

13

Le doux amour des hommes

Die süße Liebe der Männer
Man's Gentle Love

Regie: Jean Paul Civeyrac

Land: Frankreich 2002. **Produktion:** Les Films Pelléas, Paris. **Buch und Regie:** Jean Paul Civeyrac. **Kamera:** Céline Bozon. **Ton und Tonmischung:** François Méreu. **Ausstattung:** Brigitte Brassart. **Kostüme:** Karine Vintache. **Schnitt:** Andréa Sedlackova. **Mischung:** Stéphane Thiébaud. **Regieassistent:** Laurent Lunetta. **Produktionsleitung:** Luc Tissot. **Aufnahmeleitung:** Ludovic Leiba. **Produzent:** Philippe Martin. **Darsteller:** Renaud Bécard (Raoul), Claire Perot (Jeanne), Marie-Joséphine Crenn (Patricia), Serge Bozon (Maxime), Raphaël Bianchin (André), Marie Rousseau (Véronique), Odile Grosset-Grange (Agathe), Vanessa Le Reste (Alexandrine), Maï David (Mariette), Armelle Legrand (Schriftsteller), Odile Vuillemin (Loulouse), Xavier Maly (Jeannes Vater), Elodie Mennegand (Vanessa), Delphine Le Goff (Leserin), Lola Gans (Violette), Vincent Macaigne (Kellner) u.v.a.

Format: 35mm (von HDTV), Cinemascope, Farbe. **Länge:** 80 Minuten, 25 Bilder/Sekunde.

Sprache: Französisch.

Uraufführung: 16. Januar 2002, Paris.

Weltvertrieb: Flach Pyramide International, 5, rue Richepanse, F-75008 Paris, Tel.: (33-1) 40 20 05 51, Fax: (33-1) 40 20 05 51.

Mit Unterstützung des Centre National de la Cinématographie.

Inhalt

Raoul wechselt von einer Frau zur nächsten, auf der Suche nach der unerreichbaren Liebe. Eines Tages begegnet er Jeanne, die sich für ein freies und tragisches Leben entschieden hat. Er rettet sie vor dem Ertrinken. Schnell gehen die beiden ein Verhältnis ein, aber dann verschwindet Jeanne plötzlich. Raoul redet sich ein, dass er sich in sie verliebt hat, und wartet darauf, dass sie wieder auftaucht. Sein Freundeskreis versucht vergeblich, ihn davon abzubringen. Als Jeanne wieder auftaucht, ist sein Enthusiasmus zwar verflogen, aber er will weiterhin an seine Liebe glauben. Jeanne wiederum lässt sich von Raoul mitreißen.

Der Regisseur über seinen Film

Der Film ist nach Teilen des Werks von Jean de Tinan entstanden. Dieser Schriftsteller und Dandy, der 1898 im Alter von vierundzwanzig Jahren starb, hat sich selbst in der Figur des Raoul beschrieben. Ein Dichter und Nachtschwärmer, der keine wahre Liebe empfinden kann. Tinan nannte das „Impotenz der Gefühle“. Als ich diesen Film machte,

Synopsis

Raoul moves from one woman to the next in search of unattainable love. One day he meets Jeanne, who has chosen a free and tragic life. He saves her from drowning. A relationship quickly develops between them, but then Jeanne suddenly disappears. Raoul convinces himself that he loves her and waits for her to return, while his friends desperately try to talk him out of it. When Jeanne turns up again, his enthusiasm has waned, but he refuses to stop believing in his love. However, Jeanne allows herself to be swept away by Raoul.

Director's statement

The film is based on the work of Jean de Tinan. This writer and dandy, who died in 1898 at the age of 24, described himself through the character of Raoul, a poet and night owl incapable of feeling true love. Tinan called this "emotional impotence". While making this film, I discovered how difficult it is to convey to an audience the impression that someone has cold, negative feelings or even none whatsoever. Many people I asked to read the screenplay thought that Raoul could indeed love, but simply claimed otherwise. However, in my view (and that of Tinan), he wants to love, yet cannot. That is a very different case, much harder to permit and therefore harder to address. I hope I have managed this so to some degree.

I wanted to achieve two things with my film: Firstly, I wanted to conjure up a sensuous atmosphere, all the more important because the film was about the inability to feel. Secondly, I wanted to develop a light, flowing, fast, classic style (in which the viewer noticed neither my efforts nor the effects). After all, the film deals with important feelings (namely, the inner loneliness felt when one cannot find love). The film was to be accessible and have elements of something I like most about the cinema: lyricism, though with austerity rather than pathos.

For this reason, I originally wanted to use 16th-Century English music, songs about love and death. But during editing I realised that the music tended to force itself into our consciousness, thus slowing the film down and inter-

musste ich feststellen, dass es sehr schwierig ist, dem Zuschauer eine Person zu vermitteln, die kalte und negative Gefühle hat oder gar keine. Ich hatte das Drehbuch anderen zu lesen gegeben, und viele meinten, Raoul würde in Wahrheit durchaus lieben und das Gegenteil nur behaupten. Für mich (und Tinan) dagegen will er zwar lieben, aber es gelingt ihm nicht. Das ist ein völlig anderes Thema: viel schwieriger zuzulassen und darum auch schwieriger abzuhandeln. Ich hoffe, es ist mir einigermaßen gelungen.

Mit dem Film wollte ich zweierlei erreichen: Einerseits eine sinnliche Atmosphäre umsetzen – was um so wichtiger ist, als der Film von Gefühlskälte handelt. Zum anderen wollte ich einen leichten, flüssigen, schnellen, klassischen Stil finden (dem man weder die Arbeit noch die Effekte anmerkt) – schließlich geht es auch um schwerwiegende Gefühle (die innere Einsamkeit, wenn die Liebe ausbleibt). Der Film sollte zugänglich sein und etwas von dem haben, was ich am meisten am Kino mag: lyrische Qualitäten – aber ohne Pathos, eher spröde.

Vor diesem Hintergrund hatte ich zunächst vor, englische Musik aus dem 16. Jahrhundert zu verwenden: Lieder über die Liebe und den Tod. Während des Schnitts wurde mir jedoch klar, dass man diese Musik zu sehr für sich wahrnahm, sie bremste den Film, der Fluss war dahin. Ich habe mich dann stattdessen für symphonische Musik entschieden, die reichhaltiger, packender ist und so romantisch, dass die Sehnsucht nach der Liebe, zu der Raoul nicht fähig ist, durchklingt. Diese Musik entfaltet eine Form der Melancholie, die mir sehr gut zum Geist des Films zu passen scheint.

Jean Paul Civeyrac

Dandytum verpflichtet

Hört das denn nie auf – man ahnt das Aufstöhnen schon... Unverdrossen erzählt das französische Kino – zumal wenn es noch 'jung' ist – Geschichten von Tagträumern und Dandys, Liebeskummer und verhängnisvollen Leidenschaften, von traurigen, schönen, jungen Menschen und angehenden Literaten, die sich tiefgründig geben. Vom Quartier Latin, das Jacques Becker in *La Rue de l'Estrapade* in jeder Hinsicht ausgelotet hat, über *Comment je me suis disputé (ma vie sexuelle)* von Arnaud Desplechin hat sich die Szene gen Osten verlagert, Richtung 20. Arrondissement. Vage mit dem studentischen Milieu verbunden (einmal ist von Seminaren die Rede, die Raoul natürlich nicht mehr besucht), bewegen sich die Menschen aus LE DOUX AMOUR DES HOMMES prinzipiell in der Gruppe, besuchen dieselben Szene-Cafés (einen Kellner nennt man dort 'bébé'), liieren sich gerne untereinander und machen sich dabei über das endogame Paarungsverhalten lustig, benutzen Worte aus dem Englischen als Erkennungszeichen ('Right!') und gründen eine Zeitschrift mit dem Titel 'Barouf' (was Lärm oder auch Krawall heißt). Die Jungen sind schön und anstrengend, die Mädchen hübsch und unkompliziert, es vögelt sich ohne Probleme, aber unglücklich ist man trotzdem; Geld gehört nicht zu dieser kleinen Welt, Arbeit ebenso wenig. Erzählt man weiter, dass der Held dieser kleinen Geschichte kein sehr einnehmendes Wesen hat, wird sich der potentielle Zuschauer schon vorab angewidert abwenden; die großen nationalen Gewinner des vergangenen Jahres aber könnten ihr ewiges Geschwätz über ein Publikum fortsetzen, das sie allein zu kennen glauben und das dieser 'kleinen französischen' Filme, die ebenso anspruchsvoll wie liebenswürdig sind, angeblich überdrüssig ist.

rupting the flow. I therefore opted for symphonic music instead, which is richer, more gripping and romantic enough to enable the craving for love Raoul cannot feel to shine through. This music unfolds a kind of melancholy that I believe fits very nicely with the spirit of the film.

Jean Paul Civeyrac

Dandysme oblige

Will it never end? You can almost hear the sighs. Brushing all such considerations aside, the French cinema – particularly its "new" variety – continues to tell stories of daydreamers and dandies, lovesickness and disastrous passion, of sad, beautiful young people and budding literati, playing at being profound. Over time, the scene has moved eastwards from the Quartier Latin, which Jacques Becker plumbed in every respect in *La rue de l'estrapade*, via Arnaud Desplechin's *Comment je me suis disputé (ma vie sexuelle)* towards the 20th arrondissement. With their vague links to the student scene (there is once talk of seminars, which Raoul naturally no longer attends), the characters in LE DOUX AMOUR DES HOMMES move as a group out of principle, visiting the same fashionable cafés (where waiters are addressed "Bébé"), freely entering into affairs with each other while at the same time mocking endogamous mating behaviour, using English expressions like "Right!" as a kind of trademark, and founding a magazine entitled "Barouf", meaning a din or a racket. The boys are handsome and demanding, the girls beautiful and uncomplicated. They make love freely, and yet are still unhappy. Neither money nor work have any place in this small world. Were I to add that the hero of this tale doesn't have a very pleasant personality, I would undoubtedly repel many potential viewers, and last year's big national winners could continue their eternal bleating about being the only ones who realise that audiences are apparently sick of "small French" films that are as demanding as they are loveable. But what if this discouraging introduction were merely a ploy? In fact, LE DOUX AMOUR DES HOMMES, Jean Paul Civeyrac's fourth film, is wonderful – the first wonderful French film of the year. Why? Because it has an eye for digression and discrepancy. Civeyrac – whom I do not consider in the slightest "chic" – does not to claim his more-or-less imaginative tale describes the status quo of the young people of today or their attitudes towards love. He is not interested in naturalism. The film is in any case somewhat timeless. Ethnologists may draw their conclusions from the furnishings and costumes, the actors' appearances, the frequent use of mobile phones and a the occasional view of Paris, but these elements are literally saturated with feelings and mental states from another era, another language. It is the language of the long-forgotten Jean de Tinan, whom Hubert Juin rediscovered and revived some time ago in his *Fins de siècles* series for 10/18.

This de Tinan died in 1898 at the age of 24. He was a dandy, a great admirer of Barrès, a friend of Pierre Louys

Vielleicht aber war diese entmutigende Einleitung eine List? In Wahrheit ist *LE DOUX AMOUR DES HOMMES*, der vierte Film von Jean Paul Civeyrac, ein schöner Film – der erste schöne französische Film dieses Jahres. Weil er ein Gespür für Abschweifungen und Diskrepanzen hat. Civeyrac – den ich keineswegs als zur ‘Szene’ gehörig empfinde – behauptet nicht von sich, dass er – mit mehr oder weniger Phantasie – den Zustand der heutigen Jugend und ihr Verhältnis zur Liebe beschreiben wolle; er hat mit Naturalismus nichts im Sinn. Außerdem besitzt sein Film etwas Zeitloses. Zwar könnten die Ausstattung und die Kostüme, das Aussehen der Schauspieler, der häufige Gebrauch des Handys und einige Ansichten von Paris künftigen Ethnologen Rückschlüsse liefern, dennoch werden diese Elemente von Gefühlen und Seelenzuständen buchstäblich durchdrungen, die einer anderen Epoche, einer anderen Sprache angehören. Der Sprache des gründlich in Vergessenheit geratenen Jean de Tinan, den Hubert Juin vor einiger Zeit für seine Reihe ‘Fins de siècles’ bei ‘10/18’ entdeckt und neu aufgelegt hat.

Dieser Tinan, 1898 im Alter von vierundzwanzig Jahren verstorben, war ein Dandy, ein großer Bewunderer von Barrès, ein Freund von Pierre Louÿs und André Gide, und Autor eines zugleich leichten und fiebrigen Werkes mit einem immer wiederkehrenden Helden, Raoul de Vallonges. Civeyrac gibt an, vor allem von einem Buch de Tinans inspiriert worden zu sein: ‘Penses-tu réussir!’ „Tinan beschreibt sich in der Figur des Raoul, eines Dichters und Nachtschwärmers, der darunter leidet, die große Liebe zu versäumen. Ein ganzes Kapitel ist einer jungen kranken Prostituierten mit Namen Jeanne gewidmet, die Raoul zu lieben versucht. Eines Tages fahren sie in ein Ferienhaus, sie wird der Sache schnell überdrüssig, reist ab und stirbt bald darauf. Das ist das schönste Kapitel aus dem ganzen Buch; der Film ist zu einem großen Teil davon beeinflusst.“

(...) Der Held des Films von Civeyrac heißt folglich Raoul Vallonges – das ‘de’ vor seinem Namen ist verschwunden – und er hat soeben eine Gedichtsammlung veröffentlicht: ‘Noctambulismes’ (Nachtschwärmerien), ein anderer Titel de Tinans. Raoul ist also ein Geist, ein Wiedergänger, eine Gestalt aus dem zu Ende gehenden 19. Jahrhundert, versetzt ins beginnende 21. Jahrhundert, ein Wiedergeborener ohne Wurzeln. Man muss diese Referenzen nicht kennen, um den Film würdigen zu können, der das Wagnis meistert, Eleganz zu wahren, ohne literarisch gespreizt zu wirken. Aber die Entscheidung für diese Vorlage, die es zu rechtfertigen galt, erklärt die hintergründige lyrische Qualität von *LE DOUX AMOUR DES HOMMES*, die den Film durchzieht. Da Civeyrac ebenso verschwommene wie reservierte Typen auserkoren hat, die sich mit Mühe in der Welt zurechtfinden und ihr Leben zu gestalten versuchen, musste er sie zu neuem Leben erwecken, ihnen einen neuen Körper geben. Während sie also unaufhörlich an ihren Gefühlen, sogar an ihrem unbeständigen Dasein zweifeln, gesteht ihnen der Film eine große Sinnlichkeit zu, entscheidet sich für die Lust, um sie aus ihrem nichtigen Dasein zu befreien. Aber während die Sinnlichkeit der Figuren eher aufgesetzt wirkt, so dass man hinter der Oberfläche Risse vermuten könnte und auf diese Weise schmerzlich ihre versteinerten Herzen deutlich werden, entfaltet der Film selbst eine starke Sinnlichkeit. Er huldigt dem weiblichen Körper; außerdem gelingt es Civeyrac, so abgedroschenen Bildern wie einer Hand vor Kerzen oder einem Kaminfeuer etwas Neues abzugewinnen, indem er das Risiko einer romantischen Szenerie bewusst in Kauf nimmt und sie vor unseren Augen mit Leben füllt. Raoul wird

and André Gide, and the author of a light and feverish work with a constantly reappearing hero: Raoul de Vallonges. Civeyrac says he was inspired primarily by de Tinan’s book *Penses-tu réussir*. “Tinan describes himself through the character of Raoul, a poet and night owl who suffers because he does not find true love”, Civeyrac writes. “An entire chapter is dedicated to a sick young prostitute called Jeanne, whom Raoul tries to love. They go away on holiday together, but she quickly tires of the affair, leaves and dies soon thereafter. This is the most beautiful chapter in the entire book, and the film is largely influenced by it.”

(...) The hero of Civeyrac’s film is thus called Raoul Vallonges, though the “de” has disappeared from the front of his surname and he has just published a collection of poems entitled “Noctambulismes” (Night-walking), the title of another of de Tinan’s works. Raoul is therefore a ghost, a wraith, a figure from the dying days of the 19th Century transferred to the early days of the 21st Century, a man reborn without roots. However, the viewer needn’t know the references to appreciate this film, which manages the delicate task of remaining elegant without appearing literarily bloated. But the decision to adopt this model, which I espouse, explains the enigmatically lyrical quality that permeates *LE DOUX AMOUR DES HOMMES*. Because Civeyrac chose characters who are as vague as they are reticent, have trouble finding their feet and desperately try to control their lives, he had to breathe new life into them and find them a new body. So although they are nagged by incessant doubts about their feelings and even their unsettled existences, the film grants them great sensuousness, opting for desire as a way of liberating them from their trivial existences. But whereas the sensuousness seems artificially pinned on the characters – leading the viewer to suspect the cracks beneath the surface – and their hardened hearts are thus painfully obvious, the film itself unfolds a strong sensuousness. It pays homage to the female body and even manages to squeeze something new out of hackneyed images such as hands in front of candles or a fireplace by taking the risk of deliberately presenting romantic scenes and filling them with life in front of our very eyes. Raoul never tires of claiming to be “an Italian pierrot” whose passion, yearning for true love, suffering, literary ambitions and even writing are mere games. As Tinan wrote of Raoul and his clique, “They had no qualms about adopting all forms of snobbism. Their conscious scheduling of feelings enabled them to love their lives like works of art.” (...) In keeping with the near-impossible title he has chosen, Civeyrac views his characters with great tenderness and non-judgemental love. He grants them the human depth which they deny themselves, exhibiting their vulnerability across the length and breadth of the Cinemascope format, and thereby bestowing hero status upon them.

The use of the large format – a somewhat surprising move in a film more interested in presenting tender feelings

nicht müde zu behaupten, er sei „ein italienischer Pierrot“, der die Leidenschaft, die Sehnsucht nach der ersten Liebe, das Leiden, den literarischen Ehrgeiz und selbst die Schriftstellerei bloß spielt. „Sie trauten sich alle Formen des Snobismus umstandslos zu, und das Bemühen um planmäßige Gefühle gestattete ihnen, ihr Leben wie ein Kunstwerk zu lieben“, schrieb Tinan über Raoul und seine kleine Bande. (...) Getreu dem beinahe unmöglichen Titel, den er gewählt hat, betrachtet Civeyrac seine Figuren mit großer Zärtlichkeit, mit einer Liebe, die sich jedes Urteils enthält. Er gesteht ihnen eine menschliche Tiefe zu, die sie selbst leugnen, und filmt ihre Verletzlichkeit mit der vollen Größe des Cinemascope-Formats – was ihnen Heldenstatus verleiht.

Der Gebrauch des großen Formats, der in einem Film erstaunt, in dem es darum geht, eher zarte Gefühle als viel Handlung auf die Leinwand zu bringen, bewirkt einen starken Kontrast zur Sondierung der Intimsphäre und macht zu einem großen Teil das Besondere dieses Films aus. Die Körper und Gesichter zerfließen im Raum, ihrer eigenen Stofflichkeit wahrhaftig nicht sicher, und sie treiben von einer Szene zur nächsten, wie Spiegel auf der verzweifelten Suche nach einem Anhaltspunkt, einer Liebesgeschichte, bei der sie doch eher die Akteure als die Zuschauer sein sollten.

LE DOUX AMOUR DES HOMMES ist die Geschichte einer Suche: Die Ritter von der hübschen Gestalt sind ausgezogen, den Liebesgral zu suchen, ohne deswegen einem gewissen Zynismus abzuschwören und ohne groß zu klagen – Dandytum verpflichtet. Auch wenn der Film in Spiritualität badet – das zeigt sich in seiner Beziehung zur Natur, die, wie ein funkelnendes Wunder gefilmt, als verlorenes Paradies erscheint, das in immer weitere Ferne rückt –, moralisiert er nicht und folgt den armen umherirrenden Seelen mit einer gerecht verteilten Portion an Mitgefühl und Distanziertheit. Als hätte Civeyrac eine seltsame Mischung aus heiß und kalt, Zurückhaltung und Lyricismus, Entfernung und Nähe erfunden.

Auch wenn eine Kleinigkeit reichen würde, diesen Film dem Spott preiszugeben, muss der Betrachter dieses außergewöhnlichen Objektes seinen Sinn für die Balance bewundern: auf Messers Schneide zum Lächerlichen, stets in äußerster Gefahr, aber ohne seine Vermessenheit zur Schau zu stellen. Von Tinan bis zu Mallarmé, nicht zu vergessen Leopardi, sind sie alle gekommen, sind sie alle da. Aber diese schwergewichtigen kulturellen Verweise perlen an dem Film ab wie Wasser am Federkostüm einer Ente: Sie fügen sich ein, ohne ihn zu beschweren, geben ihm Nahrung, ohne ihn zu überfüttern. LE DOUX AMOUR DES HOMMES ist ein Winterfilm, in dem die Farben in Grau- und Braunabstufungen verwischen (eine großartige Kameraarbeit von Céline Bozon); er behandelt sein Thema in Gestalt eines souveränen Klassizismus. Und weil er das Fiebrige und das Pathos vermeidet, gelingt es ihm, uns maßlos zu berühren.

Frédéric Bonnaud, in: Les Inrockuptibles, Paris, 14. Januar 2002

Biofilmographie

Jean Paul Civeyrac wurde am 24. Dezember 1964 geboren. Nach einem Philosophiestudium in Lyon besuchte er die Filmhochschule FEMIS, wo er heute die Regie-Abteilung leitet.

than action – creates a stark contrast to the study of the characters' most intimate moments and is largely responsible for making this a very special film. The bodies and faces dissolve, their very materiality truly called into question, and they wander from scene to scene like mirrors searching in vain for a point of reference, a love story in which they are supposed to be actors rather than spectators.

LE DOUX AMOUR DES HOMMES is the story of a quest: The Knights of the Beautiful Countenance have set out in search of the Holy Grail of love, though without denying a certain cynicism or complaining unduly. Dandysme oblige, after all. Even though the film wallows in spirituality (as can be seen in its relationship to nature which, filmed like a sparkling wonder, seems like a lost paradise moving ever-further away), it does not preach, but follows the poor, lost souls with measured doses of empathy and distance. It is as if Civeyrac had invented a strange blend of hot and cold, restraint and lyricism, distance and proximity.

While it would be easy to pooh-pooh this film, viewers of this extraordinary object must marvel at Civeyrac's sense of balance, for he moves just a hair's breadth away from the ridiculous, constantly in extreme danger, but never revealing his boldness. From Tinan to Mallarmé (and not forgetting Leopardi), they have all put in an appearance, are all in there. But these heavyweight cultural references pearl off the film like water off a duck's back, slotting in without overburdening, nurturing without overfeeding. LE DOUX AMOUR DES HOMMES is a winter film whose colours have faded into shades of grey and brown (the result of excellent camerawork by Céline Bozon). It tackles its subject through supreme classicism. And by avoiding pathos and a fevered approach, it manages to move us profoundly. Frédéric Bonnaud in Les Inrockuptibles, Paris, 14 January 2002

Biofilmography

Jean Paul Civeyrac was born on 24 December 1964. After studying philosophy in Lyon, he attended the FEMIS film school, where he now works as a lecturer.

Films / Filme

1990: *La femme sottte* (16mm, 15 min); *Phèdre à Bhopal* (documentary, 40 min.). 1991: *La vie selon Luc* (35mm, 15 min.). 1997: *Ni d'Eve ni d'Adam*. 1999: *Les solitaires*. 2001: *Fantômes* (35mm, 90 min., Forum 2002). 2002: LE DOUX AMOUR DES HOMMES / MAN'S GENTLE LOVE.