

Brand X

Wynn Chamberlain

Praised by Jonas Mekas in 1970 as “propaganda for the politics of joy and disorder,” painter and writer Wynn Chamberlain’s *Brand X* is back – finally! – to provide contemporary audiences with a strangely refreshing dose of late ‘60s countercultural humour and political satire. After a successful run throughout the USA in the early ‘70s, the only print of the film disappeared for almost 40 years before mysteriously resurfacing in its production company’s vaults. The film, an anarchic, episodic riff on the irrelevance and crass commercialism of the television programming of its day, features underground superstar Taylor Mead at the height of his inventive insanity. Appearing in numerous unlikely roles, including that of an exercise trainer, a preacher and the US president, Mead is joined by a fantastic cast of Warhol superstars (Ultra Violet, Candy Darling and Tally Brown) and other ‘60s personalities and anti-establishment figures, such as Sally Kirkland, Sam Shepard, and Abbie Hoffman.

Marc Siegel

Jonas Mekas pries *Brand X* 1970 als „Propaganda für eine Politik der Freude und der Unordnung“. Inzwischen ist der Film von Maler und Schriftsteller Wynn Chamberlain aus den späten 60er Jahren wieder zu erleben – und mit ihm sein erfrischender Humor gegenkultureller Prägung und sein politsatirisches Feuer. Nach erfolgreichen Aufführungen in ganz Amerika während der frühen 70er Jahre war die einzige Kopie des Films lange verschollen und tauchte erst fast 40 Jahre später unter mysteriösen Umständen in den Räumlichkeiten der Produktionsfirma wieder auf. In dem anarchisch-episodischen Werk über die Nichtigkeit und grenzenlose Kommerzialisierung des Fernsehprogramms jener Tage ist Underground-Superstar Taylor Mead auf dem Höhepunkt seiner geistreichen Überspanntheit in verschiedensten Rollen zu sehen – als Fitnesstrainer, Prediger und als Präsident der USA. An Meads Seite glänzt ein Ensemble aus großartigen Warhol-Stars (darunter Ultra Violet, Candy Darling und Tally Brown) sowie weitere bekannte Persönlichkeiten und Akteure des damaligen „anti-establishment movement“ wie Sally Kirkland, Sam Shepard und Abbie Hoffman.

Marc Siegel

An American Truth Comedy

Brand X, conceived and born between 1968 and early 1970, uses simplistic television programming of that era as a frame with which to expose and ridicule the politics and taboos of the day. *Brand X* is subversive in that it undermines and deconstructs broadcast TV so that your belief in its rationality is seriously challenged.

When viewing *Brand X* now, forty years later, it is important to recall that six months before production of this picture began, Martin Luther King and Robert F. Kennedy had both been murdered, Richard Nixon had just been sworn in as President of the United States, and two weeks before *Brand X* opened in New York, at a university in Ohio, the National Guard over a period of thirteen seconds fired sixty-seven rounds of ammunition into an unarmed group of students protesting the US invasion of Cambodia. Four students were killed, nine were permanently paralyzed and many injured.

This raises an interesting question. At the recent screening in New York at The New Museum on 9 April 2011, most of the audience hadn't been born by 1970, when *Brand X* originally premiered. So what were they laughing at? The objects of ridicule on which the film focuses, including army personnel and President Nixon and his wife, are long forgotten. Or are they? Did the issues the film deals with seem quaint? Or is there something beyond time, something inescapably ridiculous about Man's existence, his desires, and needs which transcends everything else?

Disastrous 1968

And yet, 1968–69 was historically a disastrous period. So terrible that Lil Picard, an exiled survivor of the German disaster of the 1930s writing in *inter/View* magazine, compared it to the last days of the Weimar Republic in Germany immediately before Hitler and his gang took power; she recalled a poem written by the famous dramatist Bertolt Brecht whose first line reads, "Really we are Living in Disastrous Times."

Picard, writing about *Brand X* in 1970, went on to predict that, "It could well be this film (*Brand X*) will in time become a Brechtian Truth Comedy, a prophetic metaphor for many of the things we would soon be experiencing in American life."

And so it was. Just as the freedom of the Weimar Republic in Germany brought on the repressions of the Nazi party, so did the desire for justice and freedom in the United States nurture the Woodstock Festival, the antics of the Chicago Seven, the Black Panthers and countless other revolutionary groups which inevitably gave way to a new recidivist movement that began with Nixon, was bowdlerised by Gerald Ford, glamorised by Ronald Reagan and carried to unprecedented levels of attacks on the Constitution of the United States and other public institutions by George W. Bush – from which the country may never recover.

At *Brand X*, however, people are laughing.

Abraham Lincoln is quoted as saying, "With the fearful strain that is upon us night and day, if I did not laugh, I should die." But why do we laugh at the prophetic misery of mass production and the boredom of the assembly line with Charlie Chaplin in his great subversive film *Modern Times*? Some of our laughter for *Brand X* may be that the problems of those days seem simple compared to those that now confront us. Why do we laugh at the exhausted gestures of Taylor Mead's hilarious wit mixed

Eine realistische amerikanische Komödie

Brand X, zwischen 1968 und dem Frühjahr 1970 geplant und gedreht, nimmt das relativ anspruchslose Fernsehprogramm der damaligen Zeit zur Grundlage, um die politische Situation und Tabus jener Ära zu entlarven und lächerlich zu machen. *Brand X* ist subversiv: Der Film unterminiert und dekonstruiert das Fernsehprogramm in einer Weise, dass man ernsthaft an dessen Seriosität zu zweifeln beginnt.

Wenn man *Brand X* heute, vierzig Jahre nach seiner Entstehung, sieht, sollte man sich in Erinnerung rufen, dass sechs Monate vor Beginn der Produktion dieses Films Martin Luther King und Robert F. Kennedy ermordet worden waren, und dass Richard Nixon gerade das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten übernommen hatte. Zwei Wochen vor der New Yorker Premiere des Films feuerte die Nationalgarde in Ohio in 13 Sekunden 67 Salven in eine Gruppe unbewaffneter Studenten, die gegen den Einmarsch amerikanischer Truppen in Kambodscha protestierten. Vier Studenten wurden getötet, neun blieben für den Rest ihres Lebens gelähmt, unzählige wurden verletzt.

Diese Umstände führen zu einer interessanten Frage. Eine Aufführung des Films im New Yorker New Museum am 9. April 2011 war von Zuschauern besucht, die noch nicht einmal geboren waren, als *Brand X* 1970 seine Premiere hatte. Worüber lachten sie dann aber eigentlich? Die Themen und Personen, die in dem Film verspottet werden – einschließlich Präsident Nixon und seiner Frau –, sind schon lange in Vergessenheit geraten. Oder doch nicht? Wirken die Fragen, mit denen der Film sich auseinandersetzt, altmodisch? Oder sehen wir hier etwas, was jenseits von Aktualität eine Gültigkeit hat, etwas zwangsläufig Lächerliches über das Leben, über menschliche Wünsche und Bedürfnisse, das den Lauf der Zeit überdauert hat?

Finsteres 1968

Die Jahre 1968/69 waren aus historischer Sicht ein katastrophaler Zeitabschnitt – so fürchterlich, dass die im Exil lebende Künstlerin und Autorin Lil Picard, die die deutsche Katastrophe der 1930er Jahre überlebt hatte, diese Epoche in einem Beitrag in der Zeitschrift *inter/View* mit den letzten Tagen der Weimarer Republik verglich, bevor Hitler und seine Verbrecherbande die Macht übernahmen. Sie erinnert in diesem Text an ein Gedicht des Dramatikers Bertolt Brecht, dessen erste Zeile lautet: „Wirklich, ich lebe in finsternen Zeiten.“

In einer Rezension über *Brand X*, die Picard 1970 schrieb, heißt es: „Es ist möglich, das dieser Film einmal als eine Art Brecht'scher Komödie über unsere Zeit betrachtet werden wird, als eine prophetische Metapher für alles, was wir bald in Amerika erleben werden.“

Genau so ist es gekommen. Genau wie Toleranz und Freiheit der Weimarer Republik den Aufstieg der Nazis ermöglichte, entstanden aus der Sehnsucht nach Freiheit und Gerechtigkeit in den USA zunächst Woodstock, die politischen Possen der „Chicago Seven“, die „Black Panthers“ und zahllose andere revolutionäre Gruppen – die dann allesamt von einer reaktionären Bewegung überrollt wurden, die mit Nixon begann, von Gerald Ford in gemäßigter Form weitergeführt und von Ronald Reagan zelebriert wurde, und die schließlich unter George und George W. Bush in beispiellose Angriffe auf die Verfassung der Vereinigten Staaten und ihre Institutionen ausartete, von denen das Land sich vielleicht niemals erholen wird.

Trotzdem lachen die Leute über *Brand X*.

Warum lachen wir mit Charlie Chaplin über das prophetisch vorweggenommene Elend der Massenproduktion und den Stumpfsinn der Fließbandarbeit in seinem großartig subversiven Film *Modern Times*? Warum lachen wir über die erschöpften Gesten eines Taylor Mead, über seinen herrlichen, scharfen Witz? Warum lachen wir, wenn Leute umfallen, wie die Marx Brothers oder Ultra Violet? Weder Chaplin noch Mead machen Witze, aber jeder findet sie witzig. Warum?

with deadly poison? Why do we laugh when people fall down – the Marx Brothers, Ultra Violet? Neither Chaplin nor Mead tells jokes, but everything about them is funny. Why? Fun, Funny, Jest, Joke, Jester: all these states include their mirror image, their opposite – something about desiring, struggling against all odds, against Fate and rising above her. When people spend their lives ignoring everything but their own desires, focusing only on their “careers”, accumulating objects like wives or husbands, grand houses and wealth beyond their needs, then lose it all in a matter of days or weeks because of some inherent flaw in their planning, their character, or the system, is this laughable or is it tragic?

How severe does a fall have to be – a fall from power, loss of face, losing a war because of the hubris of the rulers, how long before these are no longer laughable? You can rant and rave at the powerful who openly proclaim they are the rulers of the world, but to laugh at them as *Brand X* does causes one to catch one’s breath and laugh in relief that someone has done it at last. To laugh at the voodoo of powerful ogres, however, can be dangerous. *Brand X* was blackballed and shut down because it was among the first to do so.

Homage to Voltaire and Jarry

In this sense, the laughter *Brand X* generates is like a bunch of garlic suspended from above the doorways of houses in medieval times to scare away the voodoo of tyrants, their witches and sorcerers and to defeat their allies, Fate and Necessity. The American writer Mark Twain said, “The human race has only one really effective Weapon and that is Laughter.”

For the more subtle-minded, there are, of course, endless visual and compositional references in *Brand X*: a silent homage to Voltaire, who said, “God is a comedian playing to an audience too afraid to laugh.”

Abbie Hoffman’s performance is a salute to the proto-Dadaist, Alfred Jarry and his play *Ubu Roi*, which opened and closed in 1896, and to the Café Voltaire in Zurich where Dada was born. In *Brand X* there are unspoken references to various Theatres of the Ridiculous, subtle references to Ronald Tavel, to the thoughts and works of Tristan Tzara, Raoul Hausmann and Rose Selavy/Marcel Duchamp, who was a great fan of Taylor Mead and attended many performances of *Brand X* when it was playing at the Elgin Theater in New York. “Cut-up” techniques dating back to Gertrude Stein, via Brion Gysin, evolve visually and echo back and forth between television and film, touching on various jazz and cinematic riffs and the insights of filmmakers like Fellini, Ron Rice, Godard and Jack Smith, often showcased by Jonas Mekas at his Cinematheque.

All of these elements, of which most of the cast were well aware, were working invisibly to make *Brand X* what it is today, an American Truth Comedy.

As someone in the audience yelled triumphantly at the end of Taylor’s nightly sermon, “*Brand X* is immortal!”

Wynn Chamberlain

The American artist, filmmaker and author **Wynn** (also: Elwyn or Win) **Chamberlain** was born on May 19, 1927 in Minneapolis, Minnesota. He served in the US Navy from 1944 to 1946. In 1949, he graduated with a degree in art from the University of Idaho, and then studied philosophy at the University of Wisconsin. During that time, he began to paint; his teacher was

Spaß, spaßig, Witz, Scherz, Spaßvogel – alle diese Begriffe enthalten zugleich auch ihr Spiegelbild, das Gegenteil: den Kampf allen Widrigkeiten zum Trotz, den Kampf gegen das Schicksal. Wenn Leute ihr Leben damit verbringen, alles außer ihren persönlichen Wünschen zu ignorieren, sich nur auf ihre „Karriere“ konzentrieren und darauf, mehr Reichtum anzuhäufen, als sie jemals benötigen werden – und wenn sie dann alles in ein paar Wochen verlieren: Ist das lächerlich oder tragisch?

Wie massiv muss so ein Fall sein – Verlust der Macht, Gesichtsverlust, Verlust eines Krieges wegen der Selbstüberschätzung der Herrschenden –, und wie lange dauert es, bis er eines Tages nicht mehr zum Lachen ist? Man kann über die leeren Worte der Mächtigen lachen, die sich als die Führer der Welt bezeichnen. Ihre Verspottung in *Brand X* lässt einen aufatmen vor Erleichterung darüber, dass endlich jemand so etwas gewagt hat. Über den Voodoo-Zauber von mächtigen Ungeheuern zu lachen kann allerdings gefährlich sein: Aufführungen von *Brand X* wurden verhindert und boykottiert, weil dieser Film zu den ersten gehörte, die so einen Ansatz verfolgten.

Hommage an Voltaire und Jarry

Vor diesem Hintergrund könnte man das Lachen, das dieser Film auslöst, mit den Knoblauchgirlanden vergleichen, die die Menschen im Mittelalter an ihre Haustüren hängten, um Tyrannen, Hexen und Zauberer samt ihren Verbündeten Schicksal und Elend fernzuhalten.

Von dem amerikanischen Schriftsteller Mark Twain stammt der Satz: „Die menschliche Rasse hat nur eine wirksame Waffe: das Lachen.“

Subtiler Denker können in *Brand X* eine stille Hommage an Voltaire entdecken: „Gott ist ein Komödiant, der vor einem Publikum spielt, das zum Lachen zu ängstlich ist.“ Und Abbie Hoffman grüßt mit seiner Performance den ersten Dadaisten Alfred Jarry, dessen Schauspiel *König Ubu* Anfang 1896 im Café Voltaire in Zürich aufgeführt wurde, wo der Dadaismus entstanden ist.

In *Brand X* gibt es viele Anspielungen auf das „Absurde Theater“ und auf Ronald Tavel, auf die Ideen und Arbeiten von Tristan Tzara, Raoul Hausmann, Rose Selavy und Marcel Duchamp; Letzterer war ein großer Fan von Taylor Mead und sah sich viele Vorführungen von *Brand X* an, als der Film im Elgin Theater in New York lief. Die „Cut-up“-Methode, die auf Gertrude Stein zurückgeht und von Brion Gysin weiterentwickelt wurde, prägt die visuelle Gestaltung des Films. Verschiedene Jazz- und Kino-Zitate darin schlagen die Brücke zu Filmemachern wie Fellini, Ron Rice, Godard und Jack Smith, deren Filme oft in Jonas Mekas’ Kinemathek aufgeführt wurden.

All diese Gestaltungselemente, derer sich die Schauspieler sehr bewusst waren, wirkten unsichtbar zusammen und machten *Brand X* zu dem, was der Film heute ist: eine amerikanische realistische Komödie.

Bei einer Vorführung des Films rief am Ende von Taylor Meads Interpretation der abendlichen Fernsehpredigt ein Zuschauer triumphierend aus: „*Brand X* ist zeitlos.“

Wynn Chamberlain

Der amerikanische Künstler, Filmemacher und Autor **Wynn** (auch: Elwyn bzw. Win) **Chamberlain** wurde am 19. Mai 1927 in Minneapolis, Minnesota, geboren. Von 1944 bis 1946 diente er in der US-Navy. 1949 schloss er ein Kunststudium an der University of Idaho ab, anschließend studierte er Philosophie an der University of Wisconsin. Parallel dazu begann er zu malen; sein Lehrer war John Wilde, ein Vertreter des Magischen Realismus. 1951

stellte er zum ersten Mal seine Bilder aus. Während der 1950er und 1960er Jahre wurden seine realistischen Landschaften, Interieurszenen und Allegorien in den gesamten Vereinigten Staaten und in Europa gezeigt. In den

John Wilde, a proponent of Magical Realism. In 1951, he exhibited his artworks for the first time. His realistic landscapes, interiors and allegories were shown across the US and in Europe during the 1950s and '60s. Chamberlain joined Andy Warhol's circle in the '60s, and it was during this time that he began working in film and theatre. In 1967, he produced Charles Ludlam's play *Conquest of the Universe* at the Bowerie Lane Theatre in Manhattan. The production featured several members of Andy Warhol's Factory, including Taylor Mead and Ultra Violet. Two years later, Chamberlain made *Brand X*.

He withdrew from the underground and art scenes in 1970, burning all of his paintings and living in India for five years with his wife and their two children. Upon their return to the US, the family settled down for three years in Mendocino County, California, where they lived in a tent under primitive conditions. Chamberlain began to write during that time. His first novel, *Gates of Fire*, was published in 1978, and was followed by *Hound Dog* (1984), *Then Spoke the Thunder* (1987) and *Paradise* (2006). Wynn Chamberlain has lived in Marrakesh, Morocco, since 1997.

Country: USA 1970. **Production company:** Trax Productions, New York. **Director, screenwriter, producer:** Wynn Chamberlain. **Director of photography:** John Harnish. **Composer:** Ken Louber. **Editor:** Wynn Chamberlain, John Harnish. **Cast:** Taylor Mead, Sally Kirkland, Ultra Violet, Frank Cavestani, Tally Brown, Abbie Hoffman, Candy Darling, Carlos Anduze, Joy Bang, Serge Bouterline, Madalyn Lloyd, Jim Maya, Sam Shepard, Sam Ridge, Jim Huff, John Long, Susannah Baumgart.

Format: HD (shot on 16mm), 16:9, colour and b/w. **Running time:** 87 min. **Language:** English. **World premiere:** May 18, 1970, New York. **Contact:** Sam Chamberlain, London, Great Britain. Phone: (44-207) 624 34 92, E-mail: sam.chamberlain@samsara.co.uk

1960er Jahren gehörte Chamberlain zum Kreis um Andy Warhol. In dieser Zeit wandte er sich zunehmend dem Film und Theater zu. 1967 produzierte er am Bowerie Lane Theatre in Manhattan Charles Ludlams Stück *Conquest of the Universe*, in dem verschiedene Mitglieder von Andy Warhols Factory als Darsteller mitwirkten, darunter Taylor Mead and Ultra Violet. Zwei Jahre später realisierte Chamberlain *Brand X*.

1970 verabschiedete er sich aus der Underground- und Kunstszene. Er verbrannte seine Bilder und lebte mit seiner Frau und den beiden Kindern fünf Jahre lang in Indien. Zurück in den USA, ließ sich die Familie für drei Jahre im kalifornischen Mendocino County nieder, wo sie unter einfachsten Bedingungen in einem Zelt wohnte. In dieser Zeit begann Chamberlain zu schreiben. Sein erster Roman *Gates of Fire* erschien 1978, später folgten *Hound Dog* (1984), *Then Spoke the Thunder* (1987) und *Paradise* (2006). Seit 1997 lebt Wynn Chamberlain in Marrakesch (Marokko).

Land: USA 1970. **Produktion:** Trax Productions, New York. **Regie, Drehbuch, Produzent:** Wynn Chamberlain. **Kamera:** John Harnish. **Musik:** Ken Louber. **Schnitt:** Wynn Chamberlain, John Harnish.

Darsteller: Taylor Mead, Sally Kirkland, Ultra Violet, Frank Cavestani, Tally Brown, Abbie Hoffman, Candy Darling, Carlos Anduze, Joy Bang, Serge Bouterline, Madalyn Lloyd, Jim Maya, Sam Shepard, Sam Ridge, Jim Huff, John Long, Susannah Baumgart.

Format: HD (gedreht auf 16mm), 16:9, Farbe und Schwarz-Weiß. **Länge:** 87 Minuten. **Sprache:** Englisch. **Uraufführung:** 18. Mai 1970, New York. **Kontakt:** Sam Chamberlain, London, Großbritannien. Tel.: (44-207) 624 34 92, E-Mail: sam.chamberlain@samsara.co.uk