

The Ballad of Genesis and Lady Jaye

Marie Losier

The Ballad of Genesis and Lady Jaye is a film about Genesis Breyer P-Orridge, well-known for his work with Throbbing Gristle and Psychic TV, and his life and work partner Lady Jaye (née Jacqueline Breyer). One would expect the film to be about the history of industrial music, about Genesis as a link between the pre- and post-punk era, about the underground scene since the 1970s. And it is, but it tells the story from the perspective of a great romantic love that began in the 1990s. Genesis and Lady Jaye start to undergo surgical procedures to merge into a third being, a pandrogynous being.

The Ballad of Genesis and Lady Jaye is also a film by Marie Losier, a filmmaker whose trademark is to playfully build up a very personal relationship with her underground role models. Kitchen and garden shots alternate with home-movie performances, magic tricks and archival footage. The film maintains its dynamic rhythm – with the help of Genesis's cut-up narratives – even when Lady Jaye's unexpected death turns it into a film about mourning. From that point it revolves around the question of how to die when two have merged into one – and how to go on living.

Stefanie Schulte Strathaus

The Ballad of Genesis and Lady Jaye ist ein Film über Genesis Breyer P-Orridge, bekannt durch Throbbing Gristle und Psychic TV, und seine Lebens- und Arbeitspartnerin Lady Jaye (geboren als Jacqueline Breyer). Man mag einen Film über die Geschichte der Industrial Music erwarten, über Genesis als Bindeglied zwischen Pre- und Postpunk-Ära, über den Underground seit den 1970er Jahren. Das ist er auch, aber erzählt aus der Perspektive einer großen romantischen Liebe, die in den 1990er Jahren ihren Anfang nahm. Genesis und Lady Jaye beginnen durch Operationen eins zu werden, ein Drittes, ein Pandrogyn.

The Ballad of Genesis and Lady Jaye ist auch ein Film von Marie Losier, einer Filmautorin, deren Handschrift es ist, spielerisch ein sehr persönliches Verhältnis zu ihren Undergroundvorbildern aufzubauen. Küchen- und Gartenaufnahmen werden abgelöst von Home-Movie-Performances, magischen Tricks und Archivaufnahmen. Der Film hält seinen Bewegungsrhythmus – unterstützt durch Genesis' Cut-Up-Erzählungen – auch dann noch aufrecht, als er durch Lady Jayes überraschenden Tod zu einem Film über die Trauer wird. Nun geht es um die Frage, wie man stirbt, wenn zwei eins geworden sind – und wie man weiterlebt.

Stefanie Schulte Strathaus

Der Körper ist nur ein Koffer

Ich habe Genesis zum ersten Mal vor sieben Jahren auf der Bühne gesehen, in der Knitting Factory, einem inzwischen legendären Klub in Tribeca. Ihn bei seinem Auftritt zu beobachten, war ein reines Vergnügen. Die Worte, die er auf der Bühne sprach, schwebten irgendwo zwischen Gesang und Sprache, tief poetisch, primitiv, manchmal fürchterlich. Ich war völlig hypnotisiert davon und wusste augenblicklich, dass ich diese verwirrende, überwältigende Person filmen musste – vielleicht, um zu verstehen, was ich erlebt hatte, aber mehr noch, um die Existenz eines Wesens zu beweisen, das nach meiner festen Überzeugung nicht von dieser Erde stammte! Ich traf Genesis bei einem dieser für New York City so typischen wundersamen Zufälle auf einer Vernissage in Soho, in einem jener überfüllten Räume, wo man kaum Luft bekommt, geschweige denn, sich bewegen kann. Weil ich ziemlich klein bin, wurde ich in eine Ecke gedrängt und trat versehentlich jemandem auf die Füße. Ich drehte mich um, um mich zu entschuldigen, und stand vor dem lächelnden Genesis, dessen vergoldete Zähne auf mich herabstrahlten. Wir unterhielten uns nur kurz, trotzdem hatte ich das Gefühl, dass sich etwas Besonderes zwischen uns ereignet hatte. Er fragte nach meinen Filmen und gab mir seine E-Mail-Adresse. Ob es Schicksal war oder einfach meine Tollpatschigkeit: Diese Begegnung war der Beginn einer künstlerischen Zusammenarbeit, die sich bald zu einer engen Freundschaft entwickelte.

Wie viele andere, die ihn kennen, sah ich in Genesis die ebenso schlichte wie tiefgründige Idee verkörpert, dass die Art und Weise, wie man sein Leben lebt, die unanfechtbar höchste Form der Kunst ist, die existiert. „Mein Projekt hat nichts mit Gender-Themen zu tun“, erklärte er mir. „Manche Menschen fühlen sich wie ein Mann, der im Körper einer Frau gefangen ist, andere wie eine Frau, die im Körper eines Mannes gefangen ist. Ein Pandrogynier fühlt sich einfach in einem Körper gefangen. Der Körper ist nur der Koffer, in dem wir umhergetragen werden. Pandrogynie spielt sich ausschließlich im Denken, im Bewusstsein ab.“

Ein ständig wandelndes Erscheinungsbild

Sowohl Genesis wie auch Lady Jaye kamen mit lebensbedrohenden Krankheiten auf die Welt, weswegen sie von frühester Kindheit an eine extrem komplexe Beziehung zu ihrem Körper entwickelten. Später wurden sie Aktivistinnen der Gender-Variance-Bewegung, und ihr sich ständig wandelndes Erscheinungsbild wurde zum Lebensentwurf, der in ihren gemeinsam geschaffenen Bildern, Fotografien, Texten und Performances dokumentiert ist.

Der Tod von Lady Jaye im Jahr 2007 ist von zentraler Bedeutung für meinen Film. Ich dachte zunächst, dass dieses tragische Ereignis mich von der Weiterarbeit abhalten würde, aber für Genesis war die Fertigstellung dieses Films die am besten geeignete Art und Weise, seine Liebe zu Jaye und sein Leben mit ihr zu ehren; in diesem Sinn ist der Film eine Botschaft der Hoffnung und Solidarität mit Künstlern und Liebenden überall auf der Welt, unabhängig von Geschlecht oder sexueller Orientierung. Weil ich in all den vergangenen Jahren einen einmaligen Zugang zum beruflichen und privaten Leben der beiden hatte, glaube ich, dass das filmische Material, das so entstanden ist, weit über das hinausreicht, was die meisten fiktionalen Filme ausmacht. Letztlich geht es darin um die tiefste aller menschlichen Sehnsüchte: die Liebe.

Ich habe den Film wie ein Patchwork ikonenhafter Bilder angelegt, um auf diese Weise die ständige Aktivität, den Fluss und die Theatralik des Lebens von Genesis und Lady Jaye zu erfassen. Der Film setzt sich aus Erzählungen, Erinnerungen, Träumen, Musik und Interviews zusammen.

The body is simply a suitcase

I first saw Genesis perform seven years ago at the Knitting Factory, the now legendary club in Tribeca. Watching him perform was pure enchantment. His words from the stage hovered somewhere between song and speech, deeply poetic, primitive, at times frightful. It completely hypnotized me. I knew immediately that I had to film this perplexing and powerful figure, perhaps as a way of understanding what I had experienced, but moreover to have proof of the existence of a being I was convinced had arrived from somewhere else! In a typically miraculous New York City coincidence, I met Genesis at a gallery opening in Soho, in one of those sardine-can spaces where you can barely walk and hardly breathe. Being relatively small, I got pressed into a corner where I inadvertently stepped on someone's toes. I turned to apologize and there was Genesis smiling, his gold-capped teeth glittering down over me. We spoke briefly, but in that time I felt something special had passed between us. He asked me about my films and gave me his e-mail address. Whether it was fate or pure clumsiness, this marked the beginning of an artistic collaboration that would develop into a close friendship. Like many others who have encountered him, I saw in Genesis the simple and profound notion that the manner in which you live your life is the highest and most unimpeachable form of art that exists. "My project is not about gender," he said. "Some feel like a man trapped in a woman's body, others like a woman trapped in a man's body. The pandrogynist says, 'I just feel trapped in a body.' The body is simply the suitcase that carries us around. Pandrogyny is all about the mind, consciousness."

A constantly changing appearance

Both Genesis and Lady Jaye were born with life-changing illnesses, imprinting upon them from an early age an incredibly complex relationship to their bodies. Later in life, they became gender variant activists, their mutating appearance based on gestural aesthetics, a living project documented through their collaborative paintings, photographs, writings and performances.

The passing of Lady Jaye in 2007 is central to my film. I thought this tragic event would prevent me from continuing to shoot, but to Genesis, the completion of this film would be the most appropriate way to honor his love and life with Jaye, a message of hope and solidarity with artists and lovers everywhere, regardless of gender or sexual orientation. By allowing me unprecedented access over these past many years to film their professional and personal lives, they have provided me with material that I believe transcends most fiction films, but whose message is ultimately grounded in the most humanistic and basic of desires: the affirmation of love.

I envision the film as an agile, mobile, hand-spliced patchwork of iconic images – one that captures the constant activity, flow and theatricality of the lives of Genesis and Lady Jaye. Woven from stories, memories, dreams, music and interviews, several portions of the film were shot in a studio and employed elaborate costumes and choreography to dramatize key moments in the lives of Genesis and Lady Jaye. Much of it was shot using a silent Bolex 16mm film camera. Since I primarily shoot alone, the

Bolex has become a vital part of my body, almost like an extra hand. I approach my subjects as if it were the beginning age of cinema, the time of Georges Méliès and the Lumière Brothers, by creating tableaux vivants, comical and colorful mise-en-scène, and recreating stories and interviews. Through the re-enactment of scenes from their own lives, what begins to emerge is a truth that far exceeds the conventions of traditional documentary filmmaking. It is instead a form of psychodrama that allows my subjects to step outside of themselves and their fixed habits of mind. Hidden or unknown parts of their personality begin to emerge; through the veil of fiction one begins to understand a person's fantasy life, their secret wishes and desires, their most powerful feelings about the world and their place in it.

Marie Losier

Fellini meets documentary

Marie's technique is very revolutionary. Most documentaries – and I've been in a lot of documentaries: I've been in documentaries about Joy Division, Brion Gysin, Burroughs, Derek Jarman – all kinds of stuff. But they're all the same, they sit you down and they stick a camera at you and it's just your head, and you're just going blah, blah, blah, blah, blah... and it's very ordinary. There's nothing very interesting and radical happening. But with Marie there's animation and she gets you to wear the most ludicrous costumes and do these bizarre things, and at the time you're doing them you're thinking, "What the hell has this got to do with my life?" But when it's all assembled, it's like Fellini meets documentary. It's a very new, radical way of making documentaries, and quite honestly, we think what Marie does and the way she does it will be the template for the future. She is totally unique, very deep with a great sense of joy and emotions below her humor.

Genesis Breyer P-Orridge, 2009

Marie Losier was born in France on June 6, 1972. She studied literature at the University of Nanterre and fine art in New York City. She lives in New York, where she works as a filmmaker and curator. She has shown her films and videos at museums, galleries, biennials and festivals. Marie Losier has made a number of film portraits of avant-garde directors, musicians and composers, such as Mike and George Kuchar, Guy Maddin, Richard Foreman and Tony Conrad. She has also performed in films by George Kuchar, Mike Kuchar, and Jackie Raynal, and in plays by Juliana Francis and Tony Torn. *The Ballad of Genesis and Lady Jaye* is her first feature length film.

To celebrate the world premiere of *The Ballad of Genesis and Lady Jaye* in the Forum section of the Berlinale, Genesis Breyer P-Orridge, Tony Conrad and Morrison Edley will perform in concert on February 19, 2011 at 10 pm at HAU 2 (Hebbel am Ufer), Stresemannstraße 29, 10963 Berlin.

Verschiedene Teile davon habe ich in einem Studio aufgenommen und dabei aufwendige Kostüme und eine ausgearbeitete Choreografie verwendet, um Schlüsselmomente im Leben von Genesis und Lady Jaye darzustellen. Einen großen Teil habe ich mit einer 16mm-Bolex-Filmkamera aufgenommen. Da ich in erster Linie alleine drehte, wurde die Bolex gewissermaßen ein Teil meines Körpers, fast wie eine zusätzliche Hand. Ich näherte mich meinen Gegenständen, als stünden wir am Beginn der Ära des Kinos, zu Zeiten von Georges Méliès und der Brüder Lumière: Ich arbeitete mit Tableaux vivants, einer skurril-farbenfrohen Mise-en-scène und der nachträglichen Inszenierung von Geschichten und Interviews. Durch das Nachspielen von Szenen aus dem Leben der beiden Protagonisten zeigte sich eine Wahrheit, die weit über die Dimensionen von konventioneller dokumentarischer Filmarbeit hinausreicht.

Stattdessen entstand eine Form von Psychodrama, das meinen Protagonisten erlaubte, aus sich selbst und ihren Denkgewohnheiten herauszutreten. Verborgene oder bis dahin völlig unbekannte Aspekte ihrer Persönlichkeit begannen aufzutauchen; durch den Schleier der Fiktion hindurch werden dem Zuschauer das Fantasieleben einer Person und ihre geheimen Wünsche und Sehnsüchte ebenso nahegebracht wie ihre zentralen Gefühle.

Marie Losier

Fellini und der Dokumentarfilm

Maries Technik ist hochrevolutionär. Die meisten Dokumentarfilme – und ich habe bei vielen Dokumentarfilmen mitgewirkt, unter anderem über Joy Division, Brion Gysin, Burroughs, Derek Jarman – ähneln sich: Man wird auf einen Stuhl gesetzt, eine Kamera wird auf einen gerichtet, genauer gesagt auf den Kopf, und man macht bla bla bla bla bla ... – das ist ganz einfach. Dabei passiert nichts, was besonders interessant oder radikal wäre. Die Arbeit mit Marie ist anregend, und sie bringt einen dazu, die aberwitzigsten Kostüme zu tragen und bizarre Dinge zu tun, während man gleichzeitig denkt: „Was zur Hölle hat das mit meinem Leben zu tun?“ Aber wenn später alles zusammengefügt ist, kommt es einem vor, als würden Fellini und der Dokumentarfilm aufeinandertreffen. Das ist eine sehr neue, radikale Art, Dokumentarfilme zu machen, und wir glauben wirklich, dass das, was Marie macht, und die Art, wie sie es macht, ein Vorbild für alles Zukünftige in diesem Bereich sein wird. Sie ist absolut einzigartig, sehr tiefgründig, mit einer großen Fähigkeit zur Freude und zu Gefühlen hinter ihrem Humor.

Genesis Breyer P-Orridge-2009

Marie Losier wurde am 6. Juni 1972 in Frankreich geboren. Sie studierte an der Universität Nanterre Literatur sowie Kunst in New York. Sie lebt und arbeitet als Filmemacherin und Kuratorin in New York City und hat bisher zahlreiche Kurzfilme realisiert. Ihre Filme und Videos sind weltweit in Museen, Galerien, auf Kunstausstellungen und Festivals zu sehen. Von Marie Losier stammt eine Reihe von Filmporträts über Avantgarde-Regisseure, Musiker

und Komponisten, darunter Mike und George Kuchar, Guy Maddin, Richard Foreman und Tony Conrad. Außerdem ist sie als Darstellerin in Filmen von George Kuchar, Mike Kuchar und Jackie Raynal sowie in Stücken von Juliana Francis und Tony Torn aufgetreten. *The Ballad of Genesis and Lady Jaye* ist ihr erster abendfüllender Film.

Land: USA, Frankreich 2011. **Produktion, Regie, Kamera, Schnitt, Ausstattung, Kostüme:** Marie Losier. **Musik:** Genesis Breyer P-Orridge, Bryin Dall, PTV3. **Ton:** Bryin Dall. **Zusätzlicher Schnitt:** Marc Vives. **Technische Beratung:** Ryan O'Toole, Sebastien S. D. Santamaria. **Produzenten:** Marie Losier, Steve Holmgren. **Produktionsassistent:** Elyanna Blaser-Gould. **Mitwirkende:** Genesis Breyer P-Orridge, Lady Jaye Breyer P-Orridge, Big Boy (Breyer P-Orridge), PTV3 (Edley Odowd, Genesis Breyer P-Orridge, Lady Jaye Breyer P-Orridge, David Max, Markus Persson, Alice Genese), Thee Majesty (Bryin Dall, Genesis Breyer P-Orridge), Tony Conrad, Caleigh Fisher, Gibby Haynes, Clyde Magid, Marti Domination, Caresse P-Orridge Balpazari, Genesse P-Orridge, Lili Chopra, Peaches.

Format: HDCam (gedreht auf 16mm), 4:3, Farbe. **Länge:** 75 Minuten, 23,98 Bilder/Sekunde. **Sprache:** Englisch. **Uraufführung:** 15. Februar 2011, Forum der Berlinale. **Weltvertrieb:** Cats & Docs, Catherine Le Clef, 18 rue Quincampoix, 75004 Paris, Frankreich. Tel: (33- 1) 4459 6353, Mobil: (33-6) 3364 8602, E-Mail: cat@catndocs.com; www.catndocs.com

Anlässlich der Weltpremiere von *The Ballad of Genesis and Lady Jaye* im Forum der Berlinale geben Genesis Breyer P-Orridge, Tony Conrad und Morrison Edley am 19.2.2011 ein Konzert im HAU 2 (Hebbel am Ufer), Stresemannstraße 29, 10963 Berlin.

Films/ Filme

2000: *Chick-chick*. 2001: *The Touch Retouched*. 2002: *Loula Meets Charlie*. *Broken Blossoms*. *Sanitarium Cinema*. *The Passion of Joan of Arc*. 2003: *Bird, Bath, and Beyond* (Forum Expanded 2008). *Lunch Break on the Xerox Machine*. 2004: *Electrocute Your Stars* (Forum Expanded 2008). 2005: *The Ontological Cowboy*. *Eat My Makeup!* (Forum Expanded 2007). 2006: *Flying Saucy!* (Forum Expanded 2007). 2007: *Manuelle Labor* (Forum Expanded 2007). 2008: *Tony Conrad, DreaMinimalist* (Forum Expanded 2008). *Jaye Lady Jaye*. *Snow Beard* (Forum Expanded 2008). 2009: *Papal Broken Dance* (Forum Expanded 2009). *Slap the Gondola!* 2010: *Cet Air La*. 2011: *The Ballad of Genesis and Lady Jaye*.