

Hélio Oiticica

Cesar Oiticica Filho

Cesar Oiticica Filho's first film is a visually striking found-footage documentary about the filmmaker's uncle, Hélio Oiticica (1937-1980), one of the most important Brazilian artists of the 20th Century. Foregoing voiceover narration and expert analyses, the film allows Oiticica himself to narrate his life and expound upon his art in his own words, and in extremely rare archival audio and visual material. The artist's commentary guides us through his artistic development and expansive political and aesthetic interests, from his modernist paintings and sculptures in the 1960s to his expanded cinema installations and slide show environments of the 1970s, and from the favelas and the lively street life of Rio, New York and London to samba schools and the tropicália cultural movement, jump-started by Oiticica but associated with musicians Caetano Veloso and Gilberto Gil. The film's rhythmic montage of images doesn't simply illustrate the artist's commentary, but both contextualises and radically expands upon it. The result is a bold and complex portrait of an artist for whom life (including homosexuality and drug use) and work determined and transformed each other.

Marc Siegel

Cesar Oiticica Filhos Found-Footage-Dokumentarfilm widmet sich Hélio Oiticica (1937-1980), einem der bedeutendsten brasilianischen Künstler des 20. Jahrhunderts und Onkel des Filmemachers. Der Film verzichtet auf Kommentar und Interviews und lässt stattdessen in Film- und Tonarchivaufnahmen Oiticica selbst zu Wort kommen. Aus den Zeugnissen des Künstlers erfahren wir so etwas über Oiticicas künstlerische Entwicklung und seine umfassenden politischen und ästhetischen Interessen: über seine modernistischen Gemälde und Skulpturen der 1960er Jahre, die Quasi-cinemas und Dia-Environments der 1970er Jahre, über die Favelas und das urbane Leben von Rio, New York und London, über Samba-Schulen und die Tropicália-Bewegung, die von Oiticica losgetreten wurde, heute aber vorwiegend mit Musikern wie Caetano Veloso und Gilberto Gil in Verbindung gebracht wird. Die rhythmisch montierten Bilder illustrieren die Erzählungen des Künstlers nicht einfach nur, sondern stellen sie in neue Zusammenhänge und gehen weit über sie hinaus. Entstanden ist so das gewagte und komplexe Porträt eines Künstlers, bei dem Arbeit und Leben (Homosexualität und Drogen eingeschlossen) einander bedingen und verwandeln.

Marc Siegel

My uncle's inner voice

While researching the films of Helio Oiticica, I discovered around fifteen rolls of Super 8 film. I was impressed that they were still unknown, as he was one of the greatest artists of the second half of the twentieth century. At that moment I had the sensation that, together with the cassette tapes with which I was already familiar, one would be able to see through the eyes of the artist and hear his inner thoughts.

This was still very little, compared to what was to be discovered, experimented with, invented, discussed and lived. The research resulted in historic moments, not only relating directly to the film, but also to the discovery of each of the treasures presented by the film *Helio Oiticica*.

The greatest challenge in making a film about an artist who pioneered the introduction of the sensorial and interactive in works of art is to transmit these sensations to the viewer. The sound that envelops the entire film is always accompanied by a sensorial layer; in truth one more layer in its dimensions.

Perceiving and experimenting with the concept of each one of these layers of the artist's work was an enlightening path to take; facing the challenges from those points of developing cinematic solutions was one of the most wonderful rewards of the work. Assuming the philosophy of Helio Oiticica enabled an understanding of how to realise images that can be confused with his, thus transposing the tone of discussion over reality. The use of 35mm slides as photograms and running them at 24 FPS to create 'quasi cinema', goes beyond cinema while remaining faithful to the use of the still camera.

Fellini said, 'It is as if we are always making the same film.' In this case it is never finished, being always an encounter between cinema and life. The film doesn't employ the words 'the end'; after a screening, it continues to be something beyond cinema, encouraging the public to immerse themselves in and experiment with the ideas of Helio Oiticica and to live the 'Delirium Ambulatorium'.

Cesar Oiticica Filho, Rio de Janeiro, January 2013

Film, audio and other images

The documentary, which is named after the artist, took more than ten years – from the original idea to the final editing – to be completed. 'When I was curating an exhibition in 2002 I found a series of my uncle's Super 8 films, undiscovered material which I considered sensational. As I was already familiar with his cassette tapes, I figured it would make an incredible documentary,' said the filmmaker. In addition to the newly discovered films and the cassette tapes of his uncle, the filmmaker used other archival audio and images, hunting for material in which the work appeared, along with Helio's comments in the background.

In October of 2009 fire struck Helio Oiticica's family residence in the South Zone of Rio de Janeiro, causing losses in excess of USD 200 million. This incident, as it is quite recent, was not included in the documentary. 'It's not that I have opted to leave the incident out; on the contrary, the question of fire is quite present in the film. However, the main focus of the film is on my uncle's life and work,' explained the filmmaker, who is currently working on the restoration of the artist's collection.

Gabriel Machado

Meines Onkels innere Stimme

Auf der Suche nach Filmen von Hélio Oiticica stieß ich auf ungefähr 15 Rollen Super-8-Film. Ich war begeistert darüber, dass sie noch unentdeckt waren – immerhin war er einer der bedeutendsten Künstler der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Mir kam sofort der Gedanke, dass man mithilfe dieser Filme sowie der Tonbänder, die ich bereits kannte, in der Lage sein müsste, den Blick dieses Künstlers, gewissermaßen seine innere Stimme, sichtbar und hörbar zu machen.

Das war allerdings nur der Anfang dieses Projekt und nichts im Vergleich zu dem, was im Verlauf der Arbeit daran noch entdeckt, erforscht, ausgedacht, diskutiert und gelebt werden sollte. Immer wieder entdeckte ich im Rahmen meiner Nachforschungen vergessene künstlerische Kostbarkeiten, die in *Hélio Oiticica* in gebührender Weise präsentiert werden.

Wenn man einen Film über einen Künstler dreht, der als einer der ersten sensorische und interaktive Elemente in die Kunst einführte, dann besteht die größte Herausforderung darin, dem Zuschauer die Sinnlichkeit dieses Ansatzes zu vermitteln. Entsprechend bedient der Film neben der akustischen Ebene stets auch eine weitere Sinnesebene.

Jede einzelne Ebene dieses künstlerischen Werks wahrzunehmen, mit ihr zu experimentieren und filmische Lösungen für diese Herausforderung zu finden, war eine der wundervollsten Belohnungen, die diese Arbeit mit sich brachte.

Hélio Oiticicas Philosophie trägt zum Verständnis dessen bei, wie Bilder realisiert werden können, die seinen eigenen zum Verwechseln ähnlich sind; dies kann sich auf unsere Vorstellung von der Realität auswirken. Die Verwendung von 35-mm-Dias als Fotogramme, die mit einer Geschwindigkeit von 24 Bildern pro Sekunde projiziert und auf diese Weise zu einer Art Film werden, bedeutet einen radikal neuen Ansatz für das Kino, in dessen Zentrum die Fotokamera steht.

Fellini sagte: „Es scheint, als würden wir immer ein und denselben Film machen.“ Für den Film *Hélio Oiticica* gibt es kein Ende, er ist eine unendliche Begegnung von Kino und Leben. Nach der Vorführung wird er zu etwas anderem, jenseits des Kinos. Er wird Zuschauer zusammenbringen und sie in die Ideen von Hélio Oiticica eintauchen lassen, sie können mit ihnen experimentieren und das „Delirium Ambulatorium“ erleben.

Cesar Oiticica Filho, Rio de Janeiro, Januar 2013

Film, Ton und andere Bilder

Mehr als zehn Jahre lagen zwischen der ersten Idee und der Fertigstellung dieses nach dem Künstler Hélio Oiticica benannten Dokumentarfilms. „Als ich 2002 eine Ausstellung kuratierte, fand ich im Rahmen der Recherchen eine Reihe von Super-8-Filmen meines Onkels, unbekanntes Material, das ich sensationell fand. Da ich bereits mit seinen Tonbandkassetten vertraut war, kam mir die Idee, dass all dieses Material zusammen einen unglaublichen Dokumentarfilm ergeben würde“, so der Filmemacher.

Neben den neu entdeckten Filmen und den Tonaufnahmen seines Onkels verwendete der Filmemacher zusätzliche Bild- und Tonarchivalien, trug Materialien zusammen, in dem entweder das Werk Oiticicas eine Rolle spielt oder Hélio selbst als Kommentator zu hören ist.

Im Oktober 2009 brach im Haus von Hélio Oiticicas Familie im südlichen Teil Rio de Janeiro ein Feuer aus und verursachte einen Schaden von mehr als 200 Millionen US-Dollar. Dieser Vorfall wird in dem Dokumentarfilm nicht erwähnt. „Es war nicht so, dass ich dieses Ereignis absichtlich unerwähnt lassen wollte, im Gegenteil: Das Thema Feuer ist im Film ziemlich präsent. Allerdings liegt der Schwerpunkt von *Hélio Oiticica* auf dem Leben und Werk meines Onkels“, erklärte der Filmemacher, der derzeit an der Restaurierung des Œuvres arbeitet.

Gabriel Machado

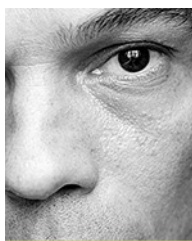
Cesar Oiticica Filho was born on 23 February 1968 in Rio de Janeiro. He first trained as a journalist and studied at the New York Film Academy. Since then, he has worked as a painter, photographer, exhibition curator, and filmmaker. *Hélio Oiticica* is his first full-length documentary.

Films

2003: *Cosmocápsula/Cosmocapsule* (10 min.). 2004: *A Dança da Luz / The Dance of the Light* (2,56 min.). 2007: *It's All True / Jangada* (5,25 min.). 2009: *Invention of Color* (7 min.). 2010: *Três pérolas do sol / Three Pearls from the Sun* (6 min.). 2011: *Museu é o Mundo / Museum is the World* (12 min.). 2012: *Hélio Oiticica*.

Country: Brazil 2012. **Production company:** Guerrilha Filmes, Rio de Janeiro. **Director, screenwriter:** Cesar Oiticica Filho. **Director of photography:** Felipe Reinheimer. **Costume design:** Julia Ayres. **Sound:** Ricardo Cutz. **Composer:** Daniel Ayres, Bruno Buarque de Gusmão. **Editor:** Vinicus Nascimento. **Producer:** Cesar Oiticica Filho, Felipe Reinheimer, João Villela. **With:** Estelle Hebron Jones, Carmen Menendez, Camila Mota, Fred Steffen, Acauã Sol, Cassandra Melo, Armando Queiroz, Zé Celso Martinez Corrêa, Ana Tavares, Claudine Franco, Ana Guilhermina, Carlos Nunes.

Format: 35 mm, colour & b/w. **Running time:** 94 min. **Language:** Portuguese, English. **World premiere:** 5 October 2012, Rio de Janeiro International Film Festival. **World sales:** Guerrilha Filmes, Rio de Janeiro.

Cesar Oiticica Filho wurde am 23. Februar 1968 in Rio de Janeiro geboren. Er absolvierte zunächst eine Journalistenausbildung und studierte an der New York Film Academy. Seither ist er als Künstler im Bereich Malerei und Fotografie, als Ausstellungskurator und Filmmacher tätig. *Hélio Oiticica* ist sein erster abendfüllender Dokumentarfilm.

Filme

2003: *Cosmocápsula/Cosmocapsule* (10 Min.). 2004: *A Dança da Luz / The Dance of the Light* (2,56 Min.). 2007: *It's All True / Jangada* (5,25 Min.). 2009: *Invention of Color* (7 Min.). 2010: *Três pérolas do sol / Three Pearls from the Sun* (6 Min.). 2011: *Museu é o Mundo / Museum is the World* (12 Min.). 2012: *Hélio Oiticica*.

Land: Brasilien 2012. **Produktion:** Guerrilha Filmes, Rio de Janeiro. **Regie, Buch:** Cesar Oiticica Filho. **Kamera:** Felipe Reinheimer. **Kostüme:** Julia Ayres. **Ton:** Ricardo Cutz. **Musik:** Daniel Ayres, Bruno Buarque de Gusmão. **Schnitt:** Vinicus Nascimento. **Produzent:** Cesar Oiticica Filho, Felipe Reinheimer, João Villela.

Mitwirkende: Estelle Hebron Jones, Carmen Menendez, Camila Mota, Fred Steffen, Acauã Sol, Cassandra Melo, Armando Queiroz, Zé Celso Martinez Corrêa, Ana Tavares, Claudine Franco, Ana Guilhermina, Carlos Nunes.

Format: 35 mm, Farbe & Schwarzweiß. **Länge:** 94 Minuten. **Sprache:** Portugiesisch, Englisch. **Uraufführung:** 5. Oktober 2012, Rio de Janeiro International Film Festival. **Weltvertrieb:** Guerrilha Filmes, Rio de Janeiro.