BEAU TRAVAIL

Gute Arbeit
Good Work

Regie: Claire Denis

Land: Frankreich 1999. **Produktion:** Pathé Télévision, La Sept/Arte, SM Films. **Regie:** Claire Denis. **Buch:** Claire Denis, Jean Pol Fargeau. **Kamera:** Agnès Godard. **Ausstattung:** Arnaud de Moleron. **Kostüme:** Judy Shrewsbury. **Musik:** Eran Tzur. **Choreographie:** Bernardo Montet. **Ton:** Jean-Paul Mugel. **Schnitt:** Nelly Quettier. **Mischung:** Dominique Gaborieau. **Produzent:** Jérôme Minet. **Ausführender Produzent:** Eric Zaouali.
Mitwirkende: Denis Lavant (Galoup), Michel Subor (Marchand), Grégoire Colin (Sentain), Marta Tafesse Kassa (junge Frau).
Format: 35mm, 1:1.66, Farbe. **Länge:** 90 Minuten, 24 Bilder/Sek.
Sprache: Französisch.
Uraufführung: 2. September 1999, Filmfestival Venedig.
Weltvertrieb: Mercure Distribution, 27, rue de la Butte aux Cailles, 75013 Paris, Tel. (33-1) 44 16 88 44, Fax: (33-1) 45 65 07 47.

Inhalt

Ex-Feldwebel Galoup erinnert sich an seine Zeit in der französischen Fremdenlegion, irgendwo auf einem Außenposten im Golf von Dschibuti.
Ein durchstrukturiertes Leben, das er mit seinen Leuten, seinen Männern gerne teilt. Als ein neuer Rekrut die Aufmerksamkeit seines befehlshabenden Offiziers findet, beschließt Galoup, den Konkurrenten außer Gefecht zu setzen. Der Plan schlägt fehl. Galoup muß die Fremdenlegion verlassen und geht nach Marseille zurück.

Drei Fragen an die Regisseurin

Frage: Wie ist BEAU TRAVAIL entstanden?
Claire Denis: Indem ein Auftrag und ein Wunsch zusammentrafen. Es gab den Auftrag von Pierre Chevalier für eine Sendereihe bei Arte, die unter dem Titel 'Terres étrangères' (Fremde Länder) die Geschichte der Franzosen im Ausland schildern sollte. Und es gab den Wunsch, das Gefühl auf die Leinwand zu bringen, das ich beim Lesen von Herman Melvilles Gedicht 'The Night March' empfand. Das Drehbuch basiert auf einer Geschichte, die ebenfalls von Melville stammt, 'Billy Budd', wobei die Geschichte aus dem Blickwinkel des 'Bösen', Claggart, erzählt wird, dem Unteroffizier Galoup in meinem Film. Anstelle eines Drehbuchs haben Jean Pol Fargeau und ich dann Galoups Tagebuch geschrieben.
Frage: Sie sind, wie wir seit Ihrem ersten Film *Chocolat* wissen, in Afrika aufgewachsen. Warum spielt der Film ausgerechnet in Dschibuti?
Cl. D.: Ich habe dort einen Teil meiner Kindheit verbracht und den Ort als anders als den Rest Afrikas in Erinnerung. Außerdem befindet sich die Fremdenlegion nun mal in Dschibuti. Alle Welt hat

Synopsis

Former sergeant-major Galoup remembers his time in the French Foreign Legion on a desolate outpost somewhere on the Gulf of Djibouti. It was a regimented life that he enjoyed sharing with his people, his men. But when a new recruit attracted the attention of his commanding officer, Galoup had decided to put his rival out of action. The plan failed. Galoup was drummed out of the Foreign Legion and returned to Marseille.

Three questions to the director

Question: How did BEAU TRAVAIL come about?
Claire Denis: Because a contract and a wish coincided. Pierre Chevalier commissioned me to make a film for his Arte series *Terres étrangères* (Foreign Lands) about the history of the French abroad. I also wanted to bring to the cinema the feeling I got from reading Herman Melville's poem 'The Night March'. The screenplay is based on another Melville story, 'Billy Budd', although it's told from the point of view of the 'evil' Claggart, represented by the non-commissioned officer Galoup in my film. And in place of a screenplay, Jean Pol Fargeau and I wrote Galoup's diary.
Question: We know from your first film, *Chocolat*, that you grew up in Africa. Why base the film in Djibouti, of all places?
C.D.: I spent a part of my childhood there and it's the place that sticks more firmly in my mind than anywhere else in Africa. In any case, the Foreign Legion is in Djibouti. Everyone cautioned me against shooting there because of the climate, because of the inadequate infrastructure, because of the local population, because of the French army and also because of the conflict between Eritrea and Ethiopia. The Foreign Legion didn't help us. The atmosphere on location was rather hostile and rumour-ridden. It was even suggested we were filming a porn movie. But it all worked out in the end.
Question: How did you work?
C.D.: We had to wait three years before we were allowed to make the film. In the meantime, the choreographer (Bernardo Montet) and I made all the arrangements, chose the fifteen soldiers and began rehearsals, without even knowing if we'd be able to travel there. A month-and-a-half of daily training bonded the men together. So incredibly tightly, in fact, that the sacrifices we had to make on

mir abgeraten, dort zu drehen, wegen des Klimas, wegen der mangelnden Infrastruktur, wegen der Bevölkerung, wegen der französischen Armee und schließlich auch wegen des Konfliktes zwischen Eritrea und Äthiopien. Die Fremdenlegion hat uns nicht geholfen, die Atmosphäre vor Ort war eher feindlich und voller Gerüchte – man hat sogar behauptet, wir würden einen Porno drehen –, aber letztlich ist alles gutgegangen.
Frage: Wie haben Sie gearbeitet?
C. D.: Wir haben drei Jahre gebraucht, um den Film machen zu können. In der Zwischenzeit habe ich mit dem Choreographen Bernardo Montet die Vorbereitungen getroffen, gemeinsam die fünfzehn Mitglieder der Truppe ausgewählt und zu proben angefangen, ohne daß wir wußten, ob wir würden reisen können. Anderthalb Monate täglichen Trainings haben die Truppe auf ganz außerordentliche Weise zusammengeschweißt, so sehr, daß uns trotz aller Entbehrungen vor Ort – und der Ramadan hatte gerade begonnen – nichts mehr stoppen konnte.
(Das Interview führte Jean-Michel Frodon, in: Le Monde, Paris, 6. Juni 1999)

Inspiration
The Nightmarch
With banners furled, and clarions mute,
An army passes in the night,
And beaming spears and helms salute,
The dark with bright.
In silence deep the legions stream,
With open ranks, in order true;
Over boundless plains they stream and gleam –
No chief in view!
Herman Melville

Über den Film
(...) In Marseille rekapituliert der ehemalige Unteroffizier Galoup sein Leben auf einem verlassenen Posten der Fremdenlegion im Golf von Dschibuti, wo die jungen Soldaten ihre Tage mit Kriegspielen und Straßenarbeiten verbringen. In seinem Tagebuch ergeht er sich in ziemlich unwahrscheinlichen literarischen Betrachtungen darüber, wie großartig das Leben war, bevor alles schief ging.
Klein, drahtig und mit Pockennarben gibt Galoup neben seinen 'Jungs', jungen kahlgeschorenen Riesen mit Gesichtern, die ebenso gemeißelt wirken wie ihr Bizeps, eine ziemlich seltsame Figur ab. Wortkarg absolvieren diese gleich aussehenden, unbewegt dreinblickenden Soldaten ihr anstrengendes Training und ein elegant wirkendes Tai Chi, schwimmen in knapper Wüstenkluft im azurblauen Meer und tanzen gelegentlich mit einheimischen Mädchen zu hämmernden Rhythmen in einer Diskothek.
Galoups heftige und ambivalente Gefühle für seinen hartgesottenen Kommandeur (Michel Subor) werden durch die Ankunft des neuen Rekruten Sentain gestört, der von seinen Kameraden für seine Anständigkeit und Großzügigkeit bewundert wird. (Man sieht, wie er sein Leben riskiert, um einen abgestürzten Hubschrauberpiloten zu retten.) Galoup, das Äquivalent von Melvilles Claggart, beginnt zu grübeln, warum sich der Kommandeur zur Jugend hingezogen fühlt, und heckt einen Plan aus, um Sentain für immer los zu werden.
Aber die Rekruten kommen der Wahrheit bald auf die Schliche, der Kommandeur läßt Galoup seine Sachen packen. Der Sergeant mit der eisernen Faust wird in Unehren entlassen und verfügt seither über viel Zeit, die er, wie man am surrealen Schluß des location (Ramadan had just begun) couldn't stop us anymore.
(The interview was conducted by Jean-Michel Frodon in Le Monde, Paris, June 6th 1999)

Inspiration
The Night March
With banners furled, and clarions mute,
An army passes in the night,
And beaming spears and helms salute,
The dark with bright.
In silence deep the legions stream,
With open ranks, in order true;
Over boundless plains they stream and gleam –
No chief in view!
Herman Melville

About the film
(...) In Marseille, ex-marshal Galoup (Denis Lavant) recalls his life in a forgotten Foreign Legion post in the gulf of Djibouti, where young soldiers spend their days playing war games and repairing roads. In his diary, he indulges in unlikely literary reminiscences about how splendid life used to be, before it all went wrong.
Small,wiry and pockmarked, Galoup cuts a strange figure around his 'boys,' shaven-headed young giants with faces as sculpted as their biceps. Short on words, these stylized, emotionless soldiers perform strenuous gymnastics and graceful tai chi, swim in the azure sea in abbreviated desert togs and occasionally mix with local girls in throbbing dances at the disco.
Galoup's deep, ambigious love for his tough commanding officer (Michel Subor) is threatened by the arrival of new recruit Sentain (Gregoire Colin), beloved by his comrades for his goodness and generosity. (To illustrate, he is shown risking his life to rescue a downed helicopter pilot.) Brooding over the Commander's attraction to the youth, Galoup, the equivalent of Melville's Claggart, hatches a scheme designed to get rid of Sentain forever. But the recruits soon deduce the truth and the Commander sends Galoup packing. The iron-fisted sergeant finds himself stripped of his stripes and with a lot of time on his hands, which in the pic's surreal coda he spends in frenzied, self-absorbed disco dancing.
The film's anti-militarist message is evident but secondary to the personal story of the crazed Galoup, expressed in Lavant's surprisingly off-beat perf, Subor's rock-faced Commander and Collin's noble innocent. The whole crew is observed with mute bemusement by the local inhabitants, like a visiting circus of curious animals. Echoing Denis' stripped-down dialogue and staging, cinematographer Agnes Godard empties the frame to give the film a strong, clean visual style that astounds with the colors and beauty of nature (male bodies included). The exalted mood of Benjamin Britten's opera 'Billy Budd' is refrained in several sequences that seem on the verge of turning into modern dance numbers. (...)
Deborah Young in Variety, New York, October 4th 1999

Films sieht, mit wildem, auf sich bezogenem Tanzen in der Disco verbringt.
Die antimilitaristische Botschaft des Films liegt auf der Hand, tritt aber in den Hintergrund neben der Geschichte zwischen dem besessenen Galoup, von Lavant überraschend gegen den Strich gespielt, Subors Kommandeur mit dem zerklüfteten Gesicht und Colins edlem Unschuldigen. Die ganze Mannschaft wird von den Einheimischen mit stillschweigender Irritation betrachtet, wie ein Wanderzirkus mit seltsamen Tieren. Denis' minimalistischen Erzählstil setzt Kamerafrau Agnès Godard in quasi entleerten Bildern fort und gibt damit dem Film einen strengen, klaren visuellen Stil, der durch die Farben und die Schönheit der Natur (männliche Körper eingeschlossen) verblüfft. Die exaltierte Stimmung von Benjamin Brittens Oper Billy Budd' kehrt in verschiedenen Sequenzen wieder, die beinahe an modernen Tanz erinnern.(...)
Deborah Young, in: Variety vom 4.10.1999

Die Geschichte eines Ungehorsams

(...) BEAU TRAVAIL von Claire Denis ist ein choreographischer Film, wobei sich das Tänzerische der Inszenierung einem 'Mikrokosmos' verdankt, der an der Grenze zwischen Afrika und Asien situiert ist, aber ebenso zwischen Kino und Literatur, Blick und Stimme. Claire Denis, von Arte beauftragt, etwas für die Sendereihe 'Terres étrangères' zu machen, hat sich von einem Gedicht und der Erzählung 'Billy Budd' von Herman Melville inspirieren lassen. Ihre Bearbeitung, die in Zusammenarbeit mit Jean Pol Fargeau entstanden ist, schildert die Abenteuer eines Trupps der Fremdenlegion, der in Dschibuti stationiert ist. Aber dieses Abenteuer, im wahrsten Sinne des Wortes, wird rückblickend erzählt, aus der Sicht eines der Protagonisten, Unteroffizier Galoup (wunderbar verkörpert von Denis Lavant), der jetzt in Marseille lebt und wegen Befehlsmißbrauchs aus der Fremdenlegion ausgeschlossen wurde. BEAU TRAVAIL erzählt die Geschichte des Ungehorsams von Galoup, der den Soldaten Gilles Sentain bewußt in Gefahr bringt und ihn vermeintlich tot in einer Salzwüste liegen läßt. Dieser Ungehorsam ist ein Verstoß gegen die Gesetze einer Welt, in der jeder Schritt nach unumstößlichen Regeln genauestens festgelegt, ausgemessen und vorgezeichnet ist.
Dritter Protagonist des Films ist Bruno Forestier alias Michel Subor. Ganz abgesehen von der Freude, diesen Schauspieler mal wieder auf der Leinwand zu sehen, lädt BEAU TRAVAIL zu einer Wiederbegegnung mit einer vergessenen Gestalt der Filmgeschichte ein, indem es den *Kleinen Soldaten* von Godard wieder auferstehen läßt. Die Melancholie dieses Wiedersehens unterstreicht das Rätselhafte dieser wunderschön fotografierten Bilder von Agnès Godard.
Man gewinnt immer mehr den Eindruck, im Verlauf des Films, daß alles von der Sprache ausgeht (das Gedicht Melvilles, das Tagebuch von Galoup), daß die Sprache die Erinnerung formt und dieser Erinnerung die Bilder, die Rhythmen, die Landschaften entspringen, kurz, eine rein sinnliche Sicht der Welt. Aber der Film läßt auch das Bedürfnis verspüren, zu dieser *inneren* Stimme zurückzukehren, die den Bildern Tiefe verleiht, indem sie eine ganz neue Art der Wahrnehmung schafft, physisch wie geistig. Das läßt an die erste Szene in *Apocalypse now* denken, in der Coppola, bevor er das Chaos in Vietnam zeigt, seinen Film mit einem Traum oder vielmehr Albtraum in einem Hotelzimmer in Saigon beginnen läßt.
Claire Denis hat den Choreographen Bernardo Montet als Mitarbeiter gewonnen, der die fünfzehn Schauspieler trainiert hat, aus denen sich die Truppe in Dschibuti zusammensetzt und die auf

The story of insubordination

(...) Claire Denis' BEAU TRAVAIL is a choreographic film which derives its dance-like direction from a microcosm situated on the border between Africa and Asia, but likewise between cinema and literature, vision and voice. Commissioned by Arte to make a programme for the *Terres étrangères* series, Claire Denis allowed herself to be inspired by a poem and the story 'Billy Budd', both by Herman Melville. Her interpretation, created in co-operation with Jean Pol Fargeau, describes the adventures of a unit of the Foreign Legion stationed in Djibouti. But this adventure is literally told retrospectively from the point of view of one of the protagonists, non-commissioned officer Galoup (marvellously embodied by Denis Lavant), who now lives in Marseille and was barred from the Foreign Legion for abuse of power. BEAU TRAVAIL is the story of Galoup's insubordination, for he knowingly endangers the soldier Gilles Sentain and leaves him for dead on a salt flat. This insubordination is a breach of the laws of a world in which every step is minutely defined, calculated and proscribed by incontrovertible rules.
The film's third protagonist is Bruno Forestier, alias Michel Subor. Apart from the pleasure of seeing this actor on the screen once again, BEAU TRAVAIL invites the audience to experience anew a now-forgotten character in cinematic history, bringing Godard's *Little Soldier* back to life. The melancholy of this new encounter underlines the mystery of Agnès Godard's wonderfully photographed images.
As the film progresses, the viewer increasingly gets the impression that everything stems from language (Melville's poem, Galoup's diary), that this language shapes memory and this memory spawns images, rhythms and landscapes. In short, it conveys a purely sensual view of the world. But the film also shows a desire to return to this *inner* voice that gives the images depth by creating a completely new physical and spiritual way of experiencing. This reminds us of the first scene in *Apocalypse Now*, in which Coppola precedes the chaos in Vietnam by beginning his film with a dream – or rather a nightmare – in a Saigon hotel room.
Claire Denis was able to win over the choreographer Bernardo Montet, who trained the fifteen actors who make up the troops in Djibouti and who, in a sense, make up the core of the film. BEAU TRAVAIL remains lodged in the mind as a crazy and confusing film, an aesthetic 'trip', a cinematic poem that could well have sprung from a drawing pad or sketchbook in which the words, the bodies and the rhythms yearn for a kind of erotic correspondence. (...)
Thierry Jousse in Cahiers du Cinéma, no. 539, Paris, October 1999

Foreign W orld

Claire Denis is one of those rare individual talents who consistently marches to the beat of her own drum, creating films whose function is not to be fashionable but to explore people and situations which intrigue her. LE BEAU TRAVAIL is another one of her intensely personal reflections on a world that, for many of us, will remain forever foreign. She was raised in Afrfica as a young woman, and

bestimmte Weise auch die Kerntruppe des Films bilden. BEAU TRAVAIL bleibt als irrer und irritierender Film im Gedächtnis haften, ein ästhetischer Trip, ein filmisches Gedicht, das einer Zeichenmappe oder einem Skizzenbuch entsprungen sein könnnte, in dem die Worte, die Körper und die Rhythmen nach einer Art erotischer Übereinstimmung streben. (...)
Thierry Jousse, in: Cahiers du Cinéma, Paris, No. 539, 10/99

Fremde Welt

Claire Denis ist eines dieser seltenen individuellen Talente, die durchweg sich selbst gehorchen und Filme machen, die keiner Mode folgen, sondern Menschen und Situationen erkunden, die ihre Neugier wecken. Auch BEAU TRAVAIL ist so eine extrem persönliche Betrachtung einer Welt, die vielen von uns für immer fremd bleiben wird. Claire Denis ist in Afrika aufgewachsen, und in diesem wunderschönen eindringlichen Film erkundet sie einen Teil des Lebens dieses Kontinents, der eine so verwickelte Geschichte hat.
Galoup ist Soldat in der französischen Fremdenlegion, Söldner an einem jener staubigen Außenposten der Kolonien, wo die Trikolore noch weht. Er ist Teil einer fremden Armee, die weiterhin trainiert, exerziert und Leute drillt, aber dennoch keinen wirklichen Zweck mehr erfüllt. Einen Kameraden nennt Galoup einen „Mann ohne Ideale in einer Armee ohne Zukunft"- Beschreibung einer Streitmacht, die eine Welt repräsentiert und doch von ihr getrennt, isoliert, entfremdet bleibt.
Der Film hat keine richtige Handlung. Wir folgen der täglichen Routine der Söldner, ihrer Langeweile, ihren Ritualen. Denis' Kamera beschreibt die Schönheit des Landes, und sie fügt dieses Material zu einem Film zusammen, der eher poetisch ist, als daß er eine Geschichte erzählt. Viele kleine Geschichten werden parallel erzählt – ein älterer Offizier ist in Galoup verliebt, ein Leutnant ist auf ihn eifersüchtig und eine junge Frau kommt ihm zu Hilfe –, aber diese Geschichten stehen nicht im Mittelpunkt des Films. Stattdessen überwiegt das Atmosphärische, Stimmungsvolle, was noch betont wird durch eine Musik, die unglaublich schön und geheimnisvoll klingt. Galoup und seine Kameraden haben gelegentlich Kontakt zu Einheimischen, aber letztlich bleibt die gespenstische Erkenntnis desjenigen, der immer ein Fremder bleiben wird.
Die afrikanische Landschaft spielt in diesem nachdrücklichen Film eine besondere Rolle. Die Schönheit dieses wilden, rauhen Landes, sein wechselndes Licht und die nicht nachlassende Hitze, seine schwülen Abende und öden Tage bleiben stets gegenwärtig wie auch die immer lauernde Bedrohung durch Gewalt und Blutvergießen. Galoups Betrachtungen aus dem Off halten den Film zusammen, das Resultat ist einer von Claire Denis' überzeugendsten Filmen bis heute.
Piers Handling, in: Katalog des IFF Toronto, September 1999

Biofilmographie

Claire Denis wurde 1946 in Paris geboren und verbrachte ihre Kindheit in verschiedenen Ländern Afrikas. Sie studierte Film am IDHEC in Paris, wo sie 1971 ihren Abschluß machte. 1973 produzierte sie einen Kurzfilm über Jérôme Savarys 'Grand Magic Circus', bei dem sie eine Zeitlang mitarbeitete. Anschließend arbeitete sie als Regieassistentin bei Jacques Rivette, Costa Gavras, Wim Wenders, Jim Jarmusch u.a., bis sie Mitte der achtziger Jahre begann, eigene Filme zu drehen.

in this beautifully evocative film, she probes into an aspect of life in that continent which is rife with implication. Galoup is a soldier in the French Foreign Legion, living as a mercenary in the dusty outposts of the colonies where the tricolour still flutters. He is part of a foreign army which trains, exercises, and drills but has no real purpose anymore. Galoup describes a fellow officer as "a man without ideals working in an army without a future"; this stands as a description of a force that lives in a world yet remains seperate of it, isolated and alienated.
The film has no real narrative. We move through the daily routine of the legionnaires, through their boredom and their rituals. Denis' camera catches the beauty of the country and she edits this material into a film that is closer to poetry than storytelling. Shards of stories are placed side by side – a senior officer is in love with Galoup, a lieutenant is jealous of him and a young native woman comes to his aid – but story-telling is not the centre of this film. Instead, mood and tone, all underlined by a music track of incredible beauty and mystery, predominate. Occasionally, Galoup and his fellow soldiers interact with the locals but the final effect is the disembodied experience of someone who will forever remain a foreigner.
The African landscape assumes the role of a character in this haunting film. The beauty of this wild, rugged country, its changing light and constant heat, sultry evenings and stark days, is a constant presence, as is the ever-present threat of violence and bloodletting. Galoup's reflective voice-over stitches the film together, resulting in one of Claire Denis' most satisfying films to date.
Piers Handling in the catalogue of the Toronto International Film Festival, September 1999

Biofilmography

Claire Denis was born in Paris in 1946 and spent her childhood in various African countries. She studied cinematography at the IDHEC in Paris, from which she graduated in 1971. In 1973 she produced a short film about Jérôme Savary's 'Grand Magic Circus', in which she worked for a while. She subsequently worked as an assistant director under Jacques Rivette, Costa Gavras, Wim Wenders, Jim Jarmusch and others, before starting to make her own films in the mid-eighties.

Films / Filme

1989: *Chocolat.* 1989: *Man No Run* (Forum 1989). 1990: *S'en fout la mort* . 1990: *Jacquette Rivette, le Veilleur* (together with / zusammen mit Serge Daney). 1991: *Keep It For Yourself.* 1993: *J'ai pas sommeil.* 1994: *US Go Home.* 1996: *Nénette et Boni.* 1999: BEAU TRAVAIL.