

Twenty Cigarettes

James Benning

Twenty Cigarettes ist ein Spiel mit selbst ernannten Gesetzen und ein Spiel mit der Filmgeschichte: In Bennings „Screentests“ sehen wir zwanzig Personen, die jeweils eine Zigarette rauchen. Einige sind uns bekannt, wie Sharon Lockhart, andere haben wir nie zuvor gesehen, aber sie alle geben uns Zeit, ihre Körpersprache zu lesen. Wir begeben uns entlang fremder Gesichtslandschaften durch lange Atemzüge in das Innere ihrer Körper, hinein in nicht sichtbare Gedankenwelten und ertappen uns dabei, wie wir sie mit Fantasien ausstatten.

James Benning ist bekannt als Strukturalist und Dokumentarist, der die Dimension der filmischen Zeit in die Landschaft einführte. Eine Einstellung dauert exakt drei Minuten oder eben so lang, wie ein Zug braucht, um durch das Bild einer kalifornischen Landschaft zu fahren. Diesmal sind es Personen, die die Dauer der Bilder bestimmen, indem sie eine Zigarette rauchen. Sie stehen zwischen Wänden und Regalen, lediglich ihre Bewegung, die sie zu kontrollieren versuchen, und die des Rauchs, der sich der Kontrolle entzieht, bestimmen die Koordinaten des filmischen Raums. Benning schreibt daraus ein Drehbuch und überrascht uns damit, wie er aus Schall und Rauch einmal wieder etwas ganz Neues schafft.

Stefanie Schulte Strathaus

Twenty Cigarettes is a game with its own rules and a game with film history: In Benning's "Screentests" we watch twenty individuals, each of them smoking a cigarette. Some of them are familiar, like Sharon Lockhart. Others we've never seen before. But they all give us time to read their body language. We embark on a journey across foreign facial landscapes, through long inhalations into the inside of their bodies, and into the invisible world of their thoughts as we imagine them to be.

James Benning is well-known as the structuralist and documentarist who introduced the dimension of cinematic time into the landscape. One take lasts exactly three minutes, or the time it takes for a train to pass through a Californian landscape. This time round it's people who determine the length of the takes by smoking a cigarette. They stand among walls and shelves and only their movements, which they try to control, and the movement of the smoke, which they can't control, stipulate the coordinates of the filmic space. Benning makes a screenplay out of this and surprises us by once again creating something entirely new out of little more than smoke.

Stefanie Schulte Strathaus

The length of a cigarette

In my film, *RR*, I collaborated with the trains that I filmed; each train – by its speed and length – determined the duration of its own portrait. In *Twenty Cigarettes* I now team up with each smoker to produce twenty different portraits of varying lengths and intensity.

James Benning

“Smokers are strange bedfellows”

1. When was the first time you smoked a cigarette?

I was about eight years old. My parents weren't at home. I lit up one of my father's Camels using the kitchen stove and burnt my eyebrows.

2. When was the last time you smoked a cigarette?

I never smoked again. My mother offered me \$200 if I wouldn't try smoking until I was 18. My mother was very smart.

3. Why did you want to make a portraiture film about people smoking?

So I could look at someone for an extended period of time without making excuses. The portrait would last as long as the cigarette: each smoker determined the length of each shot. I like how nicotine slowly reduces self-consciousness.

4. How did you choose your smokers?

They are friends of mine: old/young, female/male, rich/poor, more/less sane, straight/gay, etc.

5. Did you give them any directions?

I told them to stand, to look wherever they wanted, not to move out of the frame, to smoke however they liked; and then I turned on the camera and left them alone, hiding behind a tree or leaving the room.

6. How did you choose the locations?

I chose locations to represent my friends in their environments. I wanted the background to be minimal so it wouldn't draw too much attention.

7. Who smoked the fastest? The slowest?

The fastest was Tanya Baker, a bartender at The Palms, located in the middle of Wonder Valley on Amboy Road. My favorite bar. The slowest was Dick Hebdige, an expatriate British critical thinker most commonly associated with the study of subcultures and their resistance to the mainstream. He also likes The Palms.

8. Did anything surprise you about the way anyone smoked?

Yes, I found one of them to be extremely sexy.

Auf eine Zigarette

In meinem Film *RR* habe ich mit den Zügen zusammengearbeitet, die ich filmte; dabei legte jeder Zug mit seiner Geschwindigkeit und seiner Länge die Dauer seines Porträts selbst fest. In *Twenty Cigarettes* habe ich mich nun mit den einzelnen Rauchern zusammengetan, um zwanzig Porträts von jeweils unterschiedlicher Länge und Intensität zu realisieren.

James Benning

„Raucher sind seltsame Genossen“

1. Wann haben Sie Ihre erste Zigarette geraucht?

Ich war ungefähr acht Jahre alt, meine Eltern waren nicht zu Hause. Ich zündete mir am Küchenherd eine Camel von meinem Vater an und verbrannte mir dabei die Augenbrauen.

2. Wann haben Sie zuletzt eine Zigarette geraucht?

Ich habe danach nie wieder geraucht. Meine Mutter versprach mir 200 Dollar, wenn ich vor meinem 18. Geburtstag nicht rauchen würde. Sie war sehr klug.

3. Warum wollten Sie einen Film über rauchende Menschen drehen?

Um die Betreffenden längere Zeit anschauen zu können, ohne mich entschuldigen zu müssen. Die einzelnen Porträts sollten so lang sein, wie der jeweils Porträtierte braucht, um eine Zigarette zu rauchen. Jeder der Raucher hat auf diese Weise die Länge der Einstellung, in der er zu sehen ist, selbst bestimmt. Es gefällt mir, wie das Nikotin ihnen allmählich die Befangenheit nimmt.

4. Wie haben Sie Ihre Raucher gefunden?

Es sind alles Freunde von mir: alt/jung, weiblich/männlich, reich/arm, psychisch mehr/weniger gesund, heterosexuell/schwul etc.

5. Haben Sie ihnen Regieanweisungen gegeben?

Ich habe Ihnen gesagt, sie sollten sich hinstellen, wo sie wollten, hinsehen, wohin sie wollten, nur innerhalb des Bildausschnitts sollten sie bleiben und rauchen, wie sie wollten. Dann stellte ich die Kamera an und ließ sie allein; entweder versteckte ich mich hinter einem Baum oder verließ den Raum.

6. Nach welchen Gesichtspunkten haben Sie die Drehorte ausgesucht?

Die Drehorte sollten meine Freunde in ihrer Umgebung zeigen. Der Hintergrund sollte jeweils möglichst unauffällig sein und nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

7. Wer rauchte am schnellsten, wer am langsamsten?

Die Schnellste war Tanya Baker, eine Barkeeperin im „The Palms“, mitten in Wonder Valley auf der Amboy Road. Meine Lieblingsbar. Der Langsamste war Dick Hebdige, ein ausgewandeter britischer Vertreter der Kritischen Theorie, der vor allem mit seinen Studien zu verschiedenen Subkulturen und ihrem Widerstand gegen den Mainstream bekannt wurde. Er mag „The Palms“ ebenfalls.

8. Hat Sie irgendetwas an der Art und Weise überrascht, wie einer der Porträtierten rauchte?

Ja, eine von ihnen fand ich dabei extrem sexy.

19. *What advice would you give the audience coming to see **Twenty Cigarettes**?*

It's 99 minutes long.

20. *Is filmmaking a kind of addiction for you?*

Yes.

Interview: Mark Peranson, January 2011

James Benning was born to German immigrant parents in Milwaukee in 1942. He grew up in Milwaukee and began working as an independent filmmaker in 1972, even before studying film at the University of Wisconsin, starting with short films and subsequently moving on to longer experimental works. Between 1978 and 1985 he also created a number of screen projections and computer installations. From 1977 to 1980 he taught 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 has taught at the California Institute of the Arts since 1987.

Films (selection) / 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* (Forum 2006). 2007: *RR* (Forum 2008). 2009: *Ruhr*. 2011: *Milwaukee/Duisburg* (installation, Forum Expanded 2011, see page 208). *Twenty Cigarettes*.

19. *Welchen Rat würden Sie den Zuschauern geben, die sich **Twenty Cigarettes** ansehen möchten?*

Der Film ist 99 Minuten lang.

20. *Ist das Filmmachen für Sie eine Art Sucht?*

Ja.

Interview: Mark Peranson, Januar 2011

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 Filmmacher 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 Filmmacher in New York. Neben seiner Filmarbeit lehrt Benning seit 1987 am California Institute of the Arts.

Land: USA 2011. **Ein Film von:** James Benning.

Mitwirkende (in der Reihenfolge ihres Auftretens): Sompot Chidgasornpongse (Bangkok), Francesca Sloane (Philadelphia), Tedi Gentry (Milwaukee), Thom Andersen (Los Angeles), Stephan Pascher (Marfa), Blake Derrington (Kernville), Norma Turner (Bakersfield), Fabian Vazquez Euresti (Val Verde), Sharon Lockhart (Parker Pass), Dick Hebdige (Joshua Tree), Hye Sung Moon (Seoul), Dave Crane (Wolcott), Janet Jenkins (Chicago), Tanya Barber (Wonder Valley), Kelman Duran (Santo Domingo), Suzan Pitt (Mexico City), Jahcobie Coscom (Boston), Margaret Haines (Montreal), Suzanne Dungan (Houston), Alan Reed (Porterville).

Format: HDCam, 16:9, Farbe. **Länge:** 99 Minuten, 25 Bilder/Sekunde. **Uraufführung:** 17. Februar 2011, Forum der Berlinale. **Weltvertrieb:** James Benning, Calarts/Film, 24700 McBean Parkway, Valencia, CA 9155, USA. Tel: (1-661) 253 78 25, Fax: (1-661) 253 78 24, E-Mail: jbenning@calarts.edu