

One Way Boogie Woogie / 27 Years Later

Regie: James Benning

Land: USA 2005. **Ein Film von:** James Benning. **Format:** 16mm, Farbe. **Länge:** 121 Minuten, 24 Bilder/Sekunde. **Originalsprache:** Englisch. **Uraufführung:** 24. Januar 2005, Redcat Theatre, Los Angeles. **Weltvertrieb:** Calarts/Film, 24700 McBean, Valencia, CA 91355, USA. Tel.: (1-661) 253 7825, Fax: (1-661) 253 7824, email: jbenning@calarts.edu

Der Regisseur über den Film

1977 habe ich ONE WAY BOOGIE WOOGIE im Industriegebiet von Milwaukee gedreht, das im Menomonee-Flusstal liegt. Dieses Tal teilt die Stadt: Nördlich davon befindet sich Milwaukees Schwarzenghetto, und südlich davon leben vor allem polnische Arbeiter. Als Kind habe ich dort gespielt, bin auf Güterzüge gesprungen und habe im Menomonee River geangelt.

1977 begann das Tal zu sterben. Fabriken wurden geschlossen und anderswo angesiedelt. Die Stahlgießereien verrosteten allmählich. Und die Lagerhallen sind fast alle geschlossen. Diesen Verfall wollte ich dokumentieren. Mit Freunden, Familie und drei Volkswagen (rot, blau und grün) drehte ich an einigen hellen Märztagen; es entstanden sechzig einminütige Erzähleinheiten. Das Material, das ich verwendete,

Director's statement

In 1977 I shot ONE WAY BOOGIE WOOGIE in Milwaukee's industrial valley. The valley divides the city – to the north is Milwaukee's Black ghetto, to the south a Polish working class community. As a kid I played there, hopping freight trains and fishing in the Menomonee River.

In 1977 the valley was beginning to die. Factories were moving out. The steel foundries were rusting. And the stock yard all but closed. I wanted to document its decay. Using friends, family, and three Volkswagens (red, blue, and green), I shot in March on brightly lit days creating 60 one-minute narratives. The film used was Ektachrome Commercial (Kodak 7252), a fine grain reversal stock. Then

war Ektachrome Commercial (Kodak 7252), ein feinkörniger Umkehrfilm. Siebenundzwanzig Jahre später beschloss ich, den gleichen Film noch einmal zu drehen. Ich stellte sämtliche sechzig Kamerapositionen aus dem früheren Film noch einmal nach, und die meisten meiner alten Freunde und Angehörigen waren auch diesmal wieder dabei. Vieles hatte sich in den Jahren verändert. Einige Menschen waren gestorben, einige der Gebäude existierten nicht mehr.

Diesmal drehte ich im Juni unter grauem Himmel und verwendete einen feinkörnigen Negativfilm, Kodak 7245. Ich verwendete die Tonspur des alten Films, mit der ich die neuen Bilder unterlegte. So entstand ONE WAY BOOGIE WOOGIE / 27 YEARS LATER; beide Filme werden nun zusammen gezeigt: zuerst der alte, dann der neue. Es geht darin um Erinnerung und um das Altern.

James Benning, Val Verde (Kalifornien), 2005

Über den Film

Die aufschlussreiche Kombination zweier Experimentalfilme des strukturalistisch orientierten Filmemachers James Benning eröffnet das Film- und Videoprogramm dieses Frühjahrs im Redcat-Kino in der Disney Hall. Benning drehte 1977 ONE WAY BOOGIE WOOGIE, einen einstündigen Film, der aus sechzig einminütigen Einstellungen von städtischen Gewerbegebieten in seiner Heimatstadt Milwaukee besteht. Um die Veränderungen festzuhalten, die seither stattfanden, kehrte er für 27 YEARS LATER an die alten Schauplätze zurück; dort traf er auch die Menschen von früher an, die sich natürlich verändert haben – einige sind auch gestorben. Aber außer teilweise neu entstandenen städtebaulichen Strukturen und einigen Gebäuden, die abgerissen wurden, ähneln sich die Bilder recht stark. (Mit die stärkste Wirkung hat die Aufnahme einer im Wind flatternden amerikanischen Flagge; siebenundzwanzig Jahre später flattert sie noch immer – allerdings stark ausgebleicht und ausgefranst.)

Der deutlichste Unterschied zwischen den beiden Filmen liegt in den verschiedenen Materialien, auf denen gedreht wurde: Der frühe Film hat ein reiches Farbenspektrum, während die Farbigkeit des neuen kühl, klar und realistisch ist und dem Film eine sehr zeitgenössische Note gibt.

Wenn Benning seine Kamera einmal aufgestellt hat, bewegt er sie nicht mehr; dennoch wirken seine Bilder niemals statisch. Er lädt uns ein, die geometrischen Formen von Industriegebäuden und andere Strukturen wahrzunehmen. Sein Sinn für Komposition ist so präzise, dass man förmlich die Spannung spüren kann, die zwischen den kräftigen Vertikalen von Telefonmasten und Schornsteinen und den horizontalen Sockeln der Gehwege und Straßen besteht, von denen die Bilder jeweils eingerahmt oder halbiert werden.

Autos fahren vorüber, Fußgänger sind unterwegs, Kinder spielen, und mit dem geschickten Einsatz von Originalton suggeriert Benning, dass das Leben nicht nur vor seiner Kamera weitergeht, sondern auch außerhalb des Bildrahmens, den wir sehen. Die Anwesenheit der Menschen erlaubt ihm auch einen gewissen skurrilen Humor. Man hat auf der formalen Ebene Parallelen zwischen Bennings Filmen und den geometrischen Gemälden Mondrians entdeckt und ihre Farbigkeit und ihre Themen mit Edward Hoppers urbanen Landschaften verglichen. Tatsächlich gibt es in dem ersten Film die amüsante Szene, in der zwei Männer ein an Mondrian erinnerndes Gemälde durchs Bild tragen; in dem neuen Film trägt ein einzelner Mann ein Gemälde von Bill Traylor, auf dem ein junger Stier zu sehen ist.

Kevin Thomas

27 years later I decided to make the same film again. I located all 60 prior camera positions and most of my old friends and family. Things had changed with age. A few people had died, some of the buildings were gone.

I shot in June with gray skies using a fine grain negative stock, Kodak 7245. I used the same soundtrack from the old film, cutting the new images to it. The resulting film, ONE WAY BOOGIE WOOGIE / 27 YEARS LATER, is now the two films shown together – first the old then the new. It is a film about memory and aging.

James Benning, Val Verde (California), 2005

About the film

A revealing pairing of experimental works by structuralist filmmaker James Benning launches the spring Film and Video Series at Disney Hall's Redcat theatre. In 1977 Benning shot ONE WAY BOOGIE WOOGIE, a one-hour film composed of 60 minute-long shots of industrial urban landscapes in his native Milwaukee. For 27 YEARS LATER, he returned to the same locales with the same people in them to record the changes.

The individuals, of course, have changed – and a few had died. But except for the occasional new structure and several having been razed, the images are pretty much the same. (The most poignant: a vibrant American flag billowing in the wind; 27 years later it is still billowing – but severely faded and frayed.)

The most revealing difference between the two films is the difference between the two film stocks: The earlier film has rich hues, whereas the new one has coolly clear realistic coloring, lending it a strongly contemporary feel.

Once Benning has set up his camera he never moves it, but his images never seem static. He invites us to appreciate the geometric forms of industrial buildings and other structures. His sense of composition is so acute, it's as if one could feel the tension between forms of the structures framed or bisected by the strong verticals of telephone poles and smokestacks and the horizontal plinths of sidewalks and streets.

Cars and pedestrians pass by, children play, and through an adroit use of natural sound, Benning suggests that life is not only going on in front of his camera but outside his frame as well.

The presence of human beings also allows him some droll humor. It has been observed that Benning recalls Mondrian's geometric paintings in form, and the urban landscapes of Edward Hopper in tone and content. Sure enough, in the original film, two men amusingly walk by carrying a Mondrian-like painting; in the sequel, a single man carries a Bill Traylor painting of a steer.

Kevin Thomas

Biofilmography

James Benning was born to German immigrant parents in Milwaukee in 1942. He grew up in Milwaukee and began working as an independent filmmaker even before he

Biofilmographie

James Benning, geboren 1942 in Milwaukee, wuchs als Sohn deutscher Einwanderer in Milwaukee auf und begann ab 1972, noch vor seinem Filmstudium an der Universität von Wisconsin, als unabhängiger Filmemacher mit der Herstellung zunächst von Kurzfilmen, anschließend von längeren experimentellen Filmen. In den Jahren 1978 bis 1985 entstanden darüber hinaus verschiedene Projektions- und Computerinstallationen. Von 1977 bis 1980 unterrichtete er an den Universitäten von Kalifornien und Oklahoma, arbeitete anschließend als unabhängiger Filmemacher in New York. Neben seiner Filmarbeit lehrt Benning seit 1987 im Fachbereich Video am California Institute of the Arts.

Filme (Auswahl)

1974: *8½ x 11*. 1976: *11 x 14* (Forum 1977). 1978: *One Way Boogie Woogie*. 1979: *Grand Opera* (Forum 1980). 1981: *Him and Me*. 1983: *American Dreams*. 1985: *O Panama* (Forum 1987). 1986: *Landscape Suicide* (Forum 1987). 1988: *Used Innocence*. 1991: *North on Evers*. 1995: *Deseret*. 1997: *Four Corners* (Forum 1998). 2000: *El Valley Centro* (Forum 2002). 2001: *Los* (Forum 2002). 2002: *Sogobi* (Forum 2002). 2004: *13 Lakes* (Forum 2005). 2004: *Ten Skies* (Forum 2005). 2005: *ONE WAY BOOGIE WOOGIE / 27 YEARS LATER*.

studied film at the University of Wisconsin (1975), first with short films (from 1972) subsequently also with longer experimental works. In the years 1978–85 he also created a number of screen projections and computer installations. From 1977 to 1980 he was teaching at the Universities of California and Oklahoma, then moved to New York to continue his work as an independent filmmaker. Besides his current film work, Benning teaches at the Video Faculty of the California Institute of the Arts (since 1987).

Films (selection)

1974: *8½ x 11*. 1976: *11 x 14* (Forum 1977). 1978: *One Way Boogie Woogie*. 1979: *Grand Opera* (Forum 1980). 1981: *Him and Me*. 1983: *American Dreams*. 1985: *O Panama* (Forum 1987). 1986: *Landscape Suicide* (Forum 1987). 1988: *Used Innocence*. 1991: *North on Evers*. 1995: *Deseret*. 1997: *Four Corners* (Forum 1998). 2000: *El Valley Centro* (Forum 2002). 2001: *Los* (Forum 2002). 2002: *Sogobi* (Forum 2002). 2004: *13 Lakes* (Forum 2005). 2004: *Ten Skies* (Forum 2005). 2005: *ONE WAY BOOGIE WOOGIE / 27 YEARS LATER*.

James Benning