

Guy Maddin HAUNTINGS I, 2010

Super 8mm and HD video transferred to DVD

B&W/colour, silent

Director: Guy Maddin
with Jody Shapiro, Darcy Fehr, Michael Maryniuk & Caelum Vatnsdal
Production Designer: Richardo Alms
Writers: Evan Johnson, Robert Kotyk, Guy Maddin & Caelum Vatnsdal
Camera: Jody Shapiro, Ben Kasulke, Darcy Fehr, Michael Maryniuk & Caelum Vatnsdal
Editor: John Gurdebeke
Cast: Louis Negin, Udo Kier, Tattiawna Jones, Kim Morgan, Teresa Braun, Suzanne Pringle, Darcy Fehr, Jeff Bruyere, Teddy Zegeye-Gebrehiwot, Paul Madziak & Cynthia Wolfe-Nolin
Producers: Phyllis Laing, Jean du Toit & Jody Shapiro
Production Supervisor: Evan Johnson

Commissioned for the opening of TIFF Bell Lighthouse, 2010

Additional support for Guy Maddin's Hauntings provided by the Wexner Center for the Arts Media Arts Residency, Ohio State University, Columbus, Ohio.

Screen n° 1

Clouds Like White Sheep — Hollis Frampton

(film lost on a subway)

The personification of Sleep, a woman in white, attempts to soothe into a drowse the personification of Cinema, an already-sleepy figure with a camera for a head. We are in a dewy dale, the perfect spot for slumber, but Eros, a woman in black, keeps prodding Cinema awake with something pitchfork-shaped – a cloud. Sleep herself retreats from these sharp prods, disappears offstage to reappear as a fluffy white cloud in the sky above. Meanwhile, writhing beneath the touch of Eros, Cinema is looking up into the sky, where one after the other white, increasingly sheep-like clouds pass by, wooing Cinema to the Land of Nod with their uncountable numbers. Then Eros sends black clouds up into the theatre of the sky above. The black and the white clouds alternate in passing parade, then start to dance or fight with each other, finally blending together in some sort of murky cloud of their own, and from these wrestling matches between Sleep and Eros a dream is born. Cinema dreams.

Screen n° 2

Lilith and Ly — Fritz Lang

(with Udo Kier as Frank Landow)

Frank Landow, a scholar and ladies' man, gazes into his invention—the television mirror – and sees the image of a woman whom he immediately desires. He engages his best friend, the sculptor Negin, to fashion a likeness of the woman and with the help of a magic ruby brings the beautiful creature to life. He wastes no time taking possession. She is the creature Lilith, and Landow falls in love with her. But Landow is no Pygmalion—he never keeps the same woman for long. Soon he is in love with another, a beauty named Ly. At this infidelity wrathful Lilith turns into a vampire. In his mirror Frank becomes a passive witness as Lilith murders his beloved Negin. The vampire grows more and more powerful. As Landow lies ill in bed with glandular fever, Lilith appears to him in the form of Ly, and only by dint of some swift bedside crucifix deployment is Frank able to save himself. In utmost despair, Frank destroys the television mirror and the statue from which Lilith was made. Yet only after he has thrown the ruby, the vampire jewel, into the bog, can he and Ly be saved from the supernatural horrors his infidelities have wrought.

Screen n° 3

Bing and Bela

A woman in white (Kim Morgan), mourning over two beloveds, flings herself with lupine abandon back and forth between the graves of Bing Crosby and Bela Lugosi, who happen to be buried side-by-side in Hollywood.

Screens n° 4 and 5

The Devil-Bear — Louis Chaudet

(with Udo Kier as Danton, the lusty sea captain)

A lusty sea captain, who keeps a gorilla for a companion, and in fact teaches his simian pal how to count by tallying real or imagined sexual conquests on the ape's abacus, docks in Halifax and promptly drinks himself into a swabby stupor, allowing the gorilla to escape into rural Canada. When the captain awakes he sets off in search of the hairy fugitive and together the two terrify the locals who take the gorilla and his ardent pursuer to be some sort of modest apocalypse. They wander the landscape having (one assumes) "BJ and the Bear"-style adventures, ultimately making friends with a hermit who entrances them by playing the flute.

Woman of the Sea — Josef von Sternberg

At misty, bulrushed bogside, a flurry of images montaged and double-exposed: sparkles of water, waves, splashes, net patterns in shadow, silhouettes of toiling men. We are introduced via titlecard to Magdalen, a seductress, and Peter, her fisherman fiancé. Magdalen disentangles herself from a fishing net and runs off, deserting her betrothed, not even looking back at the man, who is left to grieve alone by the bog. We're introduced to Joan, Magdalen's sister. Joan comforts Peter, wraps him maternally in the caul of a fishing net, wipes away his tears with the same net. Title-card: "One Year Later." Peter at bogside, toiling with the nets. Serenely aproned Joan appears behind him at the window of their cottage, cooling a hot pie on their sill, calling out a summons to lunch for Peter, her new husband. The fisherman hangs his net up to dry and leaves the bog. As soon as Peter vacates his bogside bench, prodigal Magdalen emerges from the misty bulrushes, intent on re-seduction of her former lover. She pushes past the hanging fishing nets on her way to the house. The nets are too thick, there are too many! They entangle her. Inside the house, Peter and Joan sit across from one another at the kitchen table, the hot pie between them. Through the window, we see Magdalen, now fully entangled, cocooned even, in fishing nets. She struggles one last time, then falls into the bog.

Screen n° 6

Sinclair

A man abandoned in the waiting room of a hospital sits for hours, dying, while an approximation of Michael Snow's ever-tilting, ever-panning camera catches occasional glimpses of him.

Screen n° 7

The Brute — Oscar Micheaux

The film focuses on a young African-American man who, after the reported suicide of his fiancée, is forced into an unhappy marriage with a female boxer—only to discover his original suitor is still alive, passing for white and set to oppose his wife in a big boxing match. The original version of the film included a scene where a black boxer defeats a white rival, but Micheaux was forced by censors to remove the scene.

Screen n° 8

Satanas—Part 3: Revolution — F.W. Murnau

(To be played out entirely with feet.)

We see a pair of bare, dirty feet, walking alone. A title-card introduces us to these feet: they belong to Hans. During their walk, the feet are joined by another pair, these with a kind of evil mincing gait. These belong to Ivan. The two pair walk together, faster, faster. Hopeful feet! Hoping to join the surging masses. They come upon a large group of feet, interspersed with the dull, inexpressive wooden handles of agricultural implements. The Masses! The Revolution! Hans is elected Revolutionary Leader. We see his feet donning fine leather boots; he laces them. His feet stand at a podium, while the feet of the masses cheer his galvanizing oratory. We see Hans' feet walking down a row of dirty, bootless feet. Inspecting. His feet are always followed by Ivan's feet, which dance evilly and quickly in circles around his more sure and steady gait. Hans' feet finish their inspection, and as he walks away, gunshots ring out; smoke fills the air, bodies plop to the ground. We see feet, close-up, in the foreground, as their lifeless bodies fade murkily into smoky indistinction. The smoke clears on a pair of exquisite, feminine feet: we are introduced to Irene. Her feet mingle romantically with those of Hans. They caress each other as tender kisses are exchanged in the unseen space above. Ivan's feet arrive on the scene; they come between those of Hans and Irene, separating them. The feet seem to be whispering. Intertitle: "Irene, denounced as a counter-revolutionary spy!" Hans' feet stiffen martially. Irene's feet, bound to a pole, carried along by another two pair of feet. A shot rings out, Irene's feet go lifeless, smoke fills the screen. The feet of Hans' march off proudly, leaving only Ivan's feet in the smoke. The feet begin to grow, to terrible proportions. Ivan's feet reveal themselves to be Satan's feet! They trample down on everyone, as smoke and fire bursts all around.

Screen n° 9

Out of College — Kenji Mizoguchi (with Udo Kier as Uozumi)

The young Uozumi has recently graduated from college and is eagerly studying aviation. He marries Teruko, whom he had known from his school days. Teruko's love for Uozumi wanes, however, because of the time he spends working on airplanes. Teruko meets a former boyfriend, Susakino, and they begin to have an affair. One day Uozumi participates in an air race. Susakino has sabotaged Uozumi's airplane, so that during the race the plane almost crashes. It is then that Teruko realizes she truly loves her husband.

Screens n° 10 and 11

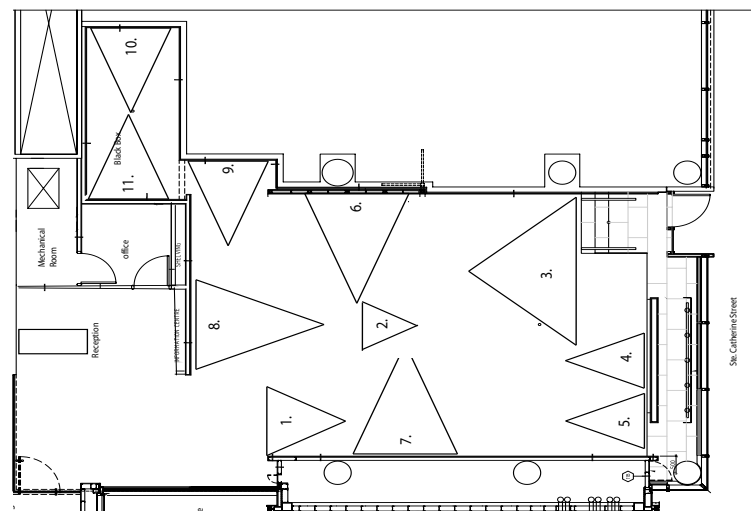
The Divine Woman — Victor Sjöström

We see a poor French peasant girl, dirty face, looking down, against a black background. She looks up; her eyes fill with stars, the dirt is wiped away from her face, a wig of resplendent hair is slid onto her head, then a tiara. As she is transformed, so is the background, which goes from a filthy city street to light-infused resplendence: klieg lights, sparklers, Vaseline, moving lights, illuminated moving iris—layer after layer of this elaborate sparkling light. In front of her too it is luminous: sparklers, layers of fabric, gauze, Vaseline, etc.

Then ALL this (her, her foreground, her background) is a projection, and two silhouettes appear in it (shadows of men, standing behind the projection) . . . the men, her suitors, prostrate themselves before the dream girl. On their knees, they worship her, in chains.

Hubby Does the Washing — Alice Guy

The whole film a single tableau image: a man sits in his evening chair browsing through a newspaper. Behind him, his wife is washing laundry in a large tub; we see little specks of splashing water. Drying laundry is hung all over the room, on lines. Occasionally we can barely make out that she's muttering something. He looks away from his newspaper, slightly (ever so slightly) annoyed, and says something to her over his shoulder. She drops a piece of clothing into the tub, then gestures to him. He patiently puts down his newspaper, gets up, and approaches the tub; she stands with her arms crossed. He plunges his hands in, and begins kneading the wet clothes . . . he accidentally splashes water on himself, then begins to frown, as he realizes it isn't quite as easy as he thought it would be. His wife stands, arms still crossed.

Écran n° 1

Clouds Like White Sheep — Hollis Frampton

(film perdu sur un tramway)

Incarnation du Sommeil, une femme vêtue de blanc tente d'assoupir l'incarnation du Cinéma, un personnage déjà somnolent avec une caméra en guise de tête. Nous sommes dans une vallée tapissée de rosée, l'endroit idéal pour sombrer dans le sommeil. Mais Éros, une femme vêtue de noir, garde Cinéma en état d'éveil en le piquant continuellement avec un objet en forme de fourche : un nuage. Sommeil fuit ce trident acéré et disparaît dans l'ombre pour ensuite réapparaître dans le ciel sous forme de nuage blanc. Pendant ce temps, se tordant sous les coups d'Éros, Cinéma porte son regard vers le ciel où d'innombrables nuages blancs en forme de moutons se succèdent, l'attirant ainsi dans les bras de Morphée. Éros envoie alors des nuages noirs qui s'alternent avec les nuages blancs. Ce défilé éphémère se transforme en une danse ou un combat résultant en un amalgame qui crée une sorte nuage sombre. De ces affrontements entre Sommeil et Éros naît un rêve. Cinéma rêve.

Écran n° 2

Lilith and Ly — Fritz Lang

(avec Udo Kier interprétant Frank Landow)

En contemplant son invention, un téléviseur miroir, le savant et « homme à femmes » Frank Landow aperçoit une femme qu'il désire aussitôt. Il engage son meilleur ami, le sculpteur Negin, pour façonner une statue à l'image de cette magnifique créature à laquelle il donne vie grâce à un rubis magique. Lilith voit ainsi le jour. Landow s'empare d'elle sans tarder et en tombe amoureux, mais, loin d'être un Pygmalion, il ne garde jamais la même femme très longtemps. Il est rapidement amoureux d'une autre, une beauté nommée Ly. Cette infidélité fait exploser de colère Lilith qui se transforme en vampire et assassine Negin sous les yeux de Frank, témoin passif dans son miroir. La vampiressse devient de plus en plus puissante. Alors que Landow est allongé dans son lit, souffrant de fièvre glandulaire, Lilith lui apparaît sous la forme de Ly. Brandissant rapidement un crucifix, Frank réussit de justesse à sauver sa peau. Profondément désespéré, il détruit le téléviseur miroir et la statue à l'origine de Lilith. Ce n'est pourtant qu'après avoir jeté le rubis, joyau de la vampiressse, dans un marais que Frank et Ly sont libérés des horreurs surnaturelles provoquées par ses infidélités.

Écran n° 3

Bing and Bela

Une femme vêtue de blanc (Kim Morgan) pleurant ses deux bien-aimés se lance avec un abandon féroce entre les tombes de Bing Crosby et de Bela Lugosi, enterrés côte à côte à Hollywood.

Écrans n° 4 et 5

The Devil-Bear — Louis Chaudet

(avec Udo Kier interprétant Danton, le capitaine concupiscent)

Un capitaine de navire concupiscent enseigne le calcul à son animal de compagnie, un gorille, en comptant des conquêtes sexuelles réelles ou imaginées sur le boulier du primate. Faisant escale à Halifax, il se saoule et plonge rapidement dans un profond état de stupeur, permettant ainsi à son camarade simien de s'évader dans la campagne canadienne. Lorsque le capitaine se réveille, il part à la recherche du fugitif velu. Les deux compagnons terrifient les habitants qui voient le gorille et son poursuivant exalté comme une sorte d'apocalypse dérisoire. Les deux acolytes vagabondent dans la nature et vivent (on peut supposer) des aventures à la B.J. and the Bear, se liant finalement d'amitié avec un ermite qui les hypnotise en jouant de la flûte.

Woman of the Sea — Josef von Sternberg

Sur la rive d'un marais brumeux parsemé de roseaux, des images en montage et en double exposition défilent en rafale : eau scintillante, vagues, éclaboussures, filets se dessinant dans l'ombre, silhouettes d'hommes en plein labeur. Un carton-titre nous présente Peter, un pêcheur fiancé à Magdalen, une séductrice. Magdalen se libère d'un filet de pêche et s'enfuit sans même se retourner pour regarder son bien-aimé. Abandonné, il pleure seul sur le rivage du marais.

Nous faisons ensuite connaissance avec Joan, la sœur de Magdalen. Joan reconforte Peter, l'enlaçant avec une affection maternelle dans un filet de pêche avec lequel elle sèche ses larmes.

Carton-titre : « Un an plus tard ». Peter est sur la rive du marais et trime dur avec les filets. Vêtue d'un tablier, Joan apparaît derrière lui, posant une tarte à refroidir sur le rebord de la fenêtre de leur cottage. Sereine, elle invite Peter, son nouveau mari, à venir dîner. Le pêcheur suspend son filet à sécher et quitte le marais. Dès que Peter s'éloigne de son banc le long de la rive, Magdalen émerge des roseaux brumeux avec l'intention de séduire à nouveau son ex-fiancé. Elle tente de se frayer un chemin parmi les filets de pêche vers la maison. Les filets sont trop épais, ils sont trop nombreux! Ils l'enserrent. Dans la maison, Peter et Joan sont assis face à face à la table de cuisine, la tarte fumante au milieu. Par la fenêtre, nous voyons Magdalen, prise au piège dans les filets de pêche tel un cocon. Elle lutte une dernière fois, puis tombe dans le marais.

Écran n° 6

Sinclair

Un homme mourant abandonné dans la salle d'attente d'un hôpital attend plusieurs heures pendant qu'une caméra adoptant les mouvements basculants et les panoramiques de Michael Snow capte à l'occasion des images du malade.

Écran n° 7

The Brute — Oscar Micheaux

Ce film raconte l'histoire d'un jeune Afro-Américain qui, suite à l'annonce du suicide de sa fiancée, est contraint à un mariage malheureux avec une boxeuse. Il découvre par la suite que sa première dulcinée est toujours en vie. Se faisant passer pour une Blanche, elle affrontera sa femme dans un important match de boxe. La version originale du film incluait une scène où une boxeuse noire éliminait sa rivale de race blanche, mais Micheaux a été contraint par la censure et a dû retirer la scène.

Écran n° 8

Satanas—Part 3: Revolution — F.W. Murnau

(entièrement joué par des pieds)

Des pieds, nus et sales, marchent seuls. Un carton-titre les présente : ils appartiennent à Hans. Au cours de leur ballade, deux autres pieds à la démarche élégante et machiavélique se joignent à eux. Ce sont les pieds d'Ivan. Ensemble, les pieds de Hans et d'Ivan marchent de plus en plus vite avec optimisme pour se joindre à la foule agitée. Ils rencontrent un grand groupe de pieds parsemés de poignées de bois ternes et inexpressives provenant d'appareils agricoles. Le Peuple! La Révolution! Hans est élu comme chef révolutionnaire. Ses pieds arborent des bottes en cuir fin; il les lace. Ses pieds sont montés sur un podium tandis que les pieds du peuple acclament son discours électrisant. Les pieds de Hans passent en revue une rangée de pieds crasseux et déchaussés. Les pieds d'Ivan, à l'allure plus affirmée et stable, exécutent une danse en rond rapide et maléfique. Les pieds de Hans terminent leur inspection. Alors qu'ils s'éloignent, des coups de feu retentissent, l'air s'emplit de fumée, des corps s'écroulent au sol. En premier plan, des pieds sont présentés en gros plan, leurs corps sans vie se fondant dans le flou obscur de la fumée. La fumée se dissipe et dévoile de ravissants pieds féminins : c'est Irene. Ses pieds caressent sensuellement ceux de Hans. Ils se cajolent mutuellement pendant que des baisers sont échangés dans l'espace invisible au-dessus d'eux. Les pieds d'Ivan apparaissent et se glissent entre ceux de Hans et d'Irene pour les séparer. Les pieds semblent chuchoter. Intertitre : « Irene, une espionne contre-révolutionnaire démasquée! » Les pieds de Hans se raidissent. Les pieds d'Irene sont attachés à un poteau, transportés par quatre autres pieds. Un coup de feu résonne, les pieds d'Irene deviennent inertes, de la fumée envahit l'écran. Les pieds de Hans s'éloignent avec fierté, ne laissant dans la fumée que les pieds d'Ivan qui se mettent à grossir, atteignant des proportions effrayantes. Les pieds d'Ivan ne sont nul autre que les pieds de Satan! Ils piétinent tout le monde alors que de la fumée et du feu jaillissent de partout.

Écran n° 9

Out of College — Kenji Mizoguchi (avec Udo Kier interprétant Uozumi)

Universitaire récemment diplômé, le jeune Uozumi étudie l'aviation avec passion. Il épouse Teruko qu'il a rencontré lorsqu'ils étaient étudiants. Cependant, l'amour que porte Teruko pour Uozumi décline en raison des nombreuses heures qu'il passe à travailler sur des avions. Teruko revoit un ancien amant, Susakino, avec qui elle entretient une liaison amoureuse. Un jour, Uozumi participe à une course aérienne. Susakino sabote l'avion d'Uozumi et l'appareil évite de s'écraser de justesse pendant la course. C'est à ce moment que Teruko réalise qu'elle aime vraiment son mari.

Écran n° 10 et 11

The Divine Woman — Victor Sjöström

Sur fond noir, une pauvre paysanne française au visage crasseux baisse les yeux. Elle lève le regard; ses yeux se remplissent d'étoiles, la saleté disparaît de son visage, une perruque aux cheveux resplendissants est portée sur sa tête suivie d'un diadème. Alors qu'elle se transforme, l'arrière-plan passe d'une rue sale à des splendeurs imprégnées de lumière étincelante élaborée en couches superposées : projecteurs grand-angles, cierges merveilleux, objectifs vaselinés, projecteurs mobiles, diaphragmes mobiles illuminés. L'avant-plan est également lumineux : cierges merveilleux, couches de tissus, toiles métalliques, objectifs vaselinés, etc. Soudainement, TOUT cela (la paysanne, l'avant-plan et l'arrière-plan) est une projection dans laquelle deux silhouettes apparaissent (ombres d'hommes se tenant derrière la projection)... Ces hommes amoureux se prosternent devant cette créature de rêve qu'ils vénèrent, enchaînés.

Hubby Does the Washing — Alice Guy

Ce fil est entièrement tourné en un seul plan-séquence. Un homme assis dans son fauteuil feuillette un journal. Derrière lui, sa femme lave des vêtements dans une grande cuve, faisant éclabousser un peu d'eau. Des vêtements sont mis à sécher un peu partout dans la pièce sur des cordes à linge. L'homme détourne à peine (vraiment à peine) le regard de son journal, contrarié, et dit quelque chose par-dessus son épaule. Sa femme laisse tomber un morceau de vêtement dans la cuve et lui fait signe. Il dépose patiemment son journal, se lève, et s'approche de la cuve. Elle se tient debout, les bras croisés. Il plonge ses mains et se met à frotter les habits mouillés. Il éclabousse accidentellement de l'eau sur lui, fronce les sourcils, et réalise que la tâche est plus ardue qu'il ne l'avait imaginé. Sa femme reste debout, les bras croisés.

+++++

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien du Centre pour les Arts numériques (CDA), Leonard et Bina Ellen Gallery, Centre des arts actuels Skol, Suoni per il Popolo, Kier-La Janisse, Laurel MacMillan: Responsable des expositions, TIFF, John Verhaeven, TIFF, Peter Burton, Conseil des arts du Canada, subventions de projet, arts médiatiques, Drew Barnet, Steve Bates, Andrew Harder, Philip Kitt, Olivier Longpré, Joshua Fournery, et surtout, Guy Maddin.

This project was made possible with the support of the Centre for Digital Arts, Leonard and Bina Ellen Gallery, Centre des arts actuels Skol, Suoni per il Popolo, Kier-La Janisse, Laurel MacMillan: Head of Exhibitions, TIFF, John Verhaeven, TIFF, Peter Burton, Canada Council for the Arts, Media Arts Project Grant, Drew Barnet, Steve Bates, Andrew Harder, Philip Kitt, Olivier Longpré, Joshua Fournery, and of course, Guy Maddin.

Conseil des arts
du Canada

Canada Council
for the Arts

