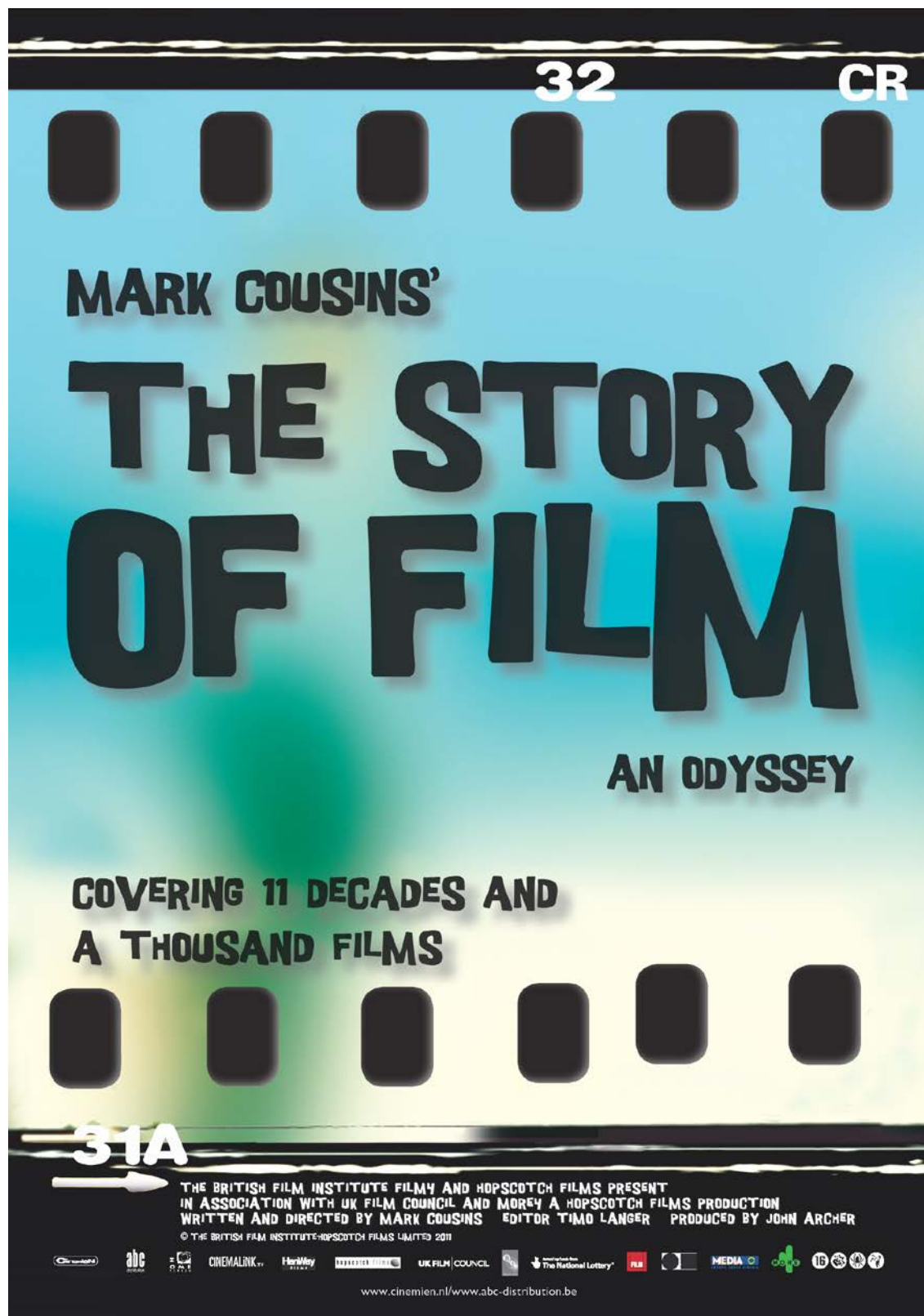

release 13 september 2012

THE STORY OF FILM: AN ODYSSEY

Van de gebroeders Lumière tot Hollywood; van Burkina Fasso tot China en van de musical tot de postmoderne nouvelle violence van Quentin Tarantino: Mark Cousins' vijftien uur durende documentaire **The Story of Film: An Odyssey** is een zeer ambitieuze reis door de geschiedenis van de film, over alle continenten en langs alle opmerkelijke filmmakers van de afgelopen honderd jaar. Een reis van de meest aanstekelijke soort.

Maar liefst 15 delen kreeg filmjournalist en documentairemaker Mark Cousins toebedeeld voor zijn vijftien uur durende, wereldomspannende geschiedenis van de film, die door de pers enthousiast werd ontvangen als een alternatieve filmarcheologie.

Voor deze herculische onderneming baseerde Cousins zich op zijn eerder verschenen, gelijknamige boek. Hij reisde over zes continenten, sprak met bekende en minder bekende filmmakers - denk aan zulke uiteenlopende persoonlijkheden als Stanley Donen, de Coen Brothers, Paul Schrader of de Indiase regisseur Mani Kaul en de Iraniër Abbas Kiarostami - en compileerde van de honderden filmfragmenten en gesprekken met filmtechnici, critici en acteurs een passievolle vertelling over film als universele kunst- en entertainmentvorm.

The Story of Film: An Odyssey is een *must see* voor iedereen die wil ervaren hoe rijkgeschakeerd de filmgeschiedenis is, ook al is ze slechts zo'n kleine honderdtwintig jaar oud.

The Story Of Film: An Oddessey / 900 min./ Groot-Brittanie / 2011

The Story of Film wordt in Nederland gedistribueerd door ABC - Cinemien. Voor meer informatie: ABC - Cinemien, Gideon Querido van Frank, gideon@cinemien.nl

Beeldmateriaal kan gedownload worden vanaf: www.cinemien.nl/pers of vanaf www.filmdepot.nl

**“Your Film of Films: A
Sweeping History of an Art”**

The New York Times

“Ambitious and intelligent” The Guardian

**“The cinematic event of the
year... extraordinary”**

Daily Telegraph

**“A poetic, loving, personal, exhilaratingly pedagogic
antidote to the parochialism of most film histories...
wonderful.” Sight and Sound**

“Remarkable”

The Independent on Sunday

**“An illuminating, idiosyncratic
tour of the emotional and
intellectual pleasures of cinema”**

MoMA New York

WRITER AND DIRECTOR MARK COUSINS

“Cinema has been my life. It has improved my life. I’d like to give it something back. Growing up as a nervy wee boy in Belfast in the 70s, during the war, cinema was my refuge. It calmed me down, took me places, showed me virtue as well as resentment. It made me sing and dance inside. It thrilled me with form. It made me feel alive at a time and in a place where there wasn’t much sign of such things. I will always be grateful for that and, by way of thanks, I’d like to make the first ever documentary survey of the whole history of innovation in cinema.”

MAKING THE STORY OF FILM

In 2001 I wrote an article in the London newspaper, The Independent on Sunday, suggesting that someone should write a history of the movies like EH Gombrich's The Story of Art – a jargon free book aimed at a general audience and young people, focussing on innovation. Then I drove from Scotland to India in my campervan. En route, 9/11 happened, I spent time in Iran and Kurdistan, and my life shifted eastwards.

When I got back – skinny, blonde, forever changed – a letter was waiting for me. It asked me to write the book I proposed. And so I did. It took 11 months. I sat in my room and typed and grew sideburns. The book, The Story of Film, was published (that surprised me in itself) and then translated. I saw it in bookstores in Beijing and Mexico City, LA and Tokyo and took sneaky pictures of me beside it. The book was off on a gallivant, into the world.

Then in 2005 my producer, John Archer, suggested that I make a documentary film based on the book. I thought he was nuts. The film would need to be big – my first guess was three hours or more. Little did I know. Europe's MEDIA programme gave us some development money, as did Scottish Screen. We eked the money out, did a bit of shooting in Cairo, filming ourselves, setting an unplugged style of working. Then the UK Film Council gave us a wodge of money, and we filmed more, in the same way, in Japan, India, China and Hong Kong. Then the UK TV channel More 4 gave us a bigger chunk and suddenly the film that might happen was happening. We were in production. We were making a history of cinema.

The film started to emerge and I could see what kind of thing it was: passionate and fuelled by wanderlust. I was using no still images or graphics and not many interviews. I was filming at dawn and dusk and using a lot of voice over, aiming to be a bit like a magic lantern show. And we were drawn

to places where great films were made: Kolkata in India for Satyajit Ray; Toho studios in Tokyo, Kurosawa's old haunt; the Beijing Film Academy because of the great movies of the 80s; the old LA movie studios; the canal in Paris where lots of the poetic realist films of the 1930s were shot.

It soon became clear that the film needed to be rather longer than three hours. Six hours seemed more likely then, as time went on, eight, then twelve, then fifteen hours. And the pace picked up. We started rushing between cities and landscapes. As the scale of the job emerged, life seemed to go from 25 frames per second to 50 and then 100. The Story of Film contains about 1000 film clips. To choose each we had to watch the film in question, then film a place or person to explain why that scene matters, then I wrote the script to put the clip into context, then we edited it, and re-edited, got its screen ratio right, subtitled and graded it, recorded the commentary and mixed the sound. At a guess, this is twenty hours per clip, which makes 20,000 hours on the extracts from other films alone. Which is 375 weeks, or more than seven years' work.

And as The Story of Film grew, I started to notice other things. My hair was going grey. We were all dreaming of sequences, edits, locations. Because I had travelled the world rather than sat in a room, making the film had, at first, felt much bigger than writing the book. For example, we filmed with a minicrane at the Hollywood sign at dusk and on the Great Wall of China. And instead of writing about Stanley Donen's direction of *Singin' in the Rain*, or Bernardo Bertolucci's 1970 double whammy of *The Conformist* and *The Spider's Stratagem*, I went and met Donen and Bertolucci. All these things are far bigger than writing. And yet, in a way, filming The Story of Film over six years and 4 continents has felt smaller than writing the book. Or maybe I mean more intimate. Talking to Baz Luhrmann about the fish tank scene in *Romeo + Juliet*, then editing the sound of what he says over the fish tank sequence itself is more intimate, closer to the film, than merely writing about that scene. I feel that I've been touching the films themselves.

And what else emerged as we filmed and edited? I began to notice that the flickering medium of film is great at exuberance and sadness (or is that because I have felt exuberant and sad?) And I noticed that wherever I went in the world – LA, Telluride, Paris, Moscow, Dakar, Edinburgh, Senegal, Tehran, London, Tokyo – film was already there, like a welcoming committee, working its magic. The Story of Film has been an odyssey for me. I was in my 30s when I started it, and am 46 now. It took me to

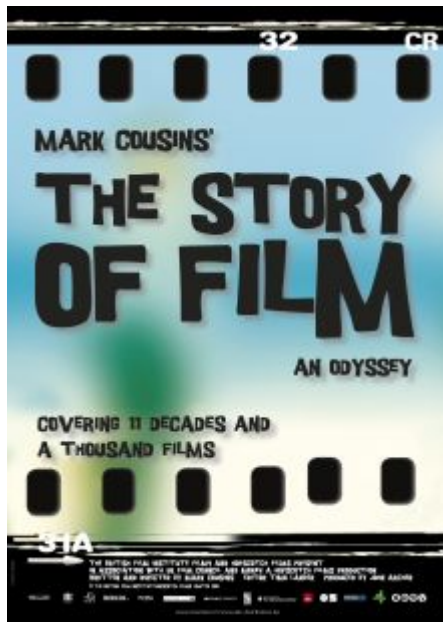
Burkina Faso, and Yasujiro Ozu's grave, and the streets of Kolkata at dawn. I will remember, for the rest of my life, Stanley Donen's sharp tongue, and the beauty of Sharmila Tagore, and Jane Campion talking about the panic attack chalk scene in *An Angel at my Table*, and, in Cairo, the great director Youssef Chahine predicting the downfall of Hosni Mubarak five years before it happened.

But if one thing sums up this odyssey, it's this: We went to Sergei Eisenstein's apartment in Moscow and talked to the brilliant keeper of his flame, Naum Kleiman. Over tea and cake, surrounded by notes from James Joyce and Meyerhold and Einstein, I asked Kleiman about something I'd never quite understood, an idea of Eisenstein's called "non-indifferent nature". Kleiman described to me a poem by Pushkin. He pictures a baby being buried and writes that nature is indifferent to the burial. Eisenstein picked up on this poem and argued against the legendary Pushkin, saying that nature isn't indifferent. What Eisenstein seems to have meant is that when a filmmaker photographs nature, she or he is not indifferent. Their camera captures the passion they feel for what lies before it. The shot is a mirror of themselves. It shows their curiosity, their care. It is an intercession.

It is our hope that The Story of Film is fuelled by such things. That you can see our finger prints on it. That it's up to its subject. That it is non-indifferent.

Mark Cousins

The Story of Film: An Odyssey

“BEAUTIFUL... A TRIUMPH”

– *Kevin Macdonald*

“AUDACIOUS... A TREAT FOR MOVIE LOVERS”

– *Toronto International Film Festival*

“EPIC... A GLOBAL VISION OF CINEMA”

– *Sight & Sound*

THE STORY OF FILM is een unieke 15-delige reis door de geschiedenis van de film. Meer dan 5 jaar heeft het regisseur Mark Cousins gekost om de documentaire te maken. THE STORY OF FILM beslaat dan ook 4 continenten, 12 decennia en meer dan 1000 films. Cousins vertelt de geschiedenis van de film vanaf de stomme film tot aan het digitale tijdperk van nu en bezoekt de belangrijkste plekken van de cinema, van Hollywood tot Mumbai, en laat zien hoe regisseurs door historische gebeurtenissen en elkaar beïnvloed worden.

Cousins spreekt met wereldberoemde regisseurs als Lars von Trier, Quentin Tarantino, Bernardo Bertolucci, Gus van Sant, Wim Wenders, Jane Campion, de Coen Brothers en vele anderen. Van deze interviews, honderden filmfragmenten en gesprekken met filmcritici, technici en acteurs heeft hij een uiterst passievol overzichtswerk van film als universele kunst- en entertainmentsvorm gemaakt, door de pers wereldwijd enthousiast ontvangen als een alternatieve filmarcheologie.

THE STORY OF FILM bevat een uiterst uniek en enorm rijk archief aan filmfragmenten, van de grootste klassiekers tot aan de blockbusters uit onze huidige tijd; van *Il Conformista*, *De Fietsendieven*, *Otto e Mezzo*, *The Red Shoes* tot *Taxi Driver*, *Psycho*, *Pulp Fiction*, *The Big Lebowski* en *Jaws*.

The Story of Film: An Odyssey is een must see voor iedereen die wil ervaren hoe rijkgeschakeerd de filmgeschiedenis is, ook al is ze slechts zo'n kleine honderdtwintig jaar oud. THE STORY OF FILM is een universele en uiterst toegankelijke liefdesbrief aan de cinema; en bevat alles wat je uit haar rijke geschiedenis gezien moet hebben!

- Episode 1:** De geboorte van de cinema (1900-1920)
- Episode 2:** De Hollywood droom (jaren 20)
- Episode 3:** Expressionisme, impressionisme, surrealisme
- Episode 4:** De komst van geluid (jaren 30)
- Episode 5:** Naoorlogse cinema (jaren 40)
- Episode 6:** Seks & melodrama (jaren 50)
- Episode 7:** De Europese new wave (jaren 60)
- Episode 8:** Nieuwe regisseurs, nieuwe vormen (jaren 60)
- Episode 9:** De Amerikaanse cinema van de jaren 70
- Episode 10:** Films die de wereld veranderen (jaren 70)
- Episode 11:** De komst van multiplexen en Aziatische mainstream (jaren 70)
- Episode 12:** Fight The Power: Protest in film (jaren 80)
- Episode 13:** Nieuwe grenzen: World Cinema in Afrika, Azië, Latijns Amerika (de jaren 90)
- Episode 14:** Nieuwe American independents & de digitale revolutie (de jaren 90)
- Episode 15:** De cinema van vandaag en de toekomst (de jaren 2000)

Episode 1: De geboorte van de cinema (1900-1920)

Het eerste deel van *THE STORY OF FILM: An Odyssey* laat de geboorte zien van een fantastische nieuwe kunstvorm: film. Opgenomen in juist die gebouwen waar de eerste films gemaakt werden, laat Mark Cousins zien dat ideeën en passie altijd de drijvende kracht achter film waren en niet geld of marketing. We horen het verhaal over de allereerste filmsterren, de eerste close-ups en special effects, waarna we naar Hollywood doorreizen om te zien hoe zij een mythe werd. Cousins verhaal is vol verrassingen; bijvoorbeeld dat de belangrijkste en best betaalde schrijvers in de vroege jaren vrouwen waren. En daarnaast is er natuurlijk glamour: de bouw van de grote filmstudio's.

Episode 2: The droom van Hollywood (jaren twintig)

Dit deel vertelt het fascinerende verhaal van de jaren twintig. Hollywood werd in deze jaren een sprankelende entertainmentindustrie. Charlie Chaplin en Buster Keaton werden filmsterren. Maar de glans en fantasie kwamen ter discussie te staan door regisseurs als Robert Flaherty, Eric von Stroheim en Carl Theodor Dreyer, die juist films wilden maken die serieuzer en meer volwassen van toon waren. Dit tweede deel, dat is opgenomen in Hollywood, Denemarken en Moskou, laat het gevecht om de ziel van de cinema zien en toont tevens enkele van de beste films ooit gemaakt.

Episode 3: Expressionisme, Impressionisme, Surrealisme: De Gouden Tijd van de Wereld Cinema (jaren twintig)

De twintiger jaren waren een gouden tijd voor wereldcinema. We gaan op bezoek in Parijs, Berlijn, Moskou, Shanghai en Tokyo en ontdekken plekken waar filmmakers de grenzen van het medium opzoeken. Duits expressionisme, Russische montage, Frans impressionisme en surrealisme waren gepassioneerde nieuwe film bewegingen, maar onbekender zijn de glorie tijden van de Chinese en Japanse films en het aangrijpende verhaal van een van de grootste - nu vergeten - filmsterren; Ruan Lingyu.

Episode 4: De komst van Geluid (jaren dertig)

De komst van geluid in film in de dertiger jaren veranderde alles. We zien de geboorte van nieuwe types film: screwball komedie, horror, western, musical, gangsterfilms en ontdekken een meester die de meeste genres beheerste: Howard Hawks. Ver daarvandaan, in Engeland komt Alfred Hitchcock op dreef en Franse regisseurs worden de meesters van stemming. Ook komen we erachter dat drie van

de grote films uit 1939 - *The Wizard of Oz*, *Gone with the Wind* en *Nintochka*- iets met elkaar gemeen hebben.

Episode 5: Naoorlogse Cinema (jaren vijftig)

Dit deel laat zien hoe het trauma van oorlog de cinema uitdagender en gedurfter maakte. Het verhaal begint in Italië, waarvan we naar Hollywood gaan, Orson Welles ontdekken en in kaart brengen hoe de Amerikaanse film donkerder werd. Scenarioschrijvers Paul Schrader en Robert Towne bespreken deze jaren. Regisseur Stanley Donen (*Singing in the Rain*) vertelt een exclusief verhaal over zijn carrière en we komen erachter dat Britse films als *The Third Man* het beste deze bijzondere jaren weten neer te zetten.

Episode 6: Seks & Melodrama (jaren vijftig)

Het verhaal over seks en melodrama in de films van de jaren vijftig. We ontdekken James Dean, *On the Waterfront* en de glossy sentimentele films. Tevens reizen we naar Egypte, India, China, Mexico, Engeland en Japan om ook daar te constateren dat de films daar vol woede en passie zijn. Dit deel bevat interviews met mensen die met Satyavrit Ray werkten, de legendarische actrice Kyoko Kagawa die werkte met Akira Kurosawa en Yasujiro Ozu, en de eerste Afrikaanse regisseur, Youssef Chahine.

Episode 7: De Europese New Wave (jaren zestig)

Deze aflevering vertelt over film uit de late jaren vijftig en zestig. Filmster Claudia Cardinale vertelt over Federico Fellini. In Denemarken vertelt Lars von Trier over zijn bewondering voor Ingmar Bergman en Bernardo Bertolucci haalt herinneringen op aan zijn werk met Pier Paolo Pasolini. Tegelijkertijd zien we hoe de Franse filmmakers een bom plaatsten onder de cinema en welke invloed dit en de daaruit volgende new wave Europa beïnvloedde.

Episode 8: Nieuwe regisseurs, nieuwe vormen (jaren zestig)

Het verhaal van de fantastische tijd van film in de jaren zestig over de hele wereld. In Hollywood vertelt de legendarische filmmaker/cameraman Haskell Wexler hoe documentaires de mainstream cinema beïnvloedden. Met *Easy Rider* en *2001: A Space Odyssey* begint een nieuw tijdperk in de Amerikaanse cinema. En als de nieuwe stroming over de wereld raast, ontdekken we Roman Polanski, Andrei Tarkovsky en Nagisa Oshima. De Zwarte Afrikaanse cinema komt opzetten en de Indiase meesterregisseur Mani Kaul komt aan het woord.

Episode 9: Amerikaanse cinema van de jaren zeventig

Dit is het opmerkelijke verhaal van het volwassen worden van de Amerikaanse cinema in de late jaren zestig en zeventig. Buck Henry, die het scenario voor *The Graduate* schreef, praat over satire in films van die tijd. In New York vertelt Paul Schrader over zijn existentiële scenario voor *Taxi Driver*. Scenarioschrijver Robert Towne onderzoekt de donkere ideeën in *Chinatown* en regisseur Charles Burnett vertelt over het ontstaan van de Zwarte Amerikaanse cinema.

Episode 10: Films die de wereld veranderen (jaren zeventig)

Dit is het verhaal over films die de wereld probeerden te veranderen in de jaren zeventig. We beginnen in Duitsland met Wim Wenders, steken over naar Engeland met Ken Loach, gaan door naar Italië, zien de opkomst van de Australische cinema en arriveren dan in Japan waar de meest ontroerende films ter wereld gemaakt werden. Meer grote, dringende vragen worden gesteld in

Afrika en Zuid-Amerika en het verhaal eindigt met John Lennons favoriete film: de bijzondere en psychedelische *The Holy Mountain*.

Episode 11: De komst van multiplexen en Aziatische mainstream (jaren zeventig)

Door *Star Wars*, *Jaws* en *The Exorcist* ontstonden de multiplexen, maar tegelijkertijd waren deze films ook vernieuwend. Dit deel laat zien hoe de bekendste filmster van India - Amitabh Bachchan - laat zien dat Bollywood in de jaren zeventig ook nieuwe dingen deed. Tevens ontdekken we dat de Bruce Lee films de kinetische films van Hong Kong startte. Meester Yuen Wo Ping vertelt over zijn actiefilms en zijn wire fu choreografie voor *The Matrix*.

Episode 12: Fight The Power: protest in film (jaren tachtig)

Met Ronald Reagan in het Witte Huis en Margaret Thatcher in Downing Street waren de tachtiger jaren het tijdperk van protest in films. Moedige filmmakers vertelden de waarheid aan de machtshebbers. De American independent filmmaker John Sayles spreekt over deze tijd. In Beijing bloeit de Chinese cinema tot de Tian'anmen instorten. In de Sovjet-unie komt het verleden terug in opzienbarende cinema en in Polen verschijnt de meester regisseur Krzysztof Kieslowski.

Episode 13: Nieuwe grenzen: World Cinema in Afrika, Azië, Latijns Amerika (de jaren negentig)

Weinigen zagen het aankomen maar in de jaren negentig kwam cinema in de hele wereld in een gouden eeuw. Het verhaal start in Iran, waar we Abbas Kiarostami ontmoeten, die film maken opnieuw uitvond en reëler maakte. Daarna ontmoeten we Shinji Tsukamoto, de grondlegger van de nieuwe Japanse horror cinema. Vanuit Tokyo gaat het verhaal naar Parijs waar één van werelds grootste regisseurs, Claire Denis, over haar werk praat. Het verhaal eindigt in Mexico met het succes van haar nieuwste films.

Episode 14: Nieuwe American Independents & de digitale revolutie (de jaren negentig)

Dit is het verhaal over de briljante, opvallende, speelse films in het Engels sprekende deel van de wereld. Wat was er nu nieuw in de dialoog van Tarantino en de kracht van de Coen Brothers? De schrijver van *Starship Troopers* en *Robocop* praat over ironie in zijn films. In Australië praat Baz Luhrmann over *Romeo + Juliet* en *Moulin Rouge* en we duiken in de digitale wereld om te zien hoe films voor altijd veranderd zijn.

Episode 15: De cinema van vandaag en de toekomst (de jaren 2000)

In het laatste deel van *The Story of Film: An Odyssey*, komt de film weer bij het begin terug. Films worden serieuzer sinds 9/11 en de Roemeense cinema komt in de belangstelling. Maar dan blijkt David Lynchs *Mulholland Drive* een van meest complexe droomfilms ooit gemaakt en *Inception* maakt van film een spel. In Moscow praat regisseur Alexander Sokurov over zijn vernieuwende films en dan is er een verrassing: *The Story of Film: An Odyssey* verlaat het heden om in de toekomst te kijken.

