

LEVEN MIT JE OGEN

Leben mit Deinen Augen / Living with your eyes

Land: Niederlande 1997. **Produktion:** Allegri Producties, NPS Televisie. **Regie, Buch:** Ramon Gieling. **Kamera:** Goert Giltaij. **Ton:** Wouter Veldhuis. **Schnitt:** Barbara Hin. **Produzent:** Frank Scheffer. **Mitwirkende:** Johan van der Keuken, Noshka van der Lely (Ton), Barbara Hin (Cutterin), François Albera (Historiker), Bill Sloan (Kurator M.O.M.A.), Gert-Jan Zuilhol (Kritiker), Khalid Hammaoui (Protagonist in *Global Village*), Robert Kramer (Filmemacher), Fred van Dijk (Programmmator), Herman Herzberger (Architekt), J. Bernlef (Schriftsteller), Willem Breuker (Komponist), Jean Marie Téno (Filmemacher in Paris), Vuc Janic (Filmemacher in Sarajevo), Pierre Olivier Bardet (Verleiher), Laude Ménard (Wirtschaftswissenschaftlerin in Paris), Werner Dütsch (Redakteur des WDR), Beppie Klaassen (Protagonist in *Beppie*), Mieke Bernink (Chefredakteurin von 'Skrien'), Pauline Terreehorst (Ex-Chefredakteurin von 'Skrien'), Robert Daudelin (Direktor der Cinémathèque Montréal), Bernie Wohl (Sozialarbeiterin in New York), Theo Janszen (Filmemacher, Musiker).

Format: 16mm, Farbe. **Länge:** 55 Minuten, 25 B/sek.

Sprache: Niederländisch, Englisch, Französisch.

Uraufführung: 28.9.1997, Niederländisches Filmfestival, Utrecht.

Weltvertrieb: Ideale Audience, 6, rue de l'agent Bailly, 75009 Paris, Frankreich. Tel.: (33-1) 49 70 08 10. Fax (33-1) 40 70 08 11. e-Mail: ideale@ideale-audience.

Mit Unterstützung von: Het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties und Het CoBo Fonds.

Ramon Gieling über seinen Film

Der Filmemacher Johan van der Keuken dreht einen Kurzfilm über den chinesischen Photographen To Sang, der seit zwanzig Jahren in der Albert Cuypstraat lebt und arbeitet. Es ist van der Keukens erster Film nach dem epischen *Amsterdam Global Village*.

Wir drehen einen langen Film über diesen Kurzfilm und begleiten van der Keuken und seine Tonfrau und Ehefrau Noshka van der Lely bei diesem kurzen, aber intensiven Schöpfungsprozeß. Er enthüllt einen Mechanismus, über den es viele Mißverständnisse gegeben hat: den Dokumentarfilm.

All seine 'Formen' werden eigentlich von van der Keuken inszeniert, und er dreht vielmehr einen 'instant'-Spielfilm, bei dem allerdings die Protagonisten langsam die Führung übernehmen. Fünfundzwanzig Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen beobachten Johan van der Keuken bei der Arbeit und reden über seine Filme und ihre Themen. Unser Film endet schließlich da, wo der Filmemacher van der Keuken seinen Film beginnen läßt: an den Straßenbahnschienen, die in die Albert Cuypstraat führen und wo wir, zum soundsovielten Male, ein Stück von *Amsterdam Global Village* finden.

Ramon Gieling

Ramon Gieling filmt van der Keuken beim Photographen

"Das Aufregendste an Photographen ist, daß sie trotz der Technik, des Mechanischen also, das Subjektive und Emotionale entstehen lassen können": Diesen bewundernden Satz äußert der Filmemacher und Photograph Johan van der Keuken in dem Dokumentarfilm *LEBEN MIT DEINEN AUGEN*. Der Film ist ein Porträt van der Keukens und handelt also mehr vom Filmemachen als von der Photographie, obwohl van der Keuken einen Photo-

Ramon Gieling about his film

Filmmaker Johan van der Keuken makes a short film about Chinese photographer To Sang who has lived and worked on the Albert Cuypstraat in the last twenty years. It is Van der Keuken's first film since he made the epic *Amsterdam Global Village*.

Ours is a long film about the making of this short film. We accompany Van der Keuken and his wife Noshka van der Lely during this intense period of creativity. It reveals to us a much misunderstood genre, the documentary.

Van der Keuken uses different forms of documentary, in fact, he is really making an 'instant' feature film in which the protagonists slowly take over the directing. 25 people from many countries sit on benches and observe Johan van der Keuken at work, reflecting on the filmmaker's productions and his subjects. The film ends where Van der Keuken began: near the tram lines leading to the Albert Cuyp Market. Once again, we encounter a piece of Amsterdam Global Village.

Ramon Gieling

Ramon Gieling films Van der Keuken at work

"What is exciting about photographers is their ability to create something subjective and emotional despite the fact that their work is based on technology, i.e. on the mechanical."

These are filmmaker (and photographer) Van der Keuken's admiring words in the documentary *LIVING WITH YOUR EYES*. The film is a portrait of Van der Keuken and deals more with filmmaking than with photography, even though Van der Keuken's subject is a photographer. The title, however, refers to Van der Keuken and is a remark by documentary filmmaker Robert Kramer about his Dutch colleague.

This sounds complicated and can be explained as follows. Johan van der Keuken made a short documentary (35 minutes) about photographer Lee To Sang who takes portraits in his studio on Albert Cuyp Street in Amsterdam. Ramon Gieling made a documentary (55 minutes) *LIVING WITH YOUR EYES*. Here, Van der Keuken states that photography was a subject in his films previously, but in this film, it is the central topic. To him, To Sang embodies the ideal photographer ("His look is monumental, at the same time funny and deeply serious"), because a good portrait photographer is always also a

graphen filmt. Der Titel bezieht sich allerdings auf van der Keuken, denn er geht auf eine Bemerkung des Dokumentarfilmers Robert Kramer über seinen niederländischen Kollegen zurück.

Es klingt kompliziert, läßt sich aber einfach erklären. Johan van der Keuken drehte einen kurzen Dokumentarfilm (35 Minuten) über den Photographen Lee To Sang, der in seinem Studio in der Amsterdamer Albert Cuypstraat Porträts macht. Über die Entstehung dieses Films drehte Ramon Gieling seinerseits einen Dokumentarfilm (55 Minuten), *LEBEN MIT DEINEN AUGEN*. Darin sagt van der Keuken, daß die Photographie früher schon ein Thema in seinen Filmen war, sie aber diesmal im Zentrum stehen sollte. To Sang verkörpert für ihn das Ideal des Photographen („Sein Blick ist monumental, gleichermaßen witzig und von einem tiefen Ernst“), weil ein guter Porträtphotograph immer zugleich auch ein Regisseur ist. Das führt van der Keuken voller Bewunderung Gieling vor, der dem Filmemacher auf dem Fuße folgt.

Das Besondere an *LEBEN MIT DEINEN AUGEN* ist, daß man van der Keuken und seiner Frau Noshka van der Lely (die ihn als Tonfrau und vor allem als Gesprächspartnerin begleitet) hier einmal bei der Arbeit zusehen kann.

Höflich und doch bestimmt leitet van der Keuken die Dreharbeiten und bemerkt zurecht, daß das Machen eines Dokumentarfilms sich immer zwischen Konstruktion und Zufall bewegt.

Es kommen Leute vom Fach und Freunde zu Wort, und ihre Aussagen werden durch Filmausschnitte aus früheren Filmen illustriert. (...)

Es ist faszinierend, van der Keuken während des kreativen Prozesses zu beobachten; zu sehen, wie der neunundfünfzigjährige die Kamera fest auf seiner Schulter trägt, wie seine Füße sich bewegen, ja tanzen, wenn er Aufnahmen macht, wie er Menschen in ihrer ganzen Natürlichkeit inszeniert, wie er von einer Idee ausgeht und doch den Zufall miteinbezieht.

Gielings Porträt hat noch eine andere Seite. Da Gieling Johan van der Keukens Engagement für 'seinen' Photographen aufzeichnet, entsteht auch ein Porträt des Photographen, wie van der Keuken ihn sieht. So wird *LEBEN MIT DEINEN AUGEN* zum Doppelporträt, und die Bemerkung von Robert Kramer läßt sich auch auf To San beziehen.

Peter van Bueren, De Volkskrant

Biofilmographie

Ramon Gieling (geb.1954) studierte an der Kunstakademie in Arnhem. Er gründete das Magazin 'Wolfsmund'. Seit 1979 ist er als Film- und Theaterregisseur und -autor tätig.

Filme:

1986: *Duende*. 1987: *Tussen Front And Thuisfront*. 1988: *Miniatuur*. 1990: *We Love Julia*. 1992: *Heimwee aar De Dood*. 1994: *A Hero Of Our Time*. 1995: *Fathers And Sons*. 1995: *Off Mineur*. 1996: *Detail Unwound*. 1997: *De Toekomst is Over Fen Uur*. 1997: *LEVEN MET JE OGEN*.

director. Van der Keuken makes this clear to Gieling who follows the filmmaker's every step.

LIVING WITH YOUR EYES is special because we can observe Van der Keuken and his wife Noshka van der Lely at work (she is the sound woman and his conversation partner).

Van der Keuken directs the filming politely but decisively and remarks correctly that the creation of a documentary is a mixture of construction and coincidence.

Professionals and friends make statements which are illustrated with film sequences from earlier films. (...)

It is fascinating to watch Van der Keuken during the creative process, seeing how the 59-year old firmly holds the camera on his shoulder, watching his feet move and dance whilst filming footage, how he directs people in all their spontaneity, how he follows an idea but also includes coincidences.

Gieling's portrait has another side to it. Because Gieling captures Johan van der Keuken's engagement for 'his' photographer, he also creates a portrait of the photographer as Van der Keuken sees him. Consequently, *LIVING WITH YOUR EYES* becomes a double portrait and Robert Kramer's remark also refers to To San. (...)

Peter van Bueren, de Volkskrant

Biofilmography

Ramon Gieling was born in 1954 and studied at the academy of arts in Arnhem. He founded the magazine 'Wolfsmund'. Since 1979 he has been working as a film and theatre director and author.

Films:

1986: *Duende*. 1987: *Tussen Front And Thuisfront*. 1988: *Miniatuur*. 1990: *We Love Julia*. 1992: *Heimwee aar De Dood*. 1994: *A Hero Of Our Time*. 1995: *Fathers And Sons*. 1995: *Off Mineur*. 1996: *Detail Unwound*. 1997: *De Toekomst is Over Fen Uur*. 1997: *LEVEN MET JE OGEN*.