

H O M M A G E À R A Y M O N D R O U S S E L

Terra incognita

EIN FILM VON PETER VOLKART

press_DOC

31. November

mit_PAUL AVONDET
SANDRA KÜNZI
erzähler_VOLKER RISCH
BODO KRUMWIEDE
kamera_HANSUELI SCHENKEL
compositing_VOLKART&VOLKART
PAUL AVONDET
sound design_VOCO FAUXPAS
mischung_CHRISTIAN BEUSCH
montage_HARALD & HERBERT
produzentin_FRANZISKA RECK
© 2005 RECK FILMPRODUKTION

Unterstützt durch: Bundesamt für Kultur (EDI)
Stadt und Kanton Zürich, Migros Kulturprozent re:view
Familien-Vontobel-Stiftung, Dr. Adolf-Streuli-Stiftung
Ernst und Olga Gubler-Hablützel Stiftung, Volkart Stiftung
Stiftung Birsig für Kunst und Kultur
Friedrich-Jezler-Stiftung

 DOLBY
IN BESTIMMTEN KINOS

HERMANNSTADT → TARNOPOL → ZEROGRAD → MORPHOPOLIS → NOVOSUBURBIA → PORT OKAPI → KARFUNKEL-ARCHIPEL → SUBOTIKA → NANOPOL

HOMMAGE À RAYMOND ROUSSEL

Terra incognita

EIN FILM VON PETER VOLKART

Fiction, 35mm, Deutsche Originalversion (s.t. français, english subtitles), 15 min, Switzerland 2005

Ende der 20er Jahre war er kurz in den Schlagzeilen:

Igor Leschenko, der junge Physiker aus Hermannstadt, der mit seinen bizarren Experimenten das Gesetz der Schwerkraft ins Wanken bringt. Das Debakel am Kongress der Pataphysiker führt zu einer geheimen Expedition zum Antigravitätspunkt. Rare Filmdokumente einer Reise jenseits von Zentropa durch den bedrohlichen Karfunkel-Archipel. Wird Leschenko die Insel Nanopol je finden?

Igor Leschenko a brièvement fait les gros titres à la fin des années 20.

Le jeune physicien d'Hermannstadt qui avait ébranlé la loi de la gravité avec ses expériences bizarres, c'est lui. La débâcle au congrès des pataphysiciens fut suivie d'une expédition secrète jusqu'au point d'anti-gravité.

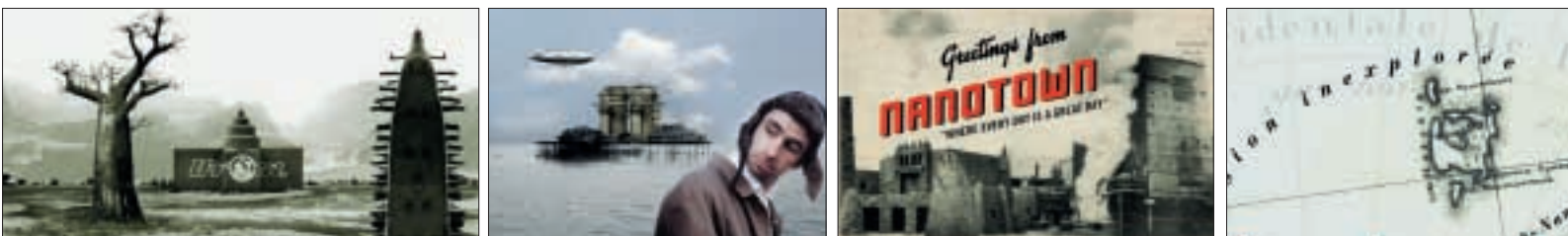
Des films documentaires rares retracent un voyage au-delà de Zentropa à travers l'archipel menaçant de Karfunkel.

Igor Leschenko découvrira-t-il l'île Nanopol?

He was in the headlines for a brief period in the late 1920s:

Igor Leschenko, the young physicist from Hermannstadt, whose bizarre experiments cast doubt upon the law of gravity. The debacle at the pataphysicist convention leads to a secret expedition to the point of zero gravity. Rare film documents of a hazardous journey beyond Zentropa through the Karfunkel archipelago.

Will Leschenko ever find the Nanopol island?

Production und Worldrights:

RECK FILMPRODUKTION

Dienersstrasse 7, CH-8004 Zürich, Phone ++41 (0)1 241 37 63

f.reck@bluewin.ch www.reckfilm.ch

Distribution Switzerland:

LOOK NOW!

www.looknow.ch

89° 15' north 113° 75' east

AWARDS | FESTIVALS

TERRA INCOGNITA A FILM BY PETER VOLKART

40. SOLOTHURNER FILMTAGE - SWITZERLAND

PREMIERE

58ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE LOCARNO 2005

SELECTION OFFICIELLE

NEUCHÂTEL INTERNATIONAL FANTASTIC FILM FESTIVAL 2005

SHORTFILM COMPETITION

FESTIVAL INTERNATIONAL DES FILMS DU MONDE - MONTRÉAL 2005

SELECTION OFFICIELLE

FILMFEST HAMBURG - GERMANY

FANTOCHE 5TH INTERNATIONAL ANIMATION FESTIVAL - BADEN 2005

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA - SITGES 2005

SELECTION OFFICIELLE

CINÉMA TOUT ÉCRAN 2005 - GENEVA-SWITZERLAND

INTERNATIONAL SHORTFILM COMPETITION

SCIENCEPLUSFICTION TRIESTE INTERNATIONAL SCIENCE FICTION FESTIVAL 2005

EUROPEAN FANTASTIC SHORT COMPETITION

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CORTOMETRAGGIO SIENA 2005

INTERNATIONAL COMPETITION

RESFEST DIGITAL FILM FESTIVAL 2005 - ZURICH-SWITZERLAND

FESTIVAL INTERNATIONAL FIPA BIARRITZ 2006 - FRANCE

SELECTION OFFICIELLE

MANCHESTER INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL 2006

INTERNATIONAL COMPETITION

7TH JEONJU INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2006 - SEOUL-KOREA

SELECTION OFFICIELLE

FLICKERFEST 2006 - INTERNATIONAL SHORTFILM FESTIVAL - SYDNEY

INTERNATIONAL COMPETITION

35TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ROTTERDAM 2006

INTERNATIONAL SHORTFILM COMPETITION

P R E S S

TERRA INCOGNITA A FILM BY PETER VOLKART

(...) Der Zürcher Peter Volkart erobert mit seinem Kurzfilm **Terra Incognita** die Herzen von Publikum und Fachwelt (...)

Tages-Anzeiger, Zürich

(...) Du côté des courts métrages, le premier prix est allé au remarquable **Terra Incognita** du Suisse Peter Volkart. Présenté en fin de semaine, cette œuvre pataphysique avec collages hilarants et brillants racontait en folles images les expériences d'un jeune physicien au cours des années 20. (...)

LE DEVOIR, Montréal

(...) Le 1er prix est allé à **Terra Incognita**, un film très marrant, réalisé par le Suisse Peter Volkart, dans lequel le spectateur est entraîné dans le monde de la pataphysique (...)

LA PRESSE, Montréal

(...) In **Terra Incognita** erweist Volkart dem französischen Schriftsteller Raymond Roussel eine Hommage und fährt in gewisser Weise dort fort, wo «Der junge Eskimo», aufgehört hatte. Mit dem Unterschied, dass damals ein Fremdling an die unvertrauten Gestade dieser Erde geriet, während hier an einem 31. November der Aufbruch in deren unerforschte Regionen in hohen Breiten erfolgt. «Vor allem aber, was treibt dieser Leschenko die ganze Zeit in meinem Kopf?», fragt der Erzähler und zeigt Bilder, halb «Zelig», halb «Gizmo», von den bizarren Experimenten des jungen Physikers aus Hermannstadt, die bald von solchen wilder leerer Landschaften und «provisorisch zusammengenagelter» futuristischer Städte abgelöst werden, ohne dass wir doch hoffen dürfen, je irgendwo anzukommen.

Neue Zürcher Zeitung, NZZ

(...) Every once in a while I see a short film that amazes me and makes me wonder why short films aren't more available outside film festivals. **Terra Incognita** is one of those awesome films. What a nice treat! The atmosphere is very dreamy and that the film shares many aspects to the popular computer game *Myst*. Everything about this film is perfect. The set designs (in the case of the very few real sets) and the computer-generated decors are truly astonishing and they successfully immerse the spectators in a strange and unreal yet strangely familiar world where the laws of physics don't abide, thanks to the twisted mind of a scientist. The directing is brilliant. When I write capsule reviews I usually try to be objective but for very few films I can't. This is one of them. You literally need to contact your local film festival directors so that they include this film in their programs! The film is an homage to French novelist Raymond Roussel. There are no explicit references but rather many subtle and obscure links to his work. I'm not particularly familiar with his work and I'm not all that familiar either with pataphysics theories — who the heck in the world is? — yet this film turned out to be very fascinating and genuinely entertaining. A masterpiece! (...)

IONCINEMA.com

Nella sezione European Fantastic Short, tra le novità di questa edizione 2005, è stato premiato all'unanimità il cortometraggio **Terra Incognita** di Peter Volkart. Il cortometraggio svizzero ha ricevuto il premio assegnato al miglior cortometraggio fantastico europeo – in collaborazione con l'European Fantastic Film Festivals Federation – "perchè in grado – ha concluso la Giuria – di costruire un immaginario fantastico attraverso la dimensione del viaggio, con un raffinato gusto grafico e un linguaggio sperimentale, che combina materiale di repertorio in forma di finto documentario con una trama narrativa originale e un sottile umorismo".

IH Magazine, Settimanale di Cultura, Italia

Cinema - Il regista svizzero Peter Volkart vince il Siena Short Film Festival

Miete successi il piccolo film Terra incognita

Terra incognita ha vinto il X Festival internazionale del cortometraggio di Siena. Il Festival si è svolto dal 18 al 26 novembre e il piccolo film svizzero di Peter Volkart ha ottenuto il premio speciale per la fiction: «Per la ricchezza delle immagini utilizzate con grande ironia e inventività e per l'utilizzo di tecniche miste, ben calibrate assieme – si legge nella motivazione della giuria -. Ottimamente gestita l'integrazione di immagini di archivio nell'universo del regista». *Terra incognita*, già passato al festival di Locarno nella sezione Pardi di domani, è un cortometraggio sulla patafisica, la scienza delle soluzioni immaginarie.

Varese News, Italia

RAYMOND ROUSSEL

Raymond Roussel:
Schriftsteller, Dandy, Schachspieler,
Pistolenchampion und Millionär.

Roussel en route...

Von Raymond Roussel erschienen:
La Vue (1902)
Impressions d'Afrique (1910)
Locus Solus (1914)
Poussières de Soleil (1926)
Nouvelles Impressions d'Afrique (1915-26)

«Le plus grand magnétiseur des temps moderne» _André Breton

Das Werk des französischen Schriftstellers Raymond Roussel (1877-1933) wurde zu seiner Zeit nur von einer verschworenen Gemeinde wahrgenommen. Kaum ein Autor ist zugleich dermassen verkannt und legendär wie Raymond Roussel. Sein Einfluss auf spätere Schriftsteller ist gross: zu seinen Bewunderern zählen Raymond Queneau, Georges Perec, Boris Vian und Marcel Duchamp. André Breton nannte ihn «Den grössten Magnetisör der Moderne».

«The president of the Republic of Dreams» _Louis Aragon

Raymond Roussel war ein grosser Dandy, Schachspieler, Pistolenchampion und Millionär, aber auch ein aussergewöhnlicher Exzentriker und barbituratsüchtiger Neurotiker.

Mit neunzehn Jahren hatte er das entscheidende Erlebnis: Alles, was er schrieb, schien von Lichtstrahlen umgeben, so dass er die Gardinen schloss, damit das Licht nicht auf die Strasse dringen konnte. Er wollte die Menschheit mit seinem Werk auf einem Schlag in erleuchtetes Staunen versetzen. Furchtbar war die Enttäuschung, als bei der Publikation seines Buches dieses Phänomen ausblieb.

«Bei mir ist Einbildungskraft alles» _Raymond Roussel

Von da an wird er diesen strahlenden Stunden des Glücks nachjagen. In *Impressions d'Afrique* erschafft er sein imaginäres Afrika und wird zum Entdecker neuer Welten. Eine mit minutösen Details ausgestattete Erzählung. Im Roman *Locus Solus*, eine Geschichte um einen genialen Erfinder, wird er zum Konstrukteur phantastischer Maschinen und zum visionären Architekten. Für Raymond Roussel, diesen Fanatiker der Einbildungskraft, hat es kein Motiv gegeben, die Literatur mit der gewöhnlichen Wirklichkeit zu verschmelzen. Zusammen mit Marcel Duchamp, Alfred Jarry und Franz Kafka ist Roussel einer der grossen **Pataphysiker**, ein Vertreter der «Wissenschaft der imaginären Lösungen».

«Es ist wahr: der Mensch ist ein Mikrokosmos –
ich bin meine Welt» _Ludwig Wittgenstein

Auf der Suche nach Ruhe und Abgeschlossenheit lässt er sich den luxuriösesten Wohnwagen seiner Zeit bauen. An Bord dieses seltsamen Vehikels durchquerte er Europa, reiste bis nach Kleinasien. Den fahrenden Salon verliess er dabei jedoch nie. Exotische Länder interessierten den Dichter mit der exotischen Phantasie überhaupt nicht. Er hielt die Vorhänge geschlossen und wünschte bloss in Ruhe arbeiten zu können. Seine innere Welt genügte ihm vollauf. 1933 endet Raymond Roussels Reise. Finanziell ruiniert, stirbt er an einer Überdosis Barbituraten, in einem Hotel in Palermo.

Terra Incognita ist ein Hommage an Raymond Roussel. Die Bezüge jedoch, sind keinesfalls direkt. Es ist ein Geflecht, gesponnen aus kaum sichtbare Fäden und fein konstruierten Referenzen, die Roussels Leben und Werk mit dem Film **Terra Incognita** verbinden.

DIE ZUKUNFT DER LEICHTIGKEIT

Von Peter P. Schneider

Nach Nanopol führt kein Städteflug. Seltsamerweise. Dabei würden doch alle gern dahin reisen. In Nanopol, jenseits des 75. Breitengrades, lockt die Aufhebung aller Erdschwere. Der Forscher Leschenko wagt den Trip auf eigene Faust. Er erhofft sich vom Auffinden des Antigravitätspunkts in Nanopol seine Rehabilitation als Wissenschaftler. Denn seine Karriere als Forscher ist dahin, seit er von missgünstigen Berufskollegen am Kongress der Pataphysiker als Schwindler diffamiert und aus der Akademie verstossen wurde.

Zum Verhängnis war ihm sein Genie geworden: In einem spektakulären Selbstversuch hatte er die Schwerkraft überwunden und war die Wand eines Zimmers hochgegangen. Ein anderes Mal zauberte er sich ganz weg: Leichter können Körper und Seele nicht sein, als wenn man sie zum Verschwinden bringt.

Igor Leschenko ist ein verwegener Träumer, aber kein Fantast. Ihm gelingt, in die Realität umzusetzen, was er sich erwünscht. Bis zum bitteren Ende, der Aufhebung seiner selbst: Auf Nanopol verschwindet er in ein ungekanntes Paralleluniversum – Terra incognita. Dabei entschwebt er nicht in lichte Höhen, sondern taucht durch ein Wurmloch in die dunkeln Tiefen der Erde ab. «Ist Heimat nicht da, wo ich noch nie war?» hat er auf seiner Reise ins Tagebuch notiert. Leschenko ist da angekommen, wo er immer sein wollte.

Für einen Augenblick herrschen pure Ungewissheit und Leichtigkeit – das Ende.

Dann aber sehen wir den Körper des Forschers in einer abgewrackten Klause sitzen. Die Szenerie wirkt etwas trist, Leschenko selber aber durchaus entspannt und nicht unglücklich. Nur etwas müsste die Gestalt im Sessel noch loswerden können, um sich der irdischen Schwere völlig zu entledigen: Diesen Leschenko in seinem Kopf. Eine Krankenschwester hilft ihm. Ihre Spritze bringt schöne Musik in Leschenko zum Klingen. Mit deren Nadel lassen sich auch Schellackplatten zum Tönen bringen.

Peter Volkart ist auf die Geschichte des Pataphysikers Igor Leschenko durch Filmmaterial und Fotos aufmerksam geworden, auf die er zufälligerweise in Archiven stiess. Der seltsame Kerl hat ihn nicht mehr losgelassen. Mit geduldiger und liebevoller Akribie trug er die biografischen Fragmente des Mannes aus Hermannstadt im rumänischen Siebenbürgen zusammen, die dieser in mehr als einem halben Jahrhundert seiner Existenz auf der halben Welt hinterlassen hatte. Langsam entstand aus den gefundenen Fotos und Filmsequenzen das Lebensbild eines romantischen Exzentrikers, der ebenso verschroben wie unerschrocken seinem hoch gesteckten Ziel, wenn nicht gar seinem Glück, nachsetzte und dabei merkwürdige Begegnungen machte: mit dem Nachtleben in Novosuburbia, mit einer Stadt auf hölzernen Stelzen, mit dem Offshore-Vergnügungszentrum Morphopolis oder mit Zwergen, die sich durch einen Trichter im Kopf ernähren.

Lücken im durch gefundene Fotos und Filme belegten und rekonstruierten Lebensbild von Leschenko hat Peter Volkart sorgsam mit dezent farbigen Szenen ergänzt, die in einem Dekor entstanden, das er selbst gestaltet hat. Mit ihrer Patina passen sie sich nahtlos in die Welt des Forschers, Entdeckers und Erfinders Leschenko ein. Volkart hatte sich Leschenko längst zu eigen gemacht, war zum wissenschaftlichen Forscher in Sachen Leschenko geworden war und dabei auf die eigenartigsten Dokumente gestossen, die ihm manch lustigen Moment bescherten und ihn auch gelegentlich an seinem Verstand zweifeln liessen. Gab es diese Welten wirklich, die Leschenko erforschte und die durch Bilder belegt waren? Sind die gefundenen Dokumente echt? Und sollen wir Zuschauer dem Unglaublichen vertrauen?

Die Frage stellt sich, wie glaubwürdig der Biograf selbst ist. Allzuviel ist über ihn nicht zu erfahren. 1957 in eine bäuerlichen Umgebung in der Nähe von Zürich hineingeboren, verbrachte Peter Volkart die ersten vierzehn Jahre vor allem zwischen den wohligen warmen Barchentleintüchern des familiären Nachtlagers. Das machte ihn schon mit der Muttermilch zum Verwandten des surrealistischen Dichters Raymond Roussel, der auf seiner Weltreise kaum je seinen luxuriösen Wohnwagen verliess und dem Volkart nun nicht von ungefähr seine filmische Recherche zu Igor Leschenko gewidmet hat.

Bei seinen seltenen Ausflügen ausser Haus lernte Peter Volkart staunend die labyrinthischen Gänge der Feldmäuse im Erdinnern kennen und durchwühlte sie. Als Jugendlicher wandte er sich begierig allem Neuen zu, so zum Beispiel der aufkommenden Elektronik. Dass er sich später souverän der digitalen Technik bei der Bild- und Filmmontage bedienen würde, erstaunt nicht. Dann folgte er den Signalen und Bildern aus Übersee und fand sich nach einer aufregenden Atlantikpassage in New York wieder.

Hier, in der Metropole kreativen Schöpfens, begann er darüber nachzudenken, wie die Zukunft in der Zukunft aussehen mochte, wenn sie dereinst Vergangenheit geworden sein würde. Peter Volkart begann zu wirken, wie ein Archäologe – nur entwarf er die Fundstücke gleich selbst. In einem Film mit dem Titel *Der junge Eskimo* stieg er in die Welt der Surrealisten ab und beschrieb moderne Befindlichkeiten in der Grossstadt der 1980er-Jahre in deren Heiterkeit und Geist. Später machte er eine Maus zur Protagonistin eines Films (*Suburban Wildlife*) oder zeigte Micky-Maus im Jahre 3998, so, wie sie ein Archäologe in zweitausend Jahren aus dem Schutt graben würde. (*Hermann Wendelhammer: Das Kabinett*)

Zurück in der Alten Welt verbreitete er seine archäologischen Fundstücke erfolgreich in Galerien und Museen. Auf Flohmärkten, in Brockenhäusern, in Kellern und in vergammelten Koffern auf Estrichen stiess er auf fotografische Zeugnisse von Leuten, die sich wie er, aber eben früher, zur Zeit der Entdeckungen, in die Labyrinth des Wissens vorgewagt und versucht hatten, Ahnungen in wissenschaftliche Erkenntnis zu übersetzen. Aus den Fundstücken zeichnete Volkart die Biografie des Memoryagenten *Igor Popov*¹ nach, machte sich dann auf die Spur der abenteuerlustigen Zwillingbrüder *Harald und Herbert*² oder erzählte die obskure Lebensgeschichte des luziden *Edgar Cielsky*, der 1966 spurlos verschwand. (*Edgars Place Part 1-5*) Was immer Volkart anzufassen begann, wurde zum archäologischen Zeugnis.³

Biografie

Peter Volkart *1957 im Kanton Zürich
Bachelor of Fine Arts, School of Visual Arts, New York
Filmkurse an der New York University
Ausstellungen im In- und Ausland
Seit 1990 Studio für Film&GraphicDesign

Filmografie

1987 *Der junge Eskimo* (experimental fiction film)
2005 *Terra incognita* (fiction)
Seit 1990 zahlreiche Auftragsarbeiten

¹ www.unicom.unizh.ch/unimagazin/archiv/3-98/harald.html

² www.unicom.unizh.ch/unimagazin/archiv/3-98/igor.html

³ www.unicom.unizh.ch/unimagazin/archiv/3-98/bildthem.html