

28. internationales forum des jungen films berlin 1998

66

48. internationale
filmfestspiele berlin

YO-YO MA: INSPIRED BY BACH

Cellosuite No. 1, G-Dur **THE MUSIC GARDEN**

Der Musikgarten

Regie: Kevin McMahon

Cellosuite No. 2, d-moll **THE SOUND OF THE CARCERI**

Der Klang der Carceri

Regie: François Girard

Cellosuite No. 3, C-Dur **FALLING DOWN STAIRS**

Sturz die Treppe hinab

Regie: Barbara Willis Sweete

Cellosuite No. 4, Es-Dur **SARABANDE**

Regie: Atom Egoyan

Cellosuite No. 5, c-moll **STRUGGLE FOR HOPE**

Der Kampf um die Hoffnung

Regie: Niv Fichman

Cellosuite No. 6, D-Dur **SIX GESTURES**

Sechs Gesten

Regie: Patricia Rozema

Land: Kanada 1997. **Produktion:** Rhombus Media Inc. **Co-Produktion:** Sony Classical Film & Video, TV Ontario, 13/WNET-New York, BBC Television, RTP-Portugal, NPS Dutch Television, ZDF/ARTE, Mitteldeutscher Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg, Saarländischer Rundfunk, Sender Freies Berlin. **Mit Unterstützung von:** Telefilm Canada, The Canada Television and Cable Production Fund – License Fee Program, the Government of Canada – Canadian Film or Video Production Tax Credit Program. **Unter finanzieller Beteiligung von:** Telefilm Canada, The Corporation for Public Broadcasting and PBS. **Musik:** Johann Sebastian Bach: Sechs Suiten für Solo-Cello, BWV 1007-1012. **Audio Producer:** Steven Epstein. **Technik:** Charles Harbutt. **Assistenz Tontechnik:** Todd Whitelock. **Format:** Video (gedreht auf Super16), Farbe. **Länge:** Teil 1: 57 Minuten, Teile 2-6: jeweils 55 Minuten.

Uraufführung: 28. August 1997, Filmfestival Venedig.

Weltvertrieb: Rhombus International Inc., 489 King St. W, Ste 102, Toronto Ont M5V 1L3. Tel.: (416) 971 78 56. Fax: (416) 971 96 47. e-mail: Rhombus@total.net.

About the project

Consisting of six one-hour films, conceived by cellist Yo-Yo Ma, YO-YO MA: INSPIRED BY BACH presents a multi-faceted celebration of Johann Sebastian Bach's 'Suites for Unaccompanied Cello'.

The programs demystify the creative process, using as an inspiration and catalyst J.S. Bach's 'Suites for Unaccompanied Cello'. We see the creative process at work as Ma and his fellow artists from different disciplines explore a Bach Suite as a starting point for an entirely new work. We hear the magnificence of the Bach Suite, see the work that has resulted from the collaboration, and share the insights and inspirations the artists have found in Bach's work.

Inspired by Bach

The six Bach Suites are considered by many to be the most challenging pieces in the solo repertoire. I began learning them, two measures at a time, when I was four years old. I have drawn inspiration throughout my life from their intellectual, emotional, and spiritual power. In 1991, Judge Mark Wolf of Boston invited me to participate in an interdisciplinary symposium on Albert Schweitzer, the musician, theologian, and physician who was also an eminent Bach scholar. Schweitzer described Bach as a 'painterly' or 'pictorial' composer. His articulation of the visual quality of Bach's music gave me the courage to begin an unusual project related to the Bach Suites called INSPIRED BY BACH. This recording is a result of that project.

Over the past five years, I have been privileged to re-explore the Suites in collaboration with artists from other disciplines, including the 18th century architect Giovanni Battista Piranesi, with whom I have had imaginary conversations. Each collaboration lasted about two years and saw the development of artistic and personal trust which

Die Regisseure (v.l.n.r.) / the directors (from left to right): B. Willis Sweete, A. Egoyan, N. Fichman, P. Rozema, F. Girard, K. McMahon ; Yo-Yo Ma (Mitte / centre)

Über das Projekt

YO-YO MA: INSPIRED BY BACH besteht aus sechs einstündigen Filmen, in denen nach einer Idee des weltweit meistgefragten Cellisten Yo-Yo Ma facettenreich Johann Sebastian Bachs 'Suiten für Solo-Cello' zelebriert werden.

Durch die Verwendung von J.S. Bachs 'Suiten für Solo-Cello' als Inspiration und Katalysator entmystifizieren die einzelnen Filme die künstlerische Arbeit. Wir beobachten die Entwicklung des kreativen Prozesses, während Ma und seine Künstlerkollegen aus verschiedenen Disziplinen die Beschäftigung mit einer Suite von Bach als Ausgangspunkt für eine vollkommen neue Arbeit nehmen. Wir hören das Großartige der Bach'schen Suite, sehen das Werk, das aus der Zusammenarbeit entstanden ist und teilen das Verständnis und die Inspiration, die die Künstler in Bachs Werk gefunden haben.

Inspiziert von Bach

Viele halten Bachs Suiten für die anspruchsvollsten Stücke des Cello-Solorepertoires. Als ich anfang, sie einzustudieren, war ich vier Jahre alt und lernte jeweils zwei Takte auf einmal. Seitdem hat mich ihre intellektuelle, emotionale und geistige Kraft stets aufs neue inspiriert.

1991 wurde ich von Mark Wolf in Boston eingeladen, an einem interdisziplinären Albert-Schweitzer-Symposium teilzunehmen. Der Musiker, Theologe und Wissenschaftler Schweitzer war auch ein bedeutender Bach-Forscher. Schweitzer nannte Bach einen in gewisser Hinsicht malenden Komponisten. Dieser explizite Hinweis auf die visuellen Qualitäten seiner Musik gab den Anstoß zu einem ungewöhnlichen, mit den Cellosuiten verbundenen Projekt: INSPIRED BY BACH. Daraus ging auch die vorliegende Aufnahme hervor. Während der letzten fünf Jahre durfte ich die Cellosuiten in Zusammenarbeit mit Künstlern anderer Disziplinen neu erforschen – unter anderem mit dem Architekten Giovanni Battista Piranesi aus dem 18. Jahrhundert, mit dem ich viele imaginäre Gespräche führte.

Jedes Projekt dauerte ungefähr zwei Jahre, in denen sich eine künstlerische und persönliche Vertrautheit entwickelte, die schöpferische Innovation ermöglichte. Jeder Künstler bemühte sich zunächst, zusammen mit mir die musikalische Essenz jeweils einer Suite zu ergründen; dann suchte er nach Möglichkeiten, diese Essenz in einer anderen Kunstform zum Ausdruck zu bringen. Jede Gemeinschaftsarbeit wurde gefilmt, so daß schließlich eine sechsteilige Reihe entstand.

Für die erste Suite erforschte die Gartenarchitektin Julie Moir Messervy zusammen mit mir Themen aus dem Bereich der Natur. Für die zweite Suite half mir der Filmregisseur François Girard, der kühnen Raumphantasie und Perspektive im Werk von Piranesi nachzugehen. Für die dritte Suite choreographierte Mark Morris einen neuen Tanz. Für die vierte Suite schuf der Filmemacher Atom Egoyan einen Film, in dem die Musik als Hauptperson für die Verbindung zwischen menschlichen Darstellern sorgt. Für die fünfte Suite ergründete der Kabuki-Schauspieler Tamasaburo Bando die Themen Pathos und Transzendenz. Für die sechste Suite schließlich zauberten die Eistänzer Jayne Torvill und Christopher Dean einen festlich-kosmischen Lauf auf dem Eis.

Alle Künstler, mit denen ich hier gearbeitet habe, haben die Grenzen ihrer Kunst erweitert – so wie Bach die traditionellen Grenzen überschritt, als er polyphone Musik für ein Instrument schrieb, das eigentlich für einstimmige Melodieführung bestimmt ist. Jedes Projekt veränderte meine Auffassung von der jeweiligen Suite und von der Art, wie sie zu spielen ist. Das ganze Unterneh-

led to creative innovations. Each artist sought with me the musical essence of one Suite and then explored how that essence could be expressed in another artistic form. All collaborations were filmed to create a six-part film series.

For the First Suite, garden designer Julie Moir Messervy and I explored themes related to nature. For the Second Suite, film director François Girard helped me explore daring spaces and perspective in the work of Piranesi. For the Third Suite, Mark Morris choreographed a new dance. For the Fourth Suite, director Atom Egoyan created a film in which music is the link between human characters. For the Fifth Suite, Kabuki actor Tamasaburo Bando explored themes of pathos and transcendence. For the Sixth Suite, ice dancers Jayne Torvill and Christopher Dean skated a celebratory cosmic dance.

All of the artists with whom I worked have stretched the limits of their art forms, just as Bach stretched traditional limits when he wrote polyphonic music for what is essentially a single-line instrument. Each collaboration has transformed my understanding of the Suite and how to play it. This project, in which Bach's music inspired dance, film, and garden design, has been one of the most exhilarating experiments of my life.

We live in a time when a tremendous amount of cultural information is available, and we have to reexamine constantly what is worth transmitting. I first recorded the Suites twelve years ago. I treasure the opportunity to re-record these pieces now and to offer new interpretations that reflect what I have learned in working with artists from other disciplines. It is my dearest hope that listeners will be inspired by Bach, just as we have been.

Yo-Yo Ma

About Yo-Yo Ma

Perhaps the most renowned cellist in the world today, Yo-Yo Ma was born in Paris in 1955 of Chinese parents. His father was a gifted violinist and music teacher, and his innovative teaching methods allowed Ma to master complex cello pieces at an extremely young age. By 1962, he had begun studying with Leonard Rose at the Juilliard School in New York, where he would eventually study full time. A graduate of Harvard University as well, the University bestowed on him an honorary doctorate in music in 1991.

Ma often gives duo recitals with Emanuel Ax, and has recorded with virtually every major artist in classical music. His album with vocalist Bobby McFerrin, 'Hush', was a bestseller. Ma has worked tirelessly to expand the audience for classical music through extensive touring and numerous television appearances. In particular, a two-part documentary on his teaching experiences at the Tanglewood Music Centre was broadcast to critical and popular acclaim on both the Arts and Entertainment Network and the BBC. He currently performs on a Montagnana cello made in 1733 and a Davidoff Stradivarius made in 1712.

About Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach was born in Eisenach in 1685 and died in Leipzig in 1750. After gaining a reputation

men, in dem Bachs Musik Tanz, Film, und Gartenarchitektur inspirierte, gehört zu den faszinierendsten Erfahrungen meines Lebens.

Wir leben in einer Zeit, die einen ungeheuren Überfluß an kultureller Information bietet, und wir müssen ständig entscheiden, was wir weitergeben wollen. Ich habe die Suiten das erste Mal vor zwölf Jahren aufgenommen. Ich freue mich sehr, daß ich die Werke jetzt noch einmal in neuen Interpretationen einspielen konnte, die widerspiegeln, was ich in der Arbeit mit Künstlern anderer Disziplinen gelernt habe. Ich hoffe von ganzem Herzen, daß die Zuhörer so von Bach inspiriert werden, wie wir es waren.
Yo-Yo Ma

Über Yo-Yo Ma

Yo-Yo Ma wurde 1955 als Sohn chinesischer Eltern in Paris geboren. Sein Vater war ein begabter Violinist und Musiklehrer, dessen innovative Unterrichtsmethoden es Ma ermöglichten, anspruchsvolle Cello-Stücke in extrem jungen Jahren zu spielen. Seit 1962 wurde er von Leonard Rose an der Juilliard School in New York unterrichtet, wo er später studierte. Von der Harvard University, an der er ebenfalls ein Studium abschloß, erhielt er 1991 den Ehrendoktor für Musik.

Ma konzertiert häufig mit Emanuel Ax zusammen und hat Plattenaufnahmen mit annähernd jedem bedeutenden Interpreten der klassischen Musik gemacht. Das Album 'Hush', das er zusammen mit dem Sänger Bobby McFerrin aufgenommen hatte, war ein Bestseller. Ma hat unermüdlich dafür gearbeitet, die Hörschaft der klassischen Musik durch ständige Konzertreisen und zahlreiche Fernsehauftritte zu vergrößern.

Besonders ein zweiteiliger Dokumentarfilm über seine Erfahrungen als Lehrer am Tanglewood Music Centre, der auf Arts and Entertainment Network und von der BBC ausgestrahlt wurde, löste bei Kritik und Publikum große Begeisterung aus. Gegenwärtig spielt Yo-Yo Ma auf einem Cello von Montagnana aus dem Jahre 1733 sowie auf einem Instrument von Davidoff Stradivarius von 1712.

Über Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach wurde 1685 in Eisenach geboren und starb 1750 in Leipzig. Nachdem er sich während seiner kurzen Aufenthalte in Arnstadt und Mühlhausen einen Ruf als Klaviervirtuose erworben hatte, wurde er 1708 am Hof in Weimar eingeführt, wo er als Organist und Komponist bis 1717 blieb. Während dieser Zeit komponierte er den größten Teil seines Orgelwerkes und etwa zwanzig Kantaten.

Zwischen 1717 und 1723 hatte Bach den Posten eines Kapellmeisters am Hofe des Prinzen Leopold von Anhalt-Cothen inne, was den Komponisten zum ersten Mal von seinen Verpflichtungen im Bereich der geistlichen Musik befreite; während jener Jahre komponierte er viele weltliche Instrumentalwerke, darunter die Brandenburgischen Konzerte, den ersten Band des Wohltemperierten Klaviers, zahlreiche Suiten und Kompositionen für Orchester oder Solo-Instrumente, sowie die sechs Suiten für Solo-Cello. 1723 übernahm Bach die Stelle des Kantors an der Leipziger Sankt-Thomas-Kirche. Dieser Posten, den er bis zu seinem Tod innehatte, führte ihn erneut zur geistlichen Musik: er komponierte zweihundertsechundsechzig Kantaten sowie zahlreiche Messen und Passionen.

Als Bach zwischen 1717 und 1723 die Cello-Suiten komponierte, fing man gerade erst an, das Cello auch in Solostücken zu verwenden. Als Soloinstrument zunächst in Italien, dann, etwa

as a piano virtuoso during his brief stay in the towns of Arnstadt and Mühlhausen, he was introduced in 1708 to the Weimar Court, where he remained as organist and composer until 1717. He composed most of his organ work and some twenty cantatas during this period.

Between 1717 and 1723, Bach was appointed director of music at the court of Prince Leopold of Anhalt-Cothen, freeing the composer for the first time from his religious musical duties. During this tenure he composed many secular instrumental works, among them the Brandenburg Concertos, the first book of The Well-Tempered Clavier, numerous Suites and compositions for orchestra or solo instruments, and the six Suites for Solo Cello. In 1723, Bach obtained the post of Cantor in Leipzig's Saint-Thomas Cathedral, a position he held until his death in 1750. This post brought him back to religious music – he composed two hundred and sixty-six cantatas and numerous Masses and Passions.

When Bach composed the Cello Suites between 1717 and 1723, the cello was only just beginning to be used in solo work. First introduced in Italy, then in England and France at the turn of the eighteenth century, the cello slowly gained favour in Germany from about 1720 onwards. Bach's compositions for cello defined a new approach to the instrument, and bear witness to the composer's devotion to musical and instrumental exploration.

zur Jahrhundertwende, in England und Frankreich eingeführt, steigerte sich allmählich die Beliebtheit dieses Instruments in Deutschland etwa ab 1720.

Bachs Kompositionen für Cello stellten einen völlig neuen Zugang zu dem Instrument dar und zeugen von der Leidenschaft des Komponisten für musikalische und instrumentale Erkundungen.

Cellosuite Nr. 1
THE MUSIC GARDEN
Der Musikgarten

Land: Kanada 1997. **Produktion:** Rhombus Media Inc. **Regie:** Kevin McMahon. **Kamera:** Mark Willis. **Ton:** Robert Fletcher, John J. Thomson, David McCallum, Lou Solakofski. **Schnitt und visuelle Effekte:** Michael McMahon. **Musik:** Johann Sebastian Bach. **Produktionsleiter:** Jody Shapiro. **Produzent:** Niv Fichman. **Co-Produzenten:** Daniel Iron, Sheena Macdonald. **Associate Producer:** Sara Stackhouse.

Darsteller: Yo-Yo Ma, Julie Moir Messervy.

Format: Video, Farbe. **Länge:** 57 Minuten.

Sprache: Englisch.

Uraufführung: 28. August 1997, Filmfestival Venedig.

Weltvertrieb: Rhombus International Inc., 489 King St. W, Ste 102, Toronto Ont M5V 1L3. Tel.: (416) 971 78 56. Fax: (416) 971 96 47. e-mail: Rhombus@total.net.

Inhalt

THE MUSIC GARDEN eröffnet den Kanon YO-YO MA: INSPIRED BY BACH mit einer musikalischen Untersuchung, deren Interpretation auf Gartenarbeit in großem Stil beruht.

Der Film folgt den Versuchen Yo-Yo Mas und der Landschaftsplanerin Julie Moir Messervy, basierend auf J.S. Bachs 'Erster Suite für Solo-Cello' im Zentrum von Boston einen formellen Garten zu gestalten.

Von der Musik dazu inspiriert, die unter dem Beton einer modernen Stadt begrabene Natur wiederzuerwecken, zeigen Yo-Yo und Julie sich ungeheuer optimistisch bei ihrem Unterfangen, Politiker, Financiers, Bürokraten und Planer für die Mitwirkung an ihrem großen Traum zu gewinnen. Wo immer sie ihren Vorschlag anbringen, wird er begeistert aufgenommen. Als die Neuigkeit des MUSIC GARDEN sich verbreitet, geraten die Bostoner darüber so aus dem Häuschen, daß die Planung so weit vorangetrieben wird, bis feststeht, daß der MUSIC GARDEN ein Juwel im Herzen der Stadt werden soll. Als aber Yo-Yo und Julie an der Umwandlung von Bachs Musik in Blumenmuster arbeiten, verschlingt sich das Unkraut der Bürokratie mit ihren Träumen und droht sie zu erwürgen. In dieses überraschende Drama verwoben ist Yo-Yo Mas Vortrag der Suite, begleitet von Spezialeffekten, die den Traum vom Garten zum Leben erwecken.

Julie Moir Messervy über den Film

Wenn der Zuhörer sich der Vision eines musikalischen Gartens überläßt, kann er sich die verzauberten Landschaften vorstellen, die ich für Bachs Cellosuite Nr. 1 im Sinn hatte und an die vielleicht auch Yo-Yo Ma bei seiner Einspielung dachte:

<i>Prélude</i>	<i>eine hügelige Flußlandschaft</i>
<i>Allemande</i>	<i>ein Wald voller kreuz und quer verlaufender Eichhörnchenspuren</i>
<i>Courante</i>	<i>ein gewundener Pfad durch eine Blumenwiese</i>
<i>Sarabande</i>	<i>ein tiefes, dunkles, farnbewachsenes Tal</i>
<i>Menuett</i>	<i>ein Barockgarten mit Blumenbeeten</i>
<i>Gigue</i>	<i>riesige Grasstufen, die uns tanzend in die reale Welt zurückführen</i>

Kevin McMahon über den Film

Wenn ich Bachs erste Cellosuite in der Interpretation von Yo-Yo Ma höre, so erscheint mir als das eigentlich Unfaßbare an diesem Werk seine Kraft, die unterschiedlichsten Menschen zu be-

Cello Suite No. 1
THE MUSIC GARDEN

Synopsis

THE MUSIC GARDEN opens the YO-YO MA: INSPIRED BY BACH series with an exploration of music as interpreted through gardening on a grand scale. The film follows the efforts of Yo-Yo Ma and landscape designer Julie Moir Messervy to create a formal garden, based on J.S. Bach's 'First Suite for Unaccompanied Cello', in the centre of Boston.

Inspired by the music to reawaken the nature buried beneath the concrete of a modern city, Yo-Yo and Julie are a study in optimism as they set off to convince politicians, financiers, bureaucrats and planners to join in their great dream. Everywhere they take their proposal it's greeted with enthusiasm. As word of the Music Garden spreads, Bostonians become so excited about it that the plan grows in scale until it seems destined to be the jewel of the city's core. But, as Yo-Yo and Julie work to transform Bach's music into a pattern of flowers, the weeds of bureaucracy entwine their dream and threaten to strangle it. Woven throughout this surprising drama is a performance of the suite by Yo-Yo, accompanied by special effects that bring the dream of the garden to life.

As the listener contemplates an inward vision of a Music Garden, consider the magic lands that were in my thoughts as I designed it to Bach's First Suite, and what may have been in Yo-Yo's mind as he recorded it:

<i>Prélude</i>	<i>An undulating riverscape</i>
<i>Allemande</i>	<i>A forest of wandering squirrel trails</i>
<i>Courante</i>	<i>A swirling path through a wildflower meadow</i>
<i>Sarabande</i>	<i>A deep, dark fern dell</i>
<i>Menuett</i>	<i>A formal parterre garden of flowers</i>
<i>Gigue</i>	<i>Giant grass steps that dance you down to the outside world</i>

To me, the incredible thing about the first of Bach's cello suites, as played by Yo-Yo Ma, is its power to build a community of inspiration among the most disparate people. As a documentary filmmaker, used to a world of warring factions, I had never seen any art cut across boundaries as it did during our two years of filming THE MUSIC GARDEN. The film follows the efforts of Yo-Yo and garden designer Julie Moir Messervy to create a public garden that would be shaped by the spirit of Bach's music. We all knew from the outset that it was an impossible dream which, to succeed, would take the cooperation of hundreds of people. Sure enough, the quest to finance and build the Music Garden took us on a wild ride through communities of all sorts in Boston and, later, in Toronto. Wherever we went, Yo-Yo conjured the dream by performing the Suite before small audiences that included people as different as politicians and botanists; bureaucrats and business people; architects, philanthropists, civic planners and construction laborers. Only two things connected these folks: most had never heard the music before, and all were instantly captivated by it. As they later said on film, the music wove visions of the

geistern und so zu einer Gemeinschaft zu verschmelzen. Als Regisseur von Dokumentarfilmen bin ich in einer Welt rivalisierender Interessengruppen zu Hause. So war es für mich eine völlig neue Erfahrung zu erleben, wie während unserer zweijährigen Arbeit an dem Film THE MUSIC GARDEN Grenzen durch Kunst überwunden wurden. Der Film zeichnet die Bemühungen von Yo-Yo Ma und der Gartenarchitektin Julie Moir Messervy nach, einen öffentlichen Garten zu schaffen – geformt aus dem Geiste der Musik Bachs.

Wir alle wußten von Beginn an, daß dies ein unmöglicher Traum war, der sich nur durch die Zusammenarbeit von Hunderten von Menschen realisieren ließe. Tatsächlich führte uns der Versuch, den Musikgarten zu finanzieren und aufzubauen auf eine abenteuerliche Reise, auf der wir Menschen aus den verschiedensten gesellschaftlichen Gruppen in Boston und später in Toronto begegneten. Wo immer wir hinkamen, beschwor Yo-Yo Ma unseren Traum, während er die Suite vor kleinen Gruppen unterschiedlicher Menschen spielte – vor Politikern und Botanikern, Büroangestellten und Geschäftsleuten, Architekten, Philanthropen, Stadtplanern und Bauarbeitern. Nur zwei Dinge verbanden diese Leute: Die meisten hatten nie zuvor diese Musik gehört, und alle waren sofort von ihr gefangen. Wie sie später im Film äußerten, erstanden in ihnen durch die Musik Bilder plätschernder Bäche, gemächlicher Spaziergänge und hoch aufragender Bäume, die dem Musikgarten seine Gestalt geben sollten. So kam es, daß alle diese Menschen – verzaubert von einem gemeinsamen Traum – teilhatten an unserer verrückten Reise und dabei mitmachten, diesen Traum zu verwirklichen.

Biofilmographie

Kevin McMahon, gebürtiger Kanadier, studierte Film und Journalismus. Er ist Autor von 'Arctic Twilight', einem Buch über das Leben im Norden Kanadas; auch diverse Drehbücher stammen von ihm, darunter das zu *Primitives*, *The Weaver's Dream* und der kürzlich herausgekommenen vierstündigen BBC-Serie *Wellington Street*.

Filme (Auswahl)

1993: *The Zoo*. 1994: *The Chance*. 1996: *In the Reign of Twilight*. 1997: *The Falls*; THE MUSIC GARDEN.

Cellosuite Nr. 2

THE SOUND OF THE CARCERI

Der Klang der Carceri

Land: Kanada 1997. **Produktion:** Rhombus Media Inc. **Regie:** François Girard. **Kamera:** Alain Dostie. **Computergraphik-Design:** Pedro Pires. **Ton:** Bruno Puppato, Bobby O'Mally, Steven Epstein, Charles Harbutt, Hans Peter Strobl. **Musik:** Johann Sebastian Bach. **Schnitt:** François Girard. **Produzent:** Niv Fichman. **Co-Produzenten:** Daniel Iron, Sheena Macdonald. **Associate Producer:** Sara Stackhouse.

Darsteller: Yo-Yo Ma, Steven Epstein, Moshe Safidie, John Wilton-Ely, Richard Danielpour.

Format: Video, Farbe. **Länge:** 55 Minuten.

Sprache: Englisch.

Uraufführung: 28. August 1997, Filmfestival Venedig.

Weltvertrieb: Rhombus International Inc., 489 King St. W, Ste 102, Toronto Ont M5V 1L3. Tel.: (416) 971 78 56. Fax: (416) 971 96 47. e-mail: Rhombus@total.net.

tripping brooks and stately walks and soaring trees that would form THE MUSIC GARDEN. And thus enchanted by a common dream, they joined our crazy journey to help make it come true.

Kevin McMahon

Biofilmography

Kevin McMahon was born in Canada and studied film and journalism. He wrote 'Arctic Twilight', a book about life in Canada's north and a number of scripts, among them *Primitives*, *The Weaver's Dream* and a recent four hour BBC series *Wellington Street*.

Films (selection)

1993: *The Zoo*. 1994: *The Chance*. 1996: *In the Reign of Twilight*. 1997: *The Falls*; THE MUSIC GARDEN.

Cello Suite No. 2

THE SOUND OF THE CARCERI

Synopsis

THE SOUND OF THE CARCERI explores the deep relationship between music and architecture through a high-tech 'virtual confrontation' between the architecture of Giovanni Battista Piranesi and the music of Johann Sebastian Bach. Using a striking and highly contrasted visual style, director François Girard places Yo-Yo Ma within a series of computer-generated, three-dimensional recreations of Piranesi's well-known prison etchings. Through Yo-Yo Ma's and music producer Steven Epstein's struggle to recreate and interact with the imaginary space

Inhalt

DER KLANG DER CARCERI erkundet die tiefe Beziehung zwischen Musik und Architektur anhand einer virtuellen Konfrontation zwischen der Architektur von Giovanni Battista Piranesi und der Musik von Johann Sebastian Bach. Unter Verwendung eines ungewöhnlichen, kontrastreichen visuellen Stils plaziert der Regisseur François Girard Yo-Yo Ma innerhalb einer Reihe von dreidimensionalen Computer-Nachbildungen von Piranesis bekannten Kerker-Stichen.

Yo-Yo Ma und der Musikproduzent Steven Epstein bemühen sich, den imaginären Raum, in dem Ma spielt, wiederzuerschaffen und mit ihm in eine Wechselwirkung zu treten; dadurch untersucht der Film die Komplexität von Illusion, von Repräsentation und Wirklichkeit.

François Girard über den Film

Als Yo-Yo Ma und Niv Fichman mir anboten, diesen Film zu machen, war mir nicht klar, wieviel Zeit er in Anspruch nehmen würde. Was zunächst wie ein normales Filmprojekt aussah, erwies sich fast ohne mein Zutun als eine nicht ganz einfache, aber großartige Gelegenheit, mit verschiedenen Medien, raffinierter Aufnahmetechnik und Computergraphik zu experimentieren. Vier Jahre später, während ich diesen Text schreibe, ist DER KLANG DER CARCERI immer noch nicht fertig, und meine Arbeit daran geht weiter. Mir ist das ganz recht. Ich habe nach wie vor meine Freude daran, wie die Geräte so faszinierend langsam Bild für Bild hervorbringen. Für mich zählt letzten Endes vor allem, daß ich bei diesem Projekt Gestaltungskonzepte ausprobieren konnte, die mich schon lange interessieren – Konzepte, die für Film, Musik und das ganze Spektrum zeitgenössischer Kultur von zentraler Bedeutung sind.

Der Film existiert nur als Projektion von Licht, Schatten und Tönen durch den Raum. Es ist reine Illusion. Und doch spielen seine immateriellen Gestalten eine Rolle in unserem Leben und helfen uns, die Welt zu sehen. Vielleicht ist nichts realer als solche Illusionen. Wie alle anderen Filmemacher gründe ich meine Arbeit auf diese Voraussetzung. Ich verbringe fast meine ganze Zeit damit, diesen einen Glauben lebendig zu halten: daß ein bewegtes Abbild mehr Präsenz haben kann als die realen Personen, denen wir wirklich begegnen.

Die meisten Leute, die Yo-Yo Ma spielen hörten, haben faktisch nur der Codierung für den Laserstrahl auf einer kleinen Plastikscheibe gelauscht. Sie haben sich der Illusion eines Cellos in einem realen Raum überlassen. Trotzdem haben sie eine reale Erfahrung gemacht. Die Musik war ja Wirklichkeit und hat sie vielleicht tief berührt.

Giovanni Battista Piranesi hat in seinem plastischen Werk mit ähnlichen Vorstellungen gespielt. Seine Raumphantasien zeigen, daß Architektur weit mehr als das Pflaster ist, auf dem wir uns die Schuhsohlen ablaufen, weit mehr auch als die Steine, aus denen das Mauerwerk besteht. Piranesis Werk bekräftigt, daß Architektur eine Vorstellung ist, bevor sie zum Gebäude wird. Sie ist ein geistiges Bild, in unseren Köpfen entworfen, in dem wir letztlich leben und träumen.

Wenn wir in einer Vorstellung wohnen können, muß es auch möglich sein, Musik darin zu machen. Das haben wir Yo-Yo Ma vorgeschlagen: Bachs magische Cello-Suite Nr. 2 in Piranesis 'Carceri d'invenzione' zu spielen. Und wir wollen helfen, ein Klangbild zu schaffen, das diesen erfundenen Räumen entspricht: den KLANG DER CARCERI. Hoffentlich ist unser Werk vollendet, bevor Sie diese Zeilen lesen.

that Ma performs in, THE SOUND OF THE CARCERI examines the complexity of illusion, of representation and reality.

François Girard about his film

When Yo-Yo Ma first proposed this film to me, I had no idea how long it would take. What appeared to be a simple cinematographic project turned out, almost accidentally, to be much more complicated, a major occasion for experimenting with diverse media, sophisticated recording technology and computer generated images. Four years later, at the time I write these lines, THE SOUND OF THE CARCERI is still unfinished, and my work continues. And this is fine with me. I continue to take great pleasure in watching the machines spit out image after image with such amazing slowness. In the end, what is most important is that this project has allowed me to explore ideas of representation that have interested me for a long time – ideas central to cinema, music and the whole spectrum of contemporary culture. Cinema exists as traces of light, shadow and sound projected over space. It is pure illusion. Still, these immaterial figures on the screen enter our lives and help us see the world. Nothing perhaps is more real than such illusions. My work, like every other filmmaker's, is based on that premise. I spend most days trying to keep alive the belief that a moving picture can truly be closer to real life than what we actually experience day to day.

The great majority of people who have heard Yo-Yo Ma play have in fact only listened to laser waves printed on a little plastic disc. They have submitted themselves to the illusion of a cello in a real space. Yet still they have experienced a presence. The music was indeed real and may have affected them deeply.

Giovanni Battista Piranesi played with a similar idea in his engraved work. His architectonic fantasies show that architecture is much more than the tiles on which we wear out our shoes, much more than the stones with which the walls are built. The work of Piranesi is an affirmation that architecture is an image before it is a building. It is the image constructed, first in our minds, in which we ultimately live and dream. If we can inhabit an image it must be possible to play music in it. This is what we have proposed to Yo-Yo Ma; to play Bach's magical Second Suite for Cello in Piranesi's 'Carceri d'Invenzione', and that we would help to create a sound to match those invented spaces: THE SOUND OF THE CARCERI. Let's hope the work is finished before you read these words.

François Girard

About Giovanni Battista Piranesi

Giovanni Battista Piranesi was born in Mogliano in 1720 and died in Rome in 1778. He trained in Venice as an architect and designer, but was able to build only very few buildings over the course of his lifetime. He was nonetheless one of the most prolific and original architectural draftsmen of the 18th century. He first gained notoriety in Venice with the publications of 'Prima Parte' (1743) and 'Caprici di Carceri' (1747) – a series of fantasies inspired by ancient architecture. His first 'Vedute di

Über Giovanni Battista Piranesi

Giovanni Battista Piranesi wurde 1720 in Mogliano geboren und starb 1778 in Rom. Er wurde in Venedig zum Architekten und Konstrukteur ausgebildet, konnte aber im Laufe seines Lebens nur sehr wenige Gebäude errichten. Nichtsdestotrotz war er einer der produktivsten und originellsten Architekturplaner des 18. Jahrhunderts. Erste Berühmtheit erlangte er in Venedig mit der Publikation von 'Prima Parte' (1743) und den 'Caprici di Carceri' (1747) – einer Reihe von Phantasien, die angeregt waren von antiker Architektur. 1744 zog Piranesi nach Rom, wo 1748 seine erste römische Vedute erschien und wo er seine erstaunlichsten Architektur-Texte publizierte: 'Antichità Romana' erschien 1757, und 1761 folgte 'Della Magnificenza ed architettura dei Romani', eine umfangreiche Sammlung von Beobachtungen und Spekulationen, die zu 'Il Campo Marzio' führten, einer hypothetischen Rekonstruktion eines ganzen Bezirks von Rom. Von 1760 bis 1770 reiste Piranesi durch das gesamte römische Umland, wo er riesige antike Baukonstruktionen studierte. Er reiste bis zu den Ruinen von Paestum, die er in einer erstaunlichen Reihe detailgenauer Zeichnungen dokumentierte.

Piranesi's Arbeit als Architekt kann von seinem theoretischen und polemischen Werk nicht getrennt werden – letzteres beeinflusste seine architektonische Sprache unmittelbar. Während seines ganzen Lebens war Piranesi von der Überlegenheit der Vorstellungskraft des antiken Rom überzeugt, die zu loben und weiterentwickeln er in seinem eigenen Werk bestrebt war.

Biofilmographie

François Girard wurde am 12. Januar 1963 in Lac Saint-Jean, Québec, geboren. Er studierte Kommunikationswissenschaften in Québec und Montréal. Er gründete Zone Productions und Velvet Camera und stand diesen beiden Unternehmen zwischen 1984 und 1992 vor.

Filme (Auswahl)

1983: *Brunch* (10 Min.). 1985: *Le Train* (5 Min.). 1986: *Tango Tango* (5 Min.). 1989: *Life and Death of the Architect* (7 Min.). 1990: *Cargo*. 1993: *The Garden of Shadows* (38 Min.). *Thirty Two Short Films about Glenn Gould* (Forum 1994). 1994: *After Othello – Interviews with Suzanne Cloutier* (25 Min.). *Peter Gabriel's Secret World*. 1997: THE SOUND OF THE CARCERI.

Cellosuite Nr. 3

FALLING DOWN STAIRS

Ein Sturz die Treppe hinab

Land: Kanada 1995. **Produktion:** Rhombus Media Inc. **Regie:** Barbara Willis Sweete. **Kamera:** Milan Podsedly. **Kostüme:** Isaac Mizrahi. **Licht:** Michael Chybowski. **Musik:** Johann Sebastian Bach. **Schnitt:** David New. **Produktionsleiter:** Amy Kaufman. **Produzent:** Niv Fichman. **Co-Produzenten:** Daniel Iron, Sheena Macdonald. **Associate Producer:** Sara Stackhouse.

Darsteller: Yo-Yo Ma, Mark Morris, Mitglieder der Mark Morris Dance Group.

Format: Video, Farbe. **Länge:** 55 Minuten.

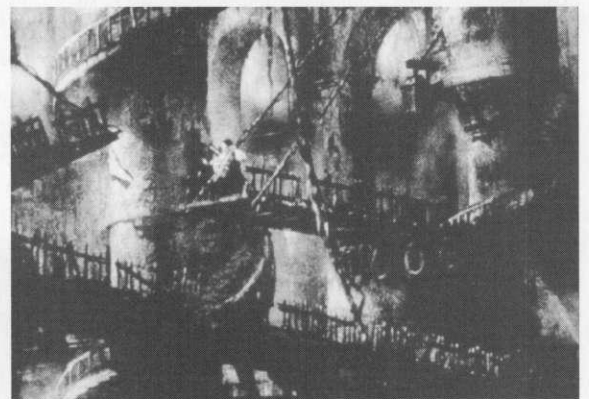
Sprache: Englisch.

Uraufführung: 19. August 1995, Edinburgh Festival.

Weltvertrieb: Rhombus International Inc., 489 King St. W, Ste 102, Toronto Ont M5V 1L3. Tel.: (416) 971 78 56. Fax: (416) 971 96 47. e-mail: Rhombus@total.net.

Roma' appeared in 1748. In 1744, Piranesi moved to Rome where he published his most extraordinary architectural texts. 'Antichità Romana' appeared in 1757, followed in 1761 by 'Della Magnificenza ed architettura dei Romani,' a vast set of observations and speculations which led to 'Il Campo Marzio', a hypothetical reconstruction of an entire section of Rome. From 1760 to 1770, Piranesi travelled extensively in the Roman countryside where he studied huge ancient engineering projects. He went as far afield as the ruins of Paestum, which he documented in a remarkable series of detailed drawings.

Piranesi's work as an architect cannot be separated from his theoretical and polemical work – which directly influenced his architectural language. Throughout his life, Piranesi remained convinced of the superiority of the ancient Roman imagination, which he sought to celebrate and develop in his own work.

Biofilmography

François Girard was born in Lac Saint-Jean, Québec, on January 12th, 1963. He studied communications in Québec and Montréal. He founded Zone Productions and Velvet Camera and was a principle in these companies between 1984 and 1992.

Films (selection)

1983: *Brunch* (10 min.). 1985: *Le Train* (5 min.). 1986: *Tango Tango* (5 min.). 1989: *Life and Death of the Architect* (7 min.). 1990: *Cargo*. 1993: *The Garden of shadows* (38 min.). *Thirty Two Short Films about Glenn Gould* (Forum 1994). 1994: *After Othello – Interviews with Suzanne Cloutier* (25 min.). *Peter Gabriel's Secret World*. 1997: THE SOUND OF THE CARCERI.

Cello Suite No. 3

FALLING DOWN STAIRS

Synopsis

Renowned cello virtuoso Yo-Yo Ma embarks on an intense year-long collaboration with choreographer Mark Morris, which culminates in a spectacular performance, conceived especially for film, of J.S Bach's Third Suite for Unaccompanied Cello as interpreted by Yo-Yo Ma and the 14-member Mark Morris Dance Group.

Inhalt

Die intensive, ein Jahr lang andauernde Zusammenarbeit des bekannten Cello-Virtuosens Yo-Yo Ma mit dem Choreographen Mark Morris kulminierte in einer spektakulären, speziell für den Film konzipierten Aufführung von J.S. Bachs Dritter Suite für Solo-Cello, gespielt von Yo-Yo Ma und getanzt von der vierzehnköpfigen Mark-Morris-Tanzgruppe.

EIN STURZ DIE TREPPE HINAB folgt Mark und Yo-Yo von Stadt zu Stadt und dokumentiert ihre Zusammenarbeit mit erstaunlicher Intimität, mit Humor und Offenheit. Man sieht das erste Treffen von Mark und Yo-Yo, bei dem sie die Regeln für dieses äußerst ungewöhnliche kreative Experiment festlegen. Man sieht Marks Kampf mit einer kreativen Blockade, bei dem er direkt vor unseren Augen eine neue Choreographie entwickelt. Wir sehen seine Tänzer für Yo-Yo Teile der Suite durchgehen, während Yo-Yo sie erstaunt, mit großen Augen auf dem Cello begleitet. Man sieht, wie Mark Yo-Yo während einer neuen CD-Aufnahme der Suite dirigiert. Und schließlich werden wir Zeugen der spektakulären Pointe, bei der Yo-Yo und die Tänzer die Suite exklusiv für die und vor der Kamera aufführen.

Mark Morris über den Film

Ich kenne die Dritte Cellosuite schon sehr lange und hatte nie daran gedacht, eine Choreographie für sie zu schaffen. Sie war schon für sich vollendet. Doch die Arbeit mit Yo-Yo Ma an diesem Werk war spannend und voller Überraschungen. Wir fanden, daß wir wirklich etwas zu sagen hatten.

Ich zögerte, zu dem vorhandenen Ansatz nun auch noch meine Meinung zu sagen. Aber dann wirkte die Erkenntnis befreiend, daß wir nicht in allen Punkten einig zu sein brauchten – wir brauchten nicht dieselbe dezidierte Meinung über diese Musik zu haben. Soviel war klar: Wenn wir einigermaßen ehrlich waren, könnte zumindest etwas dabei herauskommen, was das Werk nicht verhunzen würde. Ich bin froh und dankbar, daß es dann glücklicherweise sehr schön und anregend geworden ist.

Barbara Willis Sweete über den Film

Als ich Johann Sebastian Bachs Dritte Cellosuite zum ersten Mal hörte, war ich vor allem von ihrer Ausdrucksvielfalt begeistert – der unbändigen Fröhlichkeit der Gigue, der spielerischen Leichtigkeit der Sarabande. Und ich war begeistert von der Stabilität ihrer Struktur und der Ökonomie ihrer Mittel. Es handelt sich um Musik, die – ungeachtet ihrer relativ wenigen Noten – den Weg öffnet zu einem offenbar unendlichen Universum des Gefühls und des Ausdrucks.

Am Beginn unserer Zusammenarbeit standen der Cellist Yo-Yo Ma, der Choreograph Mark Morris und ich gemeinsam vor der Grundsatzfrage: Wie beleuchtet man ein musikalisches Meisterwerk so, daß sich ein neuer Sinnzusammenhang ergibt?

Yo-Yo Ma hat die Suite schon als Vierjähriger gespielt; bis heute ist für ihn die Interpretation großer Kunstwerke eine Lebensaufgabe. Es war für mich eine Ermutigung, daß seiner Ansicht nach diese Musik bei aller Größe nur gewinnen kann, wenn sie von einer Vielzahl von Künstlern – seien es Musiker, Tänzer oder auch Filmemacher – immer wieder neu interpretiert wird. Selbst alle diese verschiedenen Deutungen können – so Ma – nur Einzelaspekte des Gehalts der Musik herausgreifen. Denn Bachs geistige Welt ist so gewaltig und so universal, daß man sie nie in ihrer Gänze erfassen können.

Für mich bestand die Lösung darin, eine Balance zu finden zwischen der visuellen Darstellung der Musik und ihrer Wechselbe-

FALLING DOWN STAIRS follows Mark and Yo-Yo from city to city, documenting their collaboration with remarkable intimacy, humour and candour. We see the first meeting of Mark and Yo-Yo as they set down the rules of this most unusual creative experiment; we see Mark struggling to overcome a creative block as he builds new choreography before our very eyes; we see his dancers run through sections of the suite for Yo-Yo, who watches with wide-eyed amazement while accompanying them on the cello; we see Mark conduct Yo-Yo during an actual compact disc recording of the suite; finally we witness the spectacular pay-off as Yo-Yo and the dancers perform the suite exclusively for and with the camera.

Mark Morris about the film

I've known the Third Suite for much of my life and had never considered choreographing it. It was already complete. But working on the piece with Yo-Yo was a thrill and a revelation. And we found we actually did have something to say.

I had doubts about the idea of laying more opinions onto what already exists. But the liberating part was that we didn't actually have to agree on everything – we didn't have to share an exact point of view with this music. We knew that if we were relatively honest, at the very least something might happen that wouldn't be a terrible crime. Thankfully, mercifully, it turned out to be beautiful and a great deal of fun.

Barbara Willis Sweete

On first listening to the Third Cello Suite by J.S. Bach, I was inspired by its range of expression – the unbridled joy of the Gigue, the playful lightness of the Bourrée, and the meditative spirituality of the Sarabande. I was further inspired by the resilience of its structure and the economy of its means. Here is music that, despite its relatively few notes, provides a doorway to a seemingly infinite universe of feeling and expression.

In deciding to work on this project together, cellist Yo-Yo Ma, choreographer Mark Morris and I had to grapple with the same basic issue: how does one illuminate a great piece of music in some meaningful new way?

Yo-Yo has been playing this Suite since he was four years old; for him the interpretation of great art has been a lifelong issue. I was reassured by his notion that this music, great as it is, can thrive on being interpreted by infinite numbers of creative artists, whether they be musicians, dancers, or even filmmakers – and that even with all of these interpretations, only aspects of what this music is describing can ever be grasped. Bach's vision is so vast and all-encompassing that it can never be captured in its entirety.

For me, the key was to find the balance between making a visual presentation of the music and participating in the 'dance' through the choice of camera moves, angles, frame sizes and editing. It is my hope that the screen reveals a unified interpretation with no discernible line between music, dance and visual images, and that this presentation refers back to the original work in such a way that Bach, were he here today, would have enjoyed taking part in the collaboration.

ziehung zum Tanz. Dabei mußten Dinge bedacht werden, wie etwa die Festlegung der Perspektiven, die Größe der Bildrahmen, die Kameraführung und die Schnitte. Ich hoffe, daß sich durch den Bildschirm eine einheitliche Interpretation vermittelt – ohne wahrnehmbare Grenzen zwischen Musik, Tanz und visuellen Bildern, und ich würde mich freuen, wenn diese Darstellung dergestalt zurück zum ursprünglichen Werk führt, daß Bach – wäre er heute unter uns – seine Mitwirkung an diesem Projekt genossen hätte.

Über Mark Morris

Mark Morris wurde 1956 in Seattle in eine ebenso musikalische wie tanzbegeisterte Familie hineingeboren. Schon als kleines Kind brachte sein Vater ihm das Notenlesen bei, und seine Mutter förderte sein Interesse am Tanz, besonders an Flamenco und Volkstanz. Schon mit sechzehn schloß er die Schule ab und studierte anschließend ein Jahr lang Tanz in Europa.

Seine Karriere als Tänzer begann beim Eliot Feld-Ballett in New York. Danach arbeitete er als Tänzer mit Laura Dean, Hannah Kahn und Lar Lubovitch. 1980 gründete Morris seine eigene Tanzcompagnie, wofür er den Probenraum von Merce Cunningham für zwei Abende pro Woche anmietete und diverse Uraufführungen herausbrachte. Eine Reihe von Tänzern aus dieser ersten Zeit sind noch heute Mitglieder seiner Truppe. 1984 erlangte er große Anerkennung mit dem Bessie Award und der Einladung zum 'Next Wave Festival' der Musikakademie in Brooklyn. Oft wurden der musikalische Feinsinn und sein Eklektizismus bei der Wahl seiner Vorlagen gefeiert. Seine Choreographien basieren auf der Musik von so unterschiedlichen Komponisten wie Händel, Gershwin und Yoko Ono. Morris gilt allgemein als der führende amerikanische Choreograph seiner Generation.

Biofilmographie

Barbara Willis Sweete wurde 1953 in British Columbia, Kanada, geboren. Sie machte ihren A.R.C.T. (Konzertpianistin) am Royal Conservatory of Music in Toronto und hat einen B.A. (Honours Music) von der University of Western Ontario, London, Kanada; B.F.A. (Film Production), York University, Toronto. Zusammen mit Niv Fichman und Larry Weinstein gründete sie 1979 Rhombus Media.

Filme / Films (Auswahl/Selection)

1979: *Opus 1, Number 1* (21 min.). 1981: *Old House, New House* (30 min.). 1984: *Cowboys don't cry* (30 min.); *Making Overtures – The Story of a Community Orchestra*. 1989: *Harry in Wonderland* (30 min.); *Prokofiev by Two: Romeos and Juliets* (40 min.). 1992: *Pictures on the Edge: Fandango* (20 min.). 1993: *Concerto!* (series of 6 one-hour Performance Documentaries); *The Sorceress: Kiri Te Kanawa* (60 min.). 1995: *FALLING DOWN STAIRS*. 1996: *A Tale of Tanglewood: Peter Grimes Reborn* (60 min.).

About Mark Morris

Mark Morris was born in Seattle in 1956 to a family that was gifted in both music and dance. He was taught to read music by his father while he was still a young child, and his mother encouraged his interest in dance, specifically Flamenco and folk dance. He graduated from high school when he was only sixteen and spent the following year studying dance in Europe.

His career as a dancer began in New York with the Eliot Feld Ballet. He went on to work as a dancer with Laura Dean, Hannah Kahn and Lar Lubovitch. In 1980, Morris founded his own company by renting Merce Cunningham's space for two evenings and staging several original pieces. A number of the dancers from that first appearance with Morris continue as members of his company to this day. He achieved widespread recognition in 1984 when he won a Bessie Award and was invited to the Brooklyn Academy of Music's 'Next Wave Festival'. He was also awarded a Guggenheim Fellowship in 1986. Morris has frequently been acclaimed for his sensitivity to music and the eclecticism of his source material. His dances have been based on music by composers as diverse as Handel, Gershwin and Yoko Ono. He has been widely acknowledged as the leading American choreographer of his generation.

Biofilmography

Barbara Willis Sweete was born in 1953 in British Columbia, Canada. She made her A.R.C.T. (Piano Performance) at the Royal Conservatory of Music in Toronto and has a B.A. (Honours Music) at the University of Western Ontario, London, Canada; B.F.A. (Film Production), York University, Toronto.

Together with Niv Fichman and Larry Weinstein she founded Rhombus Media in 1979.

Cellosuite Nr. 4
SARABANDE

Land: Kanada 1997. **Produktion:** Rhombus Media Inc. **Regie,** **Buch:** Atom Egoyan. **Kamera:** Norayr Kasper. **Ausstattung:** Phillip Barker. **Kostüme:** Linda Muir. **Ton:** Ross Redfern, Steven Epstein, Charles Harbutt, Steve Munro. **Musik:** Johann Sebastian Bach. **Schnitt:** David Whansby. **Produzent:** Niv Fichman. **Co-Produzenten:** Daniel Iron, Sheena Macdonald. **Associate Producer:** Sara Stackhouse.

Darsteller: Yo-Yo Ma, Lori Singer (die Ärztin), Arsinée Khanjian (Sarah), Don McKellar (Max), George Sperdakos (Sammy Angelopoulos, der Fahrer), Jan Rubes (Dr. Kassovitz), David Hedablen (Bert), Tracy Wright (Emily).

Format: Video, Farbe. **Länge:** 55 Minuten.

Sprache: Englisch.

Uraufführung: 28. August 1997, Filmfestival Venedig.

Weltvertrieb: Rhombus International Inc., 489 King St. W, Ste 102, Toronto Ont M5V 1L3. Tel.: (416) 971 78 56. Fax: (416) 971 96 47. e-mail: Rhombus@total.net.

Inhalt

Ma spielt sich selbst, auf dem Flug nach Toronto, wo er ein Konzert geben soll. Unglücklicherweise wartet der Fahrer, der ihn abholen soll, Sammy Angelopoulos, am Air Canada-Terminal, während Ma mit der Canadian Airlines fliegt. Als sie sich endlich treffen (bei der Gelegenheit gibt es einen trockenen Witz auf Kosten der kanadischen Regierung), beginnt eine ganze Reihe von zufälligen Begegnungen, bei denen verschiedene andere Figuren vorgestellt werden, die offensichtlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben – außer der Musik von Ma.

Sarah ist eine Immobilienmaklerin, die gerade damit beschäftigt ist, einen Käufer für das Haus des älteren Dr. Kassovitz zu finden, der seine kostbare Kunst- und Möbelsammlung gerne darin zurücklassen möchte. Sarah leidet unter Hustenanfällen und sucht deshalb die Ärztin Dr. Angela France auf, die sich in ihrer Freizeit mit Musik beschäftigt und an einem Meisterkurs mit Ma teilnimmt. Kassovitz schenkt Sarah Eintrittskarten für Mas Konzert, obwohl ihr Freund Max, der ebenfalls bei Dr. France in Behandlung ist, an klassischer Musik nicht besonders interessiert ist. Sammy, der Ma für einen „Botschafter Gottes“ hält, der „mit der Seele spielt“, hat ebenfalls Gründe, die attraktive Ärztin zu konsultieren.

Egoyan jongliert geschickt mit diesen Figuren, ihren Problemen und ihren Ambitionen um Mas leidenschaftlichen Vortrag von Bachs Vierter Cellosuite herum; heraus kommt dabei ein ungeheuer überzeugendes, mittellanges Drama von täuschender Einfachheit.

David Stratton, in: *Variety*, New York, 22.-28. September 1997

Atom Egoyan über den Film

Als ich den Auftrag erhielt, einen Film über die Vierte Cellosuite mit Yo-Yo Ma zu drehen, waren es zwei Aspekte, die mich spontan beeindruckten. Bei meinem Zusammentreffen mit Yo-Yo Ma war ich zunächst erstaunt über seine Großzügigkeit im Denken. Als ich später in seinem Wohnzimmer saß und seinem Spiel zuhörte, überwältigte mich nicht nur der Klang der Musik, sondern ebenso die erstaunliche Intensität dieser Begegnung zwischen Künstler und Zuhörer. Während er spielte, versuchte Yo-Yo Ma, meinen Gefühlsausdruck zu erfassen. Anscheinend beschäftigte ihn meine Reaktion ebenso sehr wie die Interpretation der Musik Bachs. Es war, als müsse er mein Empfinden kennen, um überhaupt spielen zu können.

Cello Suite No. 4
SARABANDE

Synopsis

Ma appears as himself, flying into Toronto to give a concert. Unfortunately, the driver sent to meet him, Sammy Angelopoulos, is waiting at the Air Canada terminal, and Ma is flying with Canadian Airlines. Their delayed connection (which inspires a wry joke at the expense of the Canadian government) is the beginning of several chance encounters, as a number of other characters with nothing evident in common are introduced – yet all prove to have connections through Ma's music.

Sarah is a real estate agent currently involved in finding a buyer for the house of elderly Dr. Kassovitz, who wants his valuable collection of art and furniture left in place. Sarah suffers from coughing fits, and pays a visit to Dr. Angela France, whose hobby is music and who attends a master class with Ma.

Kassovitz gives Sarah tickets to the Ma concert, though her boyfriend Max, who also seeks medical advice from Dr. France, isn't into classical music. Sammy, who considers Ma "an ambassador from God" who "plays with the soul", also has reason to consult the attractive doctor.

Egoyan deftly juggles these characters, their problems and their ambitions around Ma's soaring rendition of Bach's Suite No. 4 for cello, resulting in an immensely satisfying medium-length drama of deceptive simplicity. David Stratton, in: *Variety*, New York, September 22-28, 1997

Atom Egoyan about his film

When asked to make a film about the Fourth Suite for Cello with Yo-Yo Ma, I was immediately impressed with two ideas.

First, upon meeting Yo-Yo, I was astonished by his generosity of spirit. As I sat listening to him play this Suite in his living room, I was overwhelmed not only by the sound of the music, but also by the astonishing intensity of the encounter between performer and listener. Yo-Yo was searching my expression as he played. He seemed to be as intent on knowing my response as he was on interpreting Bach's music. It was as if he needed to know what I was feeling in order to play.

I decided that the film would deal, on an emotional level, with ideas of generosity – generosity as it applies to personal relationships, and, since this is a theme that concerns Yo-Yo, the generosity of a performer towards his audience.

Second, I was very aware of the architecture of Bach's suites. Each of the six cello suites is made up of a prelude and five different dances. Since Bach wrote six suites, I believe that he must have organized the order of the suites, in turn, to correspond to this basic structure. As far as I know, there is no proof of this, but after discussion with Yo-Yo, we agreed that the Fourth Suite might be the 'sarabande' (the fourth movement) of the entire six suites. SARABANDE, the film, therefore, reflects sarabande, the dance. It is stately, introspective and emotionally resonant.

So kam ich darauf, 'Großzügigkeit' in einem emotionalen Sinne zum Gegenstand des Films zu machen. Gemeint ist hier eine Großzügigkeit, wie sie sich im menschlichen Miteinander offenbart, und die Großzügigkeit, mit der ein Künstler seinem Publikum begegnet – denn dies ist zweifellos ein Thema, das Yo-Yo Ma unmittelbar betrifft.

Als zweites registrierte ich genau die Architektur der Bachschen Suiten. Jede der sechs Cellosuiten besteht aus einem Präludium und jeweils fünf verschiedenen Tanzsätzen. Da nun Bach sechs Suiten schrieb, liegt für mich der Gedanke nahe, daß er die Reihenfolge dieser Werke dergestalt anlegte, daß diese die Binnenstruktur der einzelnen Suiten widerspiegeln. Soweit ich weiß, ist dies durch nichts zu beweisen, doch nachdem ich die Idee mit Yo-Yo MA diskutiert hatte, waren wir gemeinsam der Meinung, daß die vierte Suite möglicherweise die 'Sarabande' (den vierten Satz) des gesamten Zyklus darstellt. So spiegelt der Film SARABANDE den Tanz Sarabande wider: Er ist gravitatisch, in sich gekehrt und voll emotionaler Resonanz.

Biofilmographie

Atom Egoyan wurde 1960 als Kind armenischer Eltern in Kairo geboren und wuchs in British Columbia (Kanada) auf. Während seines Politikstudiums drehte er mehrere später preisgekrönte Kurzfilme und verfaßte zwei Theaterstücke, 'Open Arms' und 'External Affairs'. 1986 drehte er seinen ersten Spielfilm.

Atom Egoyan lebt in Toronto, wo er eine eigene Produktionsfirma hat.

Filme

1979: *Howard in Particular* (Kurzfilm). 1980: *After Grad with Dad* (Kurzfilm). 1981: *Peep Show* (Kurzfilm). 1982: *Open House*. 1984: *Next of Kin*. 1986: *In this Corner*. 1987: *Family Viewing* (Forum 1988). 1989: *Looking for Nothing; Speaking Parts*. 1991: *The Adjuster; Montreal vu par...* (Co-Regie). 1992: *Gross Misconduct*. 1992/93: *Calendar* (Forum 1993). 1994: *Exotica*. 1997: *The Sweet Hereafter*; SARABANDE.

Cellosuite Nr. 5

STRUGGLE FOR HOPE

Ein Kampf um die Hoffnung

Land: Kanada 1995. **Produktion:** Rhombus Film Inc. **Regie:** Niv Fichman. **Choreographie:** Tamasaburo Bando. **Kamera:** Joost Dankelman. **Tamasaburo Bando's Kostüme:** Toshio Hattori. **Licht:** Mituhiro Endo. **Musik:** Johann Sebastian Bach. **Schnitt:** David New. **Produzent:** Niv Fichman. **Produktionsleiter:** Richard Kipniss. **Co-Produzenten:** Daniel Iron, Sheena Macdonald. **Associate Producer:** Sara Stackhouse.

Darsteller: Yo-Yo Ma, Tamasaburo Bando.

Format: Video, Farbe. **Länge:** 55 Minuten.

Sprachen: Englisch und Japanisch.

Uraufführung: 7. März 1996, Stockholm (Int. Video & Dance).

Weltvertrieb: Rhombus International Inc., 489 King St. W, Ste 102, Toronto Ont M5V 1L3. Tel.: (416) 971 78 56. Fax: (416) 971 96 47. e-mail: Rhombus@total.net.

Inhalt

Zwei gefeierte Künstler – der Cellist Yo-Yo Ma und der Kabuki-Schauspieler Tamasaburo Bando – vereinen ihr Talent in einer emotional aufgeladenen Tanzperformance zu J.S. Bachs Fünfter

Biofilmography

Atom Egoyan was born in Cairo in 1960 of Armenian parents and grew up in British Columbia (Canada). During his college years (political science) he made several award-winning short films and wrote two plays, 'Open Arms' and 'External Affairs'. In 1986 he made his first feature film.

Atom Egoyan lives in Toronto where he has his own production company.

Films

1979: *Howard in Particular* (Shortfilm). 1980: *After Grad with Dad* (Shortfilm). 1981: *Peep Show* (Shortfilm). 1982: *Open House*. 1984: *Next of Kin*. 1986: *In this Corner*. 1987: *Family Viewing* (Forum 1988). 1989: *Looking for Nothing; Speaking Parts*. 1991: *The Adjuster; Montreal vu par...* (Co-Regie). 1992: *Gross Misconduct*. 1992/93: *Calendar* (Forum 1993). 1994: *Exotica*. 1997: *The Sweet Hereafter*; SARABANDE.

Cello Suite No. 5

STRUGGLE FOR HOPE

Synopsis

Two celebrated artists – cellist Yo-Yo Ma and Kabuki actor Tamasaburo Bando – combine talents to create an emotionally charged dance performance to J.S. Bach's Fifth Suite for Unaccompanied Cello that draws together its inspiration from two very distinct worlds.

STRUGGLE FOR HOPE follows Yo-Yo and Tamasaburo on this seemingly impossible collaboration. As Eastern

Suite für Solo-Cello – einer Tanzperformance, deren Inspiration aus zwei sehr unterschiedlichen Welten kommt.

EIN KAMPF UM DIE HOFFNUNG folgt Yo-Yo und Tamasaburo bei dieser scheinbar unmöglichen Zusammenarbeit. Während östlicher Mystizismus auf westliche Strenge trifft, proben die beiden und diskutieren über das eigentliche Ziel: eine Performance, die beide Traditionen erhöht und die kulturellen Grenzen überwindet, die natürlich zwischen ihnen vorhanden sind.

Tamasaburo Bando über Yo-Yo Ma

Ich sehe Yo-Yo Ma als die zentrale Achse, von der aus sich Bachs Suiten für Solocello entwickeln. Wenn Yo-Yo Ma spielt, vermittelt sein Cello eine Empfindung. Etwas geschieht. Jemand nähert sich. In Yo-Yo Mas Vorstellung, in seinem Herzen geschieht etwas – ein Geist nähert sich – man betritt eine Welt jenseits des Celloklangs. Der Geist, der Tänzer wird dort hineingezogen oder dadurch herausgezogen.

Das ist meine Interpretation.

(Auszug aus dem Film)

Niv Fichman über den Film

Für viele Menschen ist Tamasaburo Bando der größte lebende Kabuki-Künstler. Als Yo-Yo Ma ihn fragte, welche der Bachschen Cellosuiten er am liebsten choreographieren würde, wählte er spontan die fünfte. Für Tamasaburo Bando repräsentiert gerade diese Musik jenes Spektrum an Gefühlen, das nötig ist, um sein choreographisches Genie zu inspirieren. Dennoch erwies sich dieses Projekt durchaus als schwierig. Ohne daß es uns selbst zunächst ganz bewußt gewesen wäre, erforderte unsere Arbeit gleich zu Beginn eine Reihe vielschichtiger Auseinandersetzungen – zwischen Ost und West, Klassik und Moderne, männlichem und weiblichem Prinzip. Für Tamasaburo Bando war es eine schwierige Aufgabe, Bachs Denken in seiner rhythmischen wie emotionalen Dimension zu erfassen und zu seinem eigenen, einzigartigen Tanzstil in Beziehung zu setzen.

Schon die Kommunikation zwischen den Mitwirkenden stellte eine außerordentliche Herausforderung dar. Weder Yo-Yo Ma noch Tamasaburo Bando sprechen die Sprache des jeweils anderen. Zwischen ihren Heimatstädten liegt die halbe Welt; zudem sind beide durch zahlreiche Auftrittsverpflichtungen gebunden. Deswegengeachtet hatten sie in den vergangenen drei Jahren ausgiebigen Kontakt – sowohl persönlich als auch über weite Entfernungen. Dabei gingen sie die Suite gemeinsam durch und arbeiteten ihre verschiedenen emotionalen Sphären heraus – Hoffnung, Katharsis, Trotz, Gebet, Versöhnung.

Tamasaburo Bando entwickelte aus diesen Überlegungen zwar eine Rahmenstruktur, doch letztlich ließ er sich zu jeder einzelnen Tanzbewegung durch seine Intuition anregen. Als Zeuge dieses ganzen Prozesses denke ich, daß es genau diese unbestimmte Kraft war, die dieser Gemeinschaftsarbeit letztlich zum Erfolg verhalf. Hätte Tamasaburo Bando bloß jene westlichen Tänze kopiert, die Bach ursprünglich zur Komposition dieser Musik angeregt hatten, so wäre er höchstwahrscheinlich gescheitert.

Stattdessen verknüpfte er Bachs Gefühlswelt mit seinen eigenen Erfahrungen und schuf so ein Werk, das nicht nur fest in beiden Kulturkreisen wurzelt, sondern über alle kulturellen Grenzen hinausgeht.

Über Tamasaburo Bando

Tamasaburo Bando, geboren 1950, begann bereits im Alter von sechs Jahren Kabuki zu studieren, und zwar bei Kanshie Fujima,

mysticism meets Western rigour, the two rehearse and discuss the ultimate goal: a performance that enhances both traditions and transcends the cultural boundaries that naturally exist between them.

Tamasaburo Bando about the film

I see Yo-Yo as the central axis around which Bach's Unaccompanied Cello Suite develops. As Yo-Yo plays, a feeling develops through his cello. Something happens. Someone approaches. In Yo-Yo's mind, in his heart, something happens – a spirit approaches – you enter a world beyond the sound of the cello. The spirit, the dancer, is drawn into it, or drawn forth by it. That's my interpretation.

(excerpt from the film)

Niv Fichman

Tamasaburo Bando is considered by many to be the greatest living Kabuki artist. When Yo-Yo Ma asked him which of the Bach cello suites he would most like to choreograph, he immediately chose the Fifth. For Tamasaburo, that particular music represented the gamut of emotions he required as an inspiration for his choreographic genius. However, it was not to be an easy road. Without being fully aware at first, they set up for themselves a series of challenging struggles – between East and West, Classical and Modern, Male and Female. Tamasaburo struggles with the meaning of Bach's ideas – both rhythmic and emotional - and found it difficult to relate them to his unique dance style.

Communication itself was a major challenge. Neither Yo-Yo nor Tamasaburo speaks one another's language. They live half a world apart, and both maintain frenetic performance schedules. Over the past three years, however, the two spent much time together, both in person and long distance, going over the suite and breaking it down into specific emotions – hope, catharsis, defiance, prayer, reconciliation.

Although Tamasaburo organized these ideas into a skeletal structure, he ultimately let his intuitive sense guide him towards specific movement. Having witnessed the entire process, I feel that it's precisely this indefinite force that must have been at the core of this ultimately successful collaboration. If Tamasaburo had simply copied the western dances that inspired Bach to compose this music in the first place, he most certainly would have failed. Instead, he related Bach's emotions to his own experience and, as a result, created a work that not only has solid roots in both cultures, but in fact transcends all cultural boundaries.

About Tamasaburo Bando

Born in 1950, Tamasaburo Bando began studying Kabuki at the age of six with Kanshie Fujima, the wife of Kan'ya Morita, one of the premier Kabuki artists of that time. A year later, his talent recognized, Tamasaburo was studying with the master himself and he soon started making his first appearances on stage. By 1964, Tamasaburo had taken the necessary step in Kabuki of dedicating himself exclusively to a single role – in his case the female role known as 'Onnagata'. From that point

der Frau von Kan'ya Morita, einem der bedeutendsten Kabuki-Künstler jener Zeit. Ein Jahr später hatte man sein Talent erkannt, und Tamasaburo studierte bei dem Meister selbst; bald darauf hatte er seine ersten Auftritte auf der Bühne.

1964 machte Tamasaburo den im Kabuki-Theater unumgänglichen Schritt, sich von da an nur noch einer einzigen Rolle zu verschreiben – in seinem Fall jener weiblichen Rolle, die als 'Onnagata' bekannt ist. Von diesem Zeitpunkt an wuchs sein Ruhm in Japan stetig, bis er 1970 den japanischen 'Goldenen Theaterpreis' erhielt, eine bedeutende Auszeichnung.

Tamasaburo hat seine sich steigernde Bekanntheit seither darauf verwendet, die Präsentation seiner Arbeit beinahe vollständig zu kontrollieren und sein Wirkungsfeld auf Rollen jenseits des Reiches von Kabuki auszudehnen. Außerdem war er in diversen Filmen zu sehen, und seit einigen Jahren wirkte er auch in nordamerikanischen und europäischen Projekten mit.

Cellosuite Nr. 6
SIX GESTURES
Sechs Gesten

Land: Kanada 1997. **Produktion:** Rhombus Media Inc. **Regie,** **Buch:** Patricia Rozema. **Kamera:** André Pienaar. **Ausstattung:** Paul Austerberry. **Kostüme:** Jacki Galloway. **Ton:** Robert Fletcher, Steven Epstein, Charles Harbutt, John Hazen, Lou Solakofski. **Musik:** Johann Sebastian Bach, Lesley Barber. **Schnitt:** Michelle Czukar. **Produzent:** Niv Fichman. **Co-Produzenten:** Daniel Iron, Sheena Macdonald. **Associate Producer:** Sara Stockhouse. **Darsteller:** Yo-Yo Ma, Torvill & Dean, Tom McCamus. **Format:** 16mm, Farbe. **Länge:** 55 Minuten. **Sprache:** Englisch. **Uraufführung:** 28. August 1997, Filmfestival Venedig. **Weltvertrieb:** Rhombus International Inc., 489 King St. W, Ste 102, Toronto Ont M5V 1L3. Tel.: (416) 971 78 56. Fax: (416) 971 96 47. e-mail: Rhombus@total.net.

Inhalt

Als Yo-Yo Ma beschlossen hatte, Bachs Suiten für Solocello erneut aufzunehmen, lud er die Eislauf-Weltmeister Jayne Torvill und Christopher Dean ein, mit ihm zusammen die Sechste Suite zu interpretieren. SECHS GESTEN kombiniert schöne Bilder von Yo-Yo Mas Spiel mit großartigen Eislauf-Szenen von Torvill und Dean und J.S. Bachs Ich-Erzählung; gleichzeitig erkundet der Film Bachs persönliche und künstlerische Lebensgeschichte, indem er sein Leben und seine Musik mit unserer modernen Welt verknüpft.

Jayne Torvill & Christopher Dean über den Film

Als Yo-Yo Ma uns 1992 fragte, ob wir mit ihm an einem Projekt über die Musik Bachs mitarbeiten wollten, gab es für uns nur eine Frage: Wann?! Damals ahnten wir nicht, daß bis zur Entstehung von INSPIRED BY BACH noch vier lange Jahre vergehen sollten.

Als Eiskunstläufer hat man nur selten Gelegenheit, mit großen Künstlern anderer Disziplinen zusammenzuarbeiten. Als wir dann tatsächlich persönlich mit Yo-Yo Ma zu tun hatten, waren wir von seiner einzigartigen Erscheinung stark beeindruckt. Unsere Bewunderung wuchs mit jedem Tag, nicht nur wegen seines außerordentlichen musikalischen Könnens, sondern ebenso wegen seiner Menschlichkeit und seiner Großzügigkeit im Denken.

on, his fame grew throughout Japan until in 1970 he received Japan's 'Golden Theatrical Award', a significant honour. Tamasaburo has since used his increasing acclaim to take almost complete control over the presentation of his work and to branch out into theatrical roles outside the realm of Kabuki. He has also appeared in numerous films, and in recent years he has begun to work in North American and European projects.

Cello Suite No. 6
SIX GESTURES

Synopsis

When Yo-Yo Ma decided to re-record J.S. Bach's 'Suites for Unaccompanied Cello', he approached world champion skaters Jayne Torvill and Christopher Dean to join him in interpreting the Sixth Suite. Combining beautiful images of Yo-Yo Ma's performance with magnificent sequences of Torvill and Dean and J.S. Bach's narrative, SIX GESTURES investigates Bach's personal and professional history while linking his life and music to our modern world.

Jayne Torville and Christopher Dean about the film

When we were approached by Yo-Yo Ma back in 1992 to take part in a collaborative project with himself and the music of Bach, we had only one question: "When?!" Little did we know that it would be four long years before we finally got together to create INSPIRED BY BACH. It is not often in skating that you have the opportunity to work with eminent artists from other fields, so when we finally sat down face-to-face with Yo-Yo, the experience was humbling. Our admiration grew, day by day, not only for his extraordinary musical talent but for his warmth and generosity of spirit, as a human being. The whole project has been so rewarding in many different ways, without any artistic restrictions, and we thank Yo-Yo for everything.

Patricia Rozema about the film

When Yo-Yo Ma approached me to make a film inspired by Bach, I leapt at the chance to work with this man, whom I believe to be truly a gift to humanity, both as a person and as an artist. The other element in the film, also chosen by Yo-Yo, were the world champion skaters Jayne Torvill and Christopher Dean. For me, skating has lived in the realm of sport and flashy variety show for most of its recorded life - therefore, I wasn't sure how to approach it. Yo-Yo explained his choice by comparing Jayne and Chris to Bach; he said Bach "stretched the envelope" when he wrote the sixth suite, and that is what Jayne and Chris have done with ice dance. He said Bach had been taking the cello further and further with each of the six suites. (Bach often took a little known and consequently little respected instrument and wrote extensively for it; he wrote until he believed he had taken it to its limit). Thus Yo-Yo's selection of ice dance and Torvill and Dean for this suite has its own tender Bach-like logic. The six distinct gestures that we incorporated into the choreography, the spirit of Yo-Yo's performance, and in

Über Christopher Dean und Jayne Torvill

Christopher Dean und Jayne Torvill taten sich 1975 zusammen; die beiden wurden zum erfolgreichsten Eislaufpaar in der Geschichte des Eistanzes. Von 1978 bis 1983 landeten sie bei den British Championships jedes Jahr auf dem ersten Platz, 1981 gewannen sie zum ersten Mal die Europa- und die Weltmeisterschaft – ein Erfolg, den sie später noch mehrmals wiederholten. Außerdem erhielten sie 1981 von der Queen den M.B.E.

Bei den Olympischen Spielen 1984 in Sarajewo gewannen Torvill und Dean die Goldmedaille. Im selben Jahr wurden sie Berufseistanzer, 1985 gingen sie auf Welttournee. Ihr erstes Fernseh-Special, 'Fire & Ice', wurde 1986 fertig, kurz bevor die beiden an der 'Ice Capades Tour' teilnahmen.

Andere Höhepunkte ihrer Karriere waren die Goldmedaillen 1985 und 1990 bei den World Professional Ice Skating Championships, mehrere Welttourneen und die Produktion eines Dokumentarfilms der BBC über Deans Choreographie mit dem Titel 'Bladerunners'. Außerdem choreographierte Dean die Programme, mit denen Paul und Isabelle Duchesnay bei der Weltmeisterschaft 1991 die Goldmedaille und bei den Olympischen Spielen 1992 die Silbermedaille gewannen. Deans Arbeit als Choreograph wird allgemein dafür geschätzt, daß sie die Maßstäbe des Eistanzes in ungeahnte Höhen trieb und dazu beigetragen hat, diese Disziplin als Kunst zu etablieren, die sich mit anderen Tanzformen messen kann.

Für die Olympischen Spiele 1994 in Lillehammer kehrten Torvill und Dean noch einmal aufs Eis zurück und gewannen die Bronzemedaille.

Biofilmographie

Patricia Rozema, als Tochter dänischer Emigranten in Kanada geboren, war zunächst Theaterautorin und -regisseurin. Nach einem Aufenthalt in Chicago und New York, wo sie erste Erfahrungen beim Fernsehen sammelte, arbeitete sie als Associate Producer für die Spätnachrichtensendung *The Journal* der Canadian Broadcasting Corporation. Seit 1985 dreht sie eigene Filme.

Filme / Films (Auswahl/selection)

1985: *Passion: A Letter in 16mm* (Kurzfilm). 1987: *I've heard the Mermaids Singing* (Regie, Buch). 1990: *White Room*. 1991: *Mont-réal vu par...* 1994: *When Night is Falling*. 1997: *SIX GESTURES. The Case of the Missing Mother*.

the narrative, are as follows: 1. Prelude: 'looking upward'; 2. Allemande: 'looking inward'; 3. Courante: 'hand & feet working'; 4. Sarabande: 'hand stroking the face'; 5. Gavotte: 'mannered, courtly gestures'; and 6. Gigue: 'flight, rebirth'.

It was a privilege to film perhaps the most cinematic art form, choreographed to one of the most profound pieces of music, and performed by the best cellist in the world.

About Christopher Dean and Jayne Torvill

Born in 1958, Christopher Dean joined with Jayne Torvill in 1975 to create the most successful skating team in the history of ice dancing. They were placed first in the British Championships each year from 1978 to 1983, and won their first European and World Championship in 1981, a success they were to repeat several times. They were also awarded the M.B.E. by the Queen that year.

Torvill and Dean received a gold medal in 1984 at the Sarajevo Olympics. They turned professional later that same year and toured the world in 1985. Their first television special, 'Fire & Ice', premiered in 1986 just before they joined the Ice Capades tour.

Other highlights of their career include gold medals in the 1985 and 1990 World Professional Ice Skating Championships, numerous tours around the world, and the production of a documentary by the BBC on Dean's choreography entitled 'Bladerunners'. In addition, Dean choreographed Paul and Isabelle Duchesnay's gold medal-winning program at the 1991 World Championships and their 1992 silver medal-winning program at the Olympics. Dean's choreography is widely credited with raising the standards of ice dancing to unprecedented heights and helping to establish it as an art on a par with other forms of dance.

Torvill and Dean came out of retirement to skate in the 1994 Olympics at Lillehammer, where they won a bronze medal.

Biofilmography

Patricia Rozema, born the daughter of Danish emigrants in Canada first wrote and directed plays for the theatre. After working for television in Chicago and New York she worked as an associate producer for the late news program *The Journal* of the Canadian Broadcasting Corporation. Since 1985 she has been making feature films.

PRESSESTIMMEN

Bach noch einmal erkunden

(...) Warum, fragte ich mich, wollte Yo-Yo Ma bei den Interpretationen der Cellosuiten mit anderen Künstlern zusammenarbeiten? Ist das nicht, als würde ein Schriftsteller um Hilfe beim Schreiben seines Tagebuchs bitten?

Niv Fichman, der Produzent der Filmreihe INSPIRED BY BACH sowie Regisseur des Filmes, der auf der Fünften Suite basiert, findet das nicht. „Yo-Yo ist der netteste Mensch der Welt und würde sich niemals über irgendjemand anderen stellen, aber gleichzeitig hat er ein tiefes Zutrauen in seinen Rang als Cellist und Interpret“, meint Mr. Fichman. „Er hat keine Angst, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, weil das nach seiner Auffassung nur seinen Teil der Zusammenarbeit bzw. das Ganze verbessern und etwas Neues entstehen lassen kann.“

Das mag in den Ohren vieler Leute unkonventionell klingen, aber wissen Sie was? Yo-Yo ist ein unkonventioneller Mensch. Es gibt eine spitzbübische Seite in ihm, die gerne gegen den Strom schwimmt, Fesseln sprengt. Vielleicht kommt das daher, daß er in einem in musikalischer Hinsicht so strengen Land aufgewachsen ist und als Teenager so viel Druck erfahren hat, um das zu sein, was andere von ihm erwarteten. Was immer der Grund sein mag, er ist ein Rebell in der Gestalt eines Konformisten.“

Mark Salzman, in: New Season – Classical Music

Von Bach inspiriert

(...) Warum wählt man ausgerechnet die sechs Cellosuiten von Bach für eine so peinlich genaue und radikale Neuinterpretation aus, wo es doch bereits eine unvergleichlich perfekte Aufnahme von ihnen gibt?

„Es gibt auf diese Frage keine richtige Antwort“, entgegnet Ma. „Aber die Frage selbst verweist darauf, wer wir als menschliche Wesen sind. Diese Musik ist zutiefst persönlich, sie ist eine Art von Medizin – und sie muß künftigen Generationen zugänglich gemacht werden. Dies ist also ein Versuch, Bach leben und atmen zu lassen und zu sehen, ob seine Inspiration auch bis jenseits der Noten reichen und kreativ in anderen Medien gedeihen kann.“

Als Ganzes genommen sind die Filme mehr eine Anthologie als eine Reihe. Jeder einzelne benutzt Bach als Ausgangspunkt für einen Essay, der auf eine manchmal surreale Reise in den kreativen Prozeß hinein geht. (...)

Mitch Potter, in: The Toronto Star, 18. Oktober 1997

Yo-Yo Ma triumphiert mit Bach

In 'Meine jungen Jahre', dem ersten Band seiner Memoiren, erklärt der Pianist Arthur Rubinstein: „In der Kunst gibt es nichts Absolutes.“ Von diesem Standpunkt aus gesehen wäre es müßig, Yo-Yo Ma den größten Cellisten der Welt zu nennen. Immerhin kann man ohne Einschränkung sagen, daß er der bekannteste Cellist der Welt ist, und daß die internationale Übertragung seiner neuen, von Rhombus Media produzierten Filmreihe YO-YO MA: INSPIRED BY BACH ihn noch berühmter machen wird. Die Entscheidung von Sony Classics, ihn trotz seiner mit dem Grammy ausgezeichneten Aufnahme von 1984 ein weiteres Mal die Cellosuiten von Bach einspielen zu lassen, riecht ein bißchen nach Kapitulation angesichts der egoistischen Forderungen eines großen Stars.

Umso mehr ist es ein Vergnügen zu schreiben, daß Mas Remake, das im Soundtrack des Films verwendet wird, ein Triumph ist. Es

REVIEWS

Exploring Bach All Over Again

(...) Why, I wondered, would Yo-Yo Ma want to collaborate on interpretations of the cello suites? Wouldn't that be like a novelist's asking for help with his own diary? Niv Fichman, the producer of the INSPIRED BY BACH series and the director of the film based of the Fifth Suite, thinks not. "Yo-Yo is the nicest man in the world and would never put himself above anyone else, but he also has a deep confidence in his own place as a cellist and and interpreter," Mr. Fichman said. "He is not afraid to collaborate, because in his mind, it can only enhance what he's doing on his own as well as serve to enhance the whole and bring something new to these works."

"It might sound unconventional to a lot of people, but you know what? Yo-Yo is an unconventional man. There's a mischievous side to him, a side that likes going against the grain, breaking out of shackles. Maybe it's because he grew up in such a rigid musical place and experienced so much pressure as a teenager to be what others expected him to be. Whatever the reason, he's a rebel in the guise of a conformer."

Mark Salzman, in: New Season – Classical Music

Inspired by Bach

(...) If Bach's six Cello Suites already exist in a realm of rare sonic perfection, why subject them to such rigorous and drastic reinterpretation?

"There is no right answer to that question," says Ma. "But the question itself speaks to who we are as human beings. This music is deeply personal, it's a kind of medicine – a music that heals – and it needs to be made available to future generations. So this is an attempt to let Bach live and breathe, to see if his inspiration can extend beyond the actual notes and flourish creatively in other media."

Taken as a whole, the films are more anthology than series. Each uses Bach as a jumping-off point for an essay that travels a sometimes surreal journey into the creative process. (...)

Mitch Potter, in: The Toronto Star, October 18, 1997

Yo-Yo Ma triumphs with Bach collection

In 'My Young Years', his first volume of memoirs, pianist Arthur Rubinstein declared, "In art there are no absolutes." In that light, it would be an idle claim to call Yo-Yo Ma the world's greatest cellist, and the international broadcast of his new six-part Rhombus Media film series, YO-YO MA: INSPIRED BY BACH, will bring him even greater fame. Sony Classics' decision to let him remake the Bach Cello Suites, even though his Grammy-winning 1984 recording remains in print, smacks of caving in to a big star's egoistic demands.

So it is a pleasure to write that Ma's remake – which is used in the films' soundtrack – is a triumph. This is not just a different take on Bach's intimate, introspective pieces, but an improvement in every way: more spontaneous-sounding yet, paradoxically, better prepared, and better engineered. The 1984 set had some beautiful cello playing that sometimes sounded mannered. Now Ma

ist nicht einfach eine neue Aufnahme von Bachs intimen, introspektiven Stücken, sondern eine Steigerung in jeder Hinsicht: spontaner, dabei aber paradoxerweise besser vorbereitet klingend, und auch aufnahmetechnisch besser. Auf der Aufnahme von 1984 hörte man ein Cello wunderschön, wengleich an manchen Stellen etwas maniert spielen. Diesmal scheint Ma ein klareres Konzept davon zu haben, was er mit der Musik machen möchte.

Um mit dem Anfang zu beginnen: Ma spielt die neue Version des Präludiums der Ersten Suite schneller, mit einem entspannteren Bogen – als würde er nicht auf einem modernen Cello mit seinen festgespannten Stahlseiten spielen (die man in einem großen Konzertsaal benötigt), sondern auf einer barocken Viola da gamba mit Darmseiten. Er akzentuiert einige Schlüsselnoten des Stückes, wie zum Beispiel das Cis in Takt 26 und das Fis in Takt 17, nachdem er den Hörer mit langen, dichten Spannungsbögen zu ihnen hingeführt hat. Die Akzente selbst sind gefüllt mit Emotionen. Vom ersten Ton an. Das sichere Gespür, das Ma vom ersten Ton an vermittelt, geht über in ein fesselndes Spiel.

Mas neue Courante andererseits klingt langsamer und weniger aggressiv als in der Version von 1984. Die gemächlichere Gangart macht sich bezahlt: Ma hat nun nämlich Zeit, die tiefsten Töne klar sprechen zu lassen (in der ursprünglichen Version verschwimmen sie manchmal) und die lichtschnelle Artikulation zwischen verbundenem und abgesetztem Bogen in der Mitte von Takt 31 und 32 – ein vorher überangenes Detail, das sich nun als ein dankbares virtuosos Paradestück erweist.

Die neue Gigue hört sich interessanter an, weil Mas Bogenstriche und Akzente vielfältiger sind und seine Dynamik ein weiteres Spektrum umspannt.

Die erste Aufnahme hatte einen Touch von digitaler Herbheit; die neue Version klingt weicher, natürlicher – und ruhiger. (...)

Mas Remake ist es wert, mit so glänzenden Klassikern wie Pablo Casals rauher, neue Maßstäbe setzender Version und der zarten, subtilen Interpretation von Janos Starker in einem Atemzug genannt zu werden.

David Lasker, in: The Globe and Mail, Toronto, 28. Oktober, 1997

seems to have a clearer concept of what to do with the music.

To begin at the beginning, Ma plays the new version of the Prelude to the Suite No. 1 faster, with a looser, more relaxed bow – almost as if he were playing a Baroque viola da gamba with the original gut strings rather than a modern cello, with its high-tension, metal strings (needed to project in a big concert hall). He accents a few key notes in the piece, such as the C-sharp in measure 26, and the F-sharp in measure 17, after leading up to them with long, suspenseful build-ups. When the accents come, they seem charged with emotion. The sense of destination Ma conveys, from the very first note, makes for spell-binding playing.

On the other hand, Ma's new Courante from the 'Suite No. 1' sounds slower and less aggressive than the 1984 version. The more leisurely pace pays dividends: Ma now has time to make the fundamentals of the lowest notes speak clearly (they're sometimes fuzzy in the original version) and to bring out the lightning-fast articulation between slurred and separate bows in the middle of measures 31 and 32 – a previously buried detail that now emerges as a delightful virtuoso display.

The new Gigue is more interesting to listen to because Ma plays with a greater variety of bowings and accents and a wider dynamic range.

The first set had a touch of digital harshness; the new contender sounds sweeter and more natural – and quieter. (...)

Ma's remake is worthy to stand on the shelves alongside such vintage classics as Pablo Casals rugged, pioneering version and the suave, understated treatment by Janos Starker.

David Lasker, in: The Globe and Mail, Toronto, October 28, 1997