

© Michael Pitz / Österreichisches Filmmuseum

Langsamer Sommer

Slow Summer

John Cook

A film made in 1976 that chronicles a summer spent in Vienna four years previously. Super-8 footage, sketches and scenes in vivid black and white. Fashion photographer John (John Cook), whose girlfriend has just left him, wants to finish the film they had started making together with friends from Vienna's Bohemian scene. But life, jobs and music drift in between the work on this project. It's a slow summer in the city – filled with daytrips to the countryside, affairs, relationships, friendships, small and big issues, the importance of which constantly shifts.

Michael Baute

Ein Tagebuchfilm von 1976 über den vier Jahre zurückliegenden Sommer in Wien. Super8-Aufnahmen, Skizzen und Szenen in lichtem Schwarzweiß: Der Modefotograf John (John Cook) ist von seiner Freundin verlassen worden und will den mit ihr begonnenen Film mit Freunden aus der Wiener Bohème zu Ende bringen. Doch zwischen dieses Vorhaben driften das Leben, die Arbeit, die Musik. Ein langsamer Sommer in der Stadt mit Ausflügen aufs Land, Affären, Beziehungen, Freundschaften, Neben- und Hauptsachen, deren Gewichtungen sich verschieben.

Michael Baute

Balance zwischen Autobiografie und Fiktion

Langsamer Sommer entsteht unter abenteuerlichen Umständen, mit privat geborgtem Geld, aufgenommenen Krediten und billigem Super8-Material, das auf 35mm hochkopiert wird. Freunde übernehmen die Hauptrollen und arbeiten gleichzeitig in verschiedenen Funktionen am unorthodoxen, teils mühsamen Entstehungsprozess des Films mit, eine Periode, über die Cook sagt, sie hätte ihm das größte Vergnügen bereitet, das er je beim Filmemachen empfunden habe. Ein Vergnügen im Übrigen, das im Sehen des Films ständig wiederzuerkennen ist. *Langsamer Sommer* hält auf wundersame Weise die Balance zwischen Autobiografie und Fiktion, dokumentarischem Touch und Inszenierung. Künstlermilieu. Ein Sommer in Wien, Gespräche. Spaziergänge. Sich anbahnende oder im Sand verlaufende Beziehungen. Stationen einer Freundschaft. Ausflüge aufs Land. Nichts an *Langsamer Sommer* wirkt forciert oder gemäß den Konventionen einer Dramaturgie aufbereitet. Lange Sequenzen, in denen sich die Präsenz der Personen, das Tasten und Stocken der Gespräche oder das Spiel von Licht und Schatten an einem heißen Nachmittag selbst genügen. Eine filmische Sprache des Ganz-Einfachen und erfrischend Ziellosen, das offen für die Wunder des Unaufwendigen und „Nebensächlichen“ bleibt. Ein Klima gelebter Erfahrungen prägt diesen gelassenen, behutsamen und melancholischen film privé, den sein Regisseur, Autor und Primus-inter-pares-Hauptdarsteller mit dem Wort „Kommunikations-Poem“ umschrieben hat.

Harry Tomicek: *Retrospektive John Cook, Presseausendung des Österreichischen Filmmuseums (Mai 1996)*, zitiert nach: *John Cook – Viennese by Choice, Filmemacher von Beruf*, hg. von Michael Omasta und Olaf Möller, *FilmmuseumSynemaPublikationen, Vol. 3. SYNEMA-Publikationen, Wien 2006*

Handverlesen

Die wichtigste Lektion für mich war, dass es tatsächlich möglich ist, die sonst übliche Kinomaschinerie auf einen Bruchteil ihres Gewichts zu reduzieren. Zu diesen Lasten zähle ich das Geld, einen großen technischen Stab, eine komplizierte Ausstattung, die sehr unterschiedlichen Ansprüche professioneller Egos – alles Faktoren, die überhandnehmen und so manch guten Film ruinieren ...

Wir haben einen handgemachten, persönlichen kleinen Film gemacht. Seine Mängel kann man eher unserer Unwissenheit und Unerfahrenheit zuschreiben als dem Fehlen von Geld. Vielleicht werden ihn die Leute, die ihn sehen, mögen. Jedenfalls hat die Arbeit daran viel Spaß gemacht, und das heißt schon eine ganze Menge heutzutage.

John Cook, *Pressemitteilung (März 1976)*, zitiert nach: *John Cook – Viennese by Choice, Filmemacher von Beruf*, hg. von Michael Omasta und Olaf Möller, *FilmmuseumSynemaPublikationen, Vol. 3. SYNEMA-Publikationen, Wien 2006*

Weder zynisch noch dumm

Um in Wien zu leben, müsse man entweder zynisch sein oder dumm. Das sagt das Alter Ego des Regisseurs am Ende des dokumentarischen Spielfilms *Langsamer Sommer*. Ein Resümee, launisch wie der Film. Dieser geht von persönlichen Befindlichkeiten, den eigenen existenziellen Verwicklungen aus – da gehört der Blick des Fremden auf die ihm halb vertraute Stadt Wien ganz wesentlich dazu –, und zielt doch auf eine Erkenntnis, die das Private übersteigt. Es handelt sich dabei nur um eine von vielen selbstreflexiven Doppelbödigkeiten einer im österreichischen Kino höchst ungewöhnlichen Arbeit.

Balance between autobiography and fiction

Langsamer Sommer was made under adventurous circumstances, with borrowed money and using cheap Super-8 film that was copied onto 35mm film. Friends played the leading roles and took on multiple functions in the unorthodox, difficult process of making the film. Cook said this period was more fun than he had ever experienced in making films. This fun is constantly apparent when one watches the film. *Slow Summer* maintains a wonderful balance between autobiography and fiction, a documentary touch and staging. A milieu of artists. A summer in Vienna, talks, strolls. Relationships beginning or trickling away. Stations of a friendship. Country outings. Nothing about *Langsamer Sommer* seems forced or dramatically conventional. Long sequences in which the presence of people, conversations feeling their way forward, and the play of light and shadow on a hot afternoon are sufficient. A film language of the very simple and the refreshingly aimless that remains open for the wonders of what is “incidental” and not laborious. An atmosphere of lived experience shapes this calm, careful, and melancholy *film privé*. Its director, writer, and *primus inter pares* actor described it as a “poem of communication.”

Harry Tomicek: *John Cook Retrospective, press release from the Austrian Film Museum (May 1996)*, excerpted from: *John Cook – Viennese by Choice, Filmemacher von Beruf*, eds. Michael Omasta and Olaf Möller, *FilmmuseumSynemaPublikationen, Vol. 3. SYNEMA-Publikationen, Vienna 2006*

Handpicked

The most important lesson for me was that it is possible to reduce the usual cinema machinery to a fraction of its weight. These burdens include money, a large technical staff, elaborate equipment, the disparate demands of professional egos – all of them factors that can get out of hand and ruin a good film...

We shot a handmade, personal, little film. Its defects are more due to our lack of knowledge and experience than to lack of money. Maybe the people who see it will like it. At any rate, working on it was a lot of fun, and that means a lot these days.

John Cook, *press release (March 1976)*, excerpted from: *John Cook – Viennese by Choice, Filmemacher von Beruf*, eds. Michael Omasta and Olaf Möller, *FilmmuseumSynemaPublikationen, Vol. 3. SYNEMA-Publikationen, Vienna 2006*

Neither cynical nor stupid

“To live in Vienna, you either have to be cynical or stupid,” says the director’s alter ego at the end of the semi-documentary feature *Langsamer Sommer*. A summary as temperamental as the film which deals with personal states of mind, the filmmaker’s very own existential entanglements – one of which is crucially the stranger’s view of the semi-familiar city of Vienna – but

yet aims at an insight that goes beyond the private. This is only one of many self-reflective double entendres in a work rather unusual in Austrian cinema.

John Cook, a Canadian fashion photographer who had ended up in Vienna, was certainly neither cynical nor stupid. With only four films, made between 1972 and 1982, he gave Austrian cinema a taste of the innovative film movements which had flourished in other European countries decades before.

Langsamer Sommer was also shot on a minimal budget on Super-8 film (a 35mm blow-up was produced for the theatrical release). It positions itself close to the "real" life of its protagonists, a loosely assembled Viennese Bohème characterized by idleness and aimless drifting. One summer scene after the other unfolds in a documentary manner, framed by a film-in-film scenario which makes the construction apparent. The scenes are ruled by intensities – those of the characters, but also of the mood of the day. The film is about nothing but then about everything: an image of time, the reflection of mental states that continuously change, and almost in passing it's also a portrait of the city and the life hidden in its alleys. John (John Cook) and his best friend Helmut (photo salesman Helmut Boselmann) review footage shot during the summer some years ago. Similar to *I Just Can't Go On* which starts with a resigned letter by Petrus, making the rest of the film appear like a flashback, *Langsamer Sommer* is infused by memories of days past. But here, nothing new can emerge from the old images. Instead, they become a motor of self-inspection in which the comparison to others elucidates the self-image. Next to Helmut, who phlegmatically – and in truly Viennese fashion – points out the circumstances and sometimes finds a good excuse in them, John is significantly more restless – a searcher, who is constantly exposing himself to new questions.

Women are ubiquitous and definitely a problem. John's girlfriend Ilse has recently left him. Along with the loneliness comes melancholy, loosened by a dose of self-mockery. Now friends such as Michael (filmmaker Michael Pilz) and his wife Hilde have to endure pesky questions; new seductions are being planned and executed, and in the end everybody takes a trip into the countryside. The interplay of images, looks and verbal discords does not move things forward. Michael collects aphorisms: a literary form, which – similar to film – attempts to transform the things of life into a deeper insight. His friends, however, respond testily to the affectation with which he recites them. Reality is just more complicated than any aphorism.

The circular movement of the protagonists that seems of no avail generates an interesting paradox: a film does take shape but it only partly delivers a concrete idea of what can be achieved in cinema, art and even life. *La maman et la putain* by Jean Eustache has been cited as a reference for Cook's film – a valid comparison, considering that there was no agitated May preceding this slow summer.

Dominik Kamalzadeh, in the booklet accompanying the DVDs of *Langsamer Sommer/Schwitzkasten*, released by Edition Filmmuseum 44, Vienna 2008; www.edition-filmmuseum.com

John Cook, ein kanadischer Modefotograf, den es nach Wien verschlagen hatte, war freilich weder zynisch noch dumm. Mit nur vier Filmen, die zwischen 1972 und 1982 entstanden, gab er dem österreichischen Film eine Ahnung jener Erneuerungsbewegungen des Kinos, die andere europäische Länder in den Jahrzehnten davor ungleich heftiger heimgesucht hatten.

Langsamer Sommer, 1974 bis 1976 mit minimalem Budget auf Super8-Film gedreht (danach wurde ein 35mm-Blow-up angefertigt), positioniert sich nahe am „wirklichen“ Leben seiner Protagonisten, einer lose zusammengewürfelten Wiener Bohème, und an ihrem vom Müßiggang und ziellosen Driften bestimmten Alltag. Dokumentarisch, durch ein Film-im-Film-Szenario zugleich als Konstruktion erkennbar, reihen sich Situationen eines Sommers aneinander, die vor allem von Intensitäten (jener der Figuren, aber auch der Stimmungen eines Tages) bestimmt sind. Es geht um nichts und dann doch um alles: um ein Zeitbild, um die Reflexion des eigenen Seelenzustands, der sich fortlaufend wandelt, und wie nebenbei auch um ein Bild der Stadt, ihres im Gassenwerk versteckten Lebens. John Cook und sein bester Freund Helmut (der Fotoverkäufer Helmut Boselmann) schauen gemeinsam das aufgenommene Filmmaterial eines Sommers durch. Ähnlich wie *Ich schaff's einfach nimmer* (1972/73), der mit einem resignativen Brief von Petrus beginnt und damit das Nachfolgende als Rückblick erscheinen lässt, durchzieht auch *Langsamer Sommer* die Erinnerung an vergangene Tage. Aus den alten Bildern kann hier aber nichts Neues entstehen. Sie dienen dagegen als Motor einer Selbstbeschau, in der das eigene Bild im Verhältnis zu anderen an Schärfe gewinnt. Neben Helmut, der phlegmatisch – und dabei sehr wienerisch – immer auf die Umstände verweist und manchmal in diesen dann auch eine gute Entschuldigung findet, ist John der deutlich unruhigere Geist, ein Suchender, der sich ständig neuen Fragen aussetzt.

Frauen sind allgegenwärtig und definitiv ein Problem. John wurde vor kurzem von seiner Freundin Ilse verlassen. Mit dem Alleinsein kam eine Melancholie, die sich selbst nicht ganz ernst nimmt. Nun werden Freunde – wie etwa das Ehepaar Michael (dargestellt vom Filmemacher Michael Pilz) und Hilde – mit Johns Fragen belästigt, neue Verführungen geplant und umgesetzt, kleine Arbeiten durchgeführt, und am Ende fahren alle auf einen Ausflug ins Grüne. Im Wechselspiel der Bilder, Blicke und verbalen Zerwürfnisse kommt man nicht viel weiter. Michael sammelt Aphorismen – eine literarische Form, die dem Film vergleichbar, Dinge des Lebens in eine Einsicht verwandeln will. Aber die Geziertheit, mit der er sie vorliest, löst bei seinen Freunden nur Gereiztheit aus. Die Wahrheit, auch das zeigt dieser Film, ist viel komplizierter als jeder Aphorismus.

Das scheinbar so erfolgreiche Im-Kreis-Drehen der Protagonisten wird zum paradoxen Moment: Ein Film entsteht ja doch, aber er liefert eben nur bedingt eine konkrete Vorstellung von dem, was man mit (und aus) dem Kino, der Kunst, ja dem Leben erreichen will. Jean Eustaches *La maman et la putain* wurde manchmal als Referenzfilm für *Langsamer Sommer* genannt – das kann man ruhig so stehen lassen, wenn man mitbedenkt, dass diesem langsamen Sommer kein bewegter Mai vorausgegangen war.

Dominik Kamalzadeh, im Booklet der Doppel-DVD *Langsamer Sommer/Schwitzkasten*, erschienen in der Edition Filmmuseum 44, Wien 2008; www.edition-filmmuseum.com

Zur Restaurierung von *Langsamer Sommer*

Bei der Restaurierung der Filme durch die Archivarin des Österreichischen Filmmuseums, Edith Schlemmer, wurde auf die von John Cook dem Filmmuseum überlassenen Originalnegative zurückgegriffen. Die zum Teil ganz

augenscheinliche Asynchronität zwischen Bild und Dialog in *Langsamer Sommer* wurde bewusst nicht korrigiert, da sie Resultat der Arbeitsweise des Künstlers war, der ohne Synchronon mit einem einfachen Uher-Tonbandgerät und Super8 gearbeitet hatte. Auch beim Videotransfer wurden weder Ton noch Bild digital manipuliert.

Weiterführende Literatur

John Cook – Viennese by Choice, Filmemacher von Beruf, herausgegeben von Michael Omasta und Olaf Möller, Synema Publikationen, Wien 2006. Die erste Monografie zu John Cook zeichnet Leben und Werk des Künstlers mit einem großen Essay, Interviews mit MitarbeiterInnen, Texten von John Cook und einer kommentierten Filmografie nach. Der zweite Teil der Publikation ist Cooks bislang unveröffentlichter Autobiografie gewidmet: *The Life* ist Cooks Leben im O-Ton, niedergeschrieben kurz vor seinem Tod 2001.

Information und Bestellung unter www.filmmuseum.at

Aus dem Booklet der Doppel-DVD *Langsamer Sommer/Schwitzkasten*, erschienen in der Edition *filmmuseum 44*, Wien 2008

© Michael Pilz / Österreichisches Filmmuseum

John Cook wurde am 26. November 1935 in Toronto geboren. 1958 brach er sein Jurastudium ab, reiste durch Europa und ließ sich schließlich in Frankreich nieder, wo er fast ein ganzes Jahrzehnt als Werbe- und Modefotograf arbeitete. 1968 siedelte er nach Wien über, wo er weiterhin als Fotograf tätig war, aber auch einige Werbefilme für deutsche und österreichische Firmen drehte. 1972 entstand der erste von insgesamt fünf Filmen: *Ich schaff's einfach nimmer*. Ab Ende der 1970er Jahre konzentrierte Cook

sich vorwiegend auf seine Filmprojekte, die jedoch zunehmend schwer zu finanzieren waren. Nach einem weiteren Umzug nach Südfrankreich arbeitete er mit befreundeten Künstlern zusammen und fotografierte ihre Gemälde, schrieb aber auch Kurzgeschichten und plante Fotoausstellungen. 1996 zeigte das Österreichische Filmmuseum erstmals alle fünf filmischen Werke des Künstlers. Völlig unerwartet starb John Cook am 21. September 2001.

Land: Österreich 1976. **Produktion:** Michael Pilz Film, Wien; Interspot Film, Wien. **Regie:** John Cook, in Zusammenarbeit mit Susanne Schett sowie Helmut Boselmann, Peter Erlacher, Gerti Fröhlich, Thomas Kloss, Herbert Koller, Michael Pilz, Helga Wolf. **Buch:** John Cook, Michael Pilz. **Kamera:** John Cook, Helmut Boselmann, Michael Pilz. **Musik:** Mathias Rüegg. **Ton:** John Cook, Helmut Boselmann, Michael Pilz, Susanne Schett. **Schnitt:** John Cook, Susanne Schett. **Produzent:** Michael Pilz.

Darsteller: John Cook, Helmut Boselmann, Eva Grimm, Hilde Pilz, Michael Pilz, Günter Duda, Elisabeth Boselmann, Ernst Kloss, Marieli Fröhlich, Franz Madl, Miriam Pilz, Katharina Pilz.

Format: 35mm (gedreht auf Super8), Schwarzweiß. **Länge:** 83 Minuten, 24 Bilder/Sekunde. **Originalsprache:** Deutsch. **Uraufführung:** 23. April 1976, Österreichisches Filmmuseum, Wien. **Kontakt:** Österreichisches Filmmuseum, Augustinerstraße 1, A - 1010 Wien. Tel.: (43-1) 533 7054, E-Mail: office@filmmuseum.at

Der Film wurde 2006 vom Österreichischen Filmmuseum restauriert.

About the restoration

The restoration, conducted in 2005 by the Austrian Film Museum's senior archivist Edith Schlemmer, was based on the original negatives and paid particular attention to maintaining the films' original form and look. Thus the obvious asynchronism between image and sound in *Slow Summer* was not corrected, as it results from the author's intention to shoot and edit using Super8 and a simple Uher tape recorder. The telecine was produced without any digital manipulation of image and sound from the graded preservation positives.

Further Reading

John Cook – Viennese by Choice, Filmemacher von Beruf, edited by Michael Omasta and Olaf Möller, Synema Publikationen, Vienna 2006. The first monograph on John Cook traces the life and work of the artist on the basis of an extensive essay, interviews with co-workers, writings by John Cook and an annotated filmography. The second part of the book is dedicated to Cook's formerly unpublished autobiography: *The Life* is Cook's life in his own words, written shortly before his death in 2001. It can be purchased at the Austrian Film Museum website, and is distributed internationally through Wallflower Press. Infos at www.filmmuseum.at and www.wallflowerpress.co.uk

From the booklet accompanying the DVDs of Langsamer Sommer/Schwitzkasten, released by Edition *filmmuseum 44*, Vienna 2008

John Cook was born in Toronto on November 26, 1935. In 1958, he quit studying law, traveled through Europe, and settled in France, where he worked for almost a decade as an advertising and fashion photographer. In 1968, he moved to Vienna, working as a photographer but also making a few advertising films for German and Austrian companies. In 1972, he made the first of five films, *I Just Can't Go On*. From the end of the 1970s, Cook concentrated on his films, which were increasingly difficult to finance. After another move, this time to southern France, he worked with artist friends, photographing their paintings; he also wrote short stories and planned photo exhibitions. In 1996, the Austrian Film Museum showed all five of his films for the first time. John Cook died suddenly on September 21, 2001.

Films / Filme

1972/73: *Ich schaff's einfach nimmer/I Just Can't Go On*. 1974/76: *Langsamer Sommer/Slow Summer*. 1978: *Schwitzkasten/Clinch* (Forum 1979). 1982: *Artischocke*. 1990/96: *José Manrubia Novillero d'Arles, L'apprentissage d'un matador de toros*.

The film was restored in 2006 by the Austrian Film Museum.