

Silver Bullets / Art History

Joe Swanberg

With (at least) eight feature films under his belt, Joe Swanberg, born in 1981, is among the most prolific directors of his generation. After having overcome a creative crisis, filmmaking now becomes the subject of his two new works. *Silver Bullets* is loosely based on Chekhov's *The Seagull*: after his girlfriend is given the leading role in a new film by a renowned horror film director, a jealous young filmmaker responds by casting her best friend in his own film. Jealousy is also a destructive force in *Art History*: a small film team shoots sex scenes whilst the protagonists themselves embark on an affair in private. The jealous director (also played by Swanberg himself) reacts by beginning to sabotage his own project.

The Mumblecore movement, of which Swanberg is a prominent exponent, is all about providing an honest portrayal of the games that life can play on you, all the small lies, vanities and embarrassments, unafraid of exposing the many banalities that make up our daily lives. So it's only fitting that this work has now itself become the subject of uninhibited observation in his intimate, attentive, self-reflective films. *Christoph Terhechte*

Joe Swanberg, Jahrgang 1981, gehört mit (mindestens) acht Spielfilmen zu den schöpferischsten Regisseuren seiner Generation. Nach einer überstandenen Schaffenskrise setzt er sich in seinen beiden neuen Werken mit dem Filmemachen selbst auseinander. *Silver Bullets* ist lose an Tschechows *Möwe* angelehnt. Weil seine Freundin die Hauptrolle in dem neuen Film eines renommierten Horrorfilmregisseurs bekommen hat, castet ein missgünstiger junger Filmemacher deren beste Freundin für seinen eigenen Film. Eifersucht ist auch in *Art History* eine zerstörerische Kraft: Ein kleines Filmteam dreht Sexszenen, die Hauptdarsteller fangen obendrein privat eine Beziehung an. Der eifersüchtige Regisseur (auch hier dargestellt von Swanberg selbst) beginnt daraufhin, das eigene Projekt zu sabotieren.

Das Leben aufrichtig abbilden, wie es einen selbst erwischt, mit all seinen kleinen Lügen, Eitelkeiten, Peinlichkeiten; all den Banalitäten, die unseren Alltag ausmachen, mit Schamlosigkeit zu begegnen, das gehört zum Programm der „Mumblecore“-Bewegung, zu deren Vertretern Swanberg zählt. Es ist nur konsequent, dass diese Arbeit in seinen intimen, aufmerksamen, selbstreflexiven Filmen nun selbst zum Gegenstand der unbefangenen Beobachtung wird. *Christoph Terhechte*

Der Weg aus der Krise: *Silver Bullets*

Im November 2008 reiste ich nach New York, um dort mit den Dreharbeiten zu einem neuen Film zu beginnen. Nach dem ersten Drehtag schon erwies sich das Projekt als gescheitert. Ich war müde, deprimiert und nahe dran, das Filmemachen ganz aufzugeben, weil ich ihm nichts mehr abgewinnen konnte. Zur gleichen Zeit wurde am Broadway Tschechows *Die Möwe* aufgeführt, und ich nahm mir vor, das Stück zu lesen. Wenige Monate zuvor hatte sich David Foster Wallace das Leben genommen. Ich musste ständig an ihn denken, das wurde regelrecht zu einer Obsession.

Ich begann mit einigen Freunden, an einem neuen Film zu arbeiten. Wir drehten jeden Tag einige Einstellungen, veränderten die Geschichte bzw. die Anordnung der Szenen, bis ich im Dezember wieder nach Hause flog. Die folgenden zwei Jahre blieb es bei dieser Arbeitsweise: Alle paar Monate, wenn ich genug Geld hatte, traf ich mich mit meinen Schauspielern, um neue Szenen zu erarbeiten oder alte neu zu drehen. Langsam löste ich mich aus meiner Depression und stellte fest, dass mir diese Art zu arbeiten Spaß macht. *Die Möwe* blieb eine Quelle der Inspiration, und der Film nahm immer mehr autobiografische und traumähnliche Züge an. Auch heute muss ich noch oft an David Foster Wallace denken. *Joe Swanberg*

Eine Art Entschuldigung: *Art History*

Ich habe in meinem Leben viel Zeit mit der Vorbereitung von Filmen, den Dreharbeiten wie auch mit dem Nachdenken über Filme zugebracht. Insofern ist es nur natürlich, dass meine Arbeiten von diesen kreativen Prozessen und der Dynamik in Beziehungen zwischen Künstlern handeln. Nach der langen und schwierigen Arbeit an *Silver Bullets* nahm ich mir vor, jetzt erst einmal schnelle und unkomplizierte Filme zu machen. Die Ausgangssituation war ideal: Ich beschränkte mich auf einen einzigen Drehort und arbeitete mit meiner Frau sowie drei Freunden zusammen. Umgeben von Menschen, die ich liebe und denen ich vertraue, konnte ich mich kritisch mit mir selbst und den Fehlern auseinandersetzen, die ich als Regisseur gemacht hatte. Mit diesem Film möchte ich mich bei all denen entschuldigen, denen ich mit meiner Arbeitsweise oder meiner emotionalen Rücksichtslosigkeit wehgetan habe. Wie der Titel vermuten lässt, hoffe ich, dass diese Vorkommnisse der Vergangenheit angehören.

Joe Swanberg

The way out of depression: *Silver bullets*

In November of 2008 I traveled to New York to make a film. After one day of shooting it fell apart. I was tired and depressed and thinking of quitting filmmaking, which I was no longer enjoying. Chekhov's *The Seagull* was playing on Broadway and I was encouraged to read the play. I thought of David Foster Wallace, who had committed suicide a few months earlier, and with whom I was becoming increasingly obsessed. I started shooting a new film with some friends. We shot several scenes each day, changing and rearranging the story constantly until I flew home in December. I continued to work this way for two years, getting together with my actors every few months when I could afford to shoot new scenes and re-shoot old ones. I slowly emerged from the depression and found myself enjoying the process. *The Seagull* continued to provide inspiration as the film became more autobiographical and dreamlike. David Foster Wallace is still on my mind. *Joe Swanberg*

A kind of apology: *Art history*

I spend much of my life planning, making, and thinking about films. It feels natural that my work has gravitated toward the creative process and the relationship dynamics between artists. I was looking to make films quickly and comfortably after the long and difficult process of making *Silver Bullets*. Choosing one location and surrounding myself with my wife and three of our friends was an ideal situation. I was able to be extremely critical of myself and my own mistakes as a filmmaker because I was surrounded by people whom I loved and trusted. This film is an apology to anyone I have hurt because of the way I work or because of my own emotional recklessness. As the title suggests, I hope all of these instances are in the past. *Joe Swanberg*

Joe Swanberg was born in Detroit, Michigan on August 31, 1981. He graduated from Southern Illinois University in 2003 with a degree in Cinema and Photography. After film school he moved to Chicago and worked for the Chicago International Film Festival for two years. During this time he began work on his first feature film, *Kissing on the Mouth* (2005). In addition to his feature film work, he has made several serialized shows for the Internet, including thirty-eight episodes of the popular comedy series *Young American Bodies*, which first premiered on Nerve.com and then moved to IFC.com. He lives with his wife, Kris, and their son in Chicago.

Films / Filme

2003: *Mikey* (short). 2005: *Kissing on the Mouth*. *Hissy Fits* (short). 2005-2009: *Young American Bodies* (web series). 2006: *Lol. Thanks for the Add!* (short). 2007: *Hannah Takes the Stairs*. *Run off the Road* (shorts). 2008: *Swedish Blueballs* (shorts). *Butterknife* (web series). *Nights and Weekends*. 2009: *Alexander the Last*. *The Stagg Party* (web series). *Birthday Suit* (short). 2011: *Uncle Kent*. *Silver Bullets*. *Art History*.

Silver Bullets

Land: USA 2011. **Produktion:** Swanberry Productions, Chicago. **Regie, Drehbuch, Kamera, Schnitt, Ausstattung, Produzent:** Joe Swanberg. **Musik:** Orange Mighty Trio. **Ton:** David Lowery. **Darsteller:** Kate Lyn Sheil, Ti West, Joe Swanberg, Amy Seimet, Jane Adams, Larry Fessenden.

Format: HDCam (gedreht auf DVCpro HD), 16:9, Farbe. **Länge:** 70 Minuten, 23,98 Bilder/Sekunde. **Sprache:** Englisch. **Uraufführung:** 12. Februar 2011, Forum der Berlinale. **Weltvertrieb:** Swanberry Productions, 1378 W. Grand Ave., Apt 3R Chicago, IL 60642, USA. Tel.: (1-312) 404 71 64, E-Mail: joe@joeswanberg.com

Joe Swanberg wurde am 31. August 1981 in Detroit, Michigan, geboren. 2003 schloss er sein Studium in den Fächern Film und Fotografie an der Southern Illinois University ab und zog nach Chicago, wo er zwei Jahre lang für das dortige internationale Filmfestival tätig war. In dieser Zeit begann er mit der Arbeit an seinem ersten Spielfilm *Kissing on the Mouth* (2005). Neben seinen Spielfilmen hat Swanberg zahlreiche Internetfilme realisiert, darunter 38 Episoden für die beliebte Internetkomödie *Young American Bodies*. Joe Swanberg lebt mit seiner Frau Kris und ihrem gemeinsamen Sohn in Chicago.

Art History

Land: USA 2011. **Produktion:** Swanberry Productions, Chicago. **Regie, Drehbuch, Schnitt, Produzent:** Joe Swanberg. **Kamera:** Adam Wingard, Joe Swanberg. **Darsteller:** Josephine Decker, Joe Swanberg, Kent Osborne, Adam Wingard, Kris Swanberg.

Format: HDCam (gedreht auf DVCpro HD), 16:9, Farbe. **Länge:** 74 Minuten, 23,98 Bilder/Sekunde. **Sprache:** Englisch. **Uraufführung:** 12. Februar 2011, Forum der Berlinale. **Weltvertrieb:** Swanberry Productions, 1378 W. Grand Ave., Apt 3R Chicago, IL 60642, USA. Tel.: (1-312) 404 7164, E-Mail: joe@joeswanberg.com