

Bestiaire

Denis Côté

A drawing course, a safari park and a taxidermist's workshop: three settings in which humans and animals meet. The focus of observation is on relationships of sight and perception, which often reflect unequal power structures at the same time. In the process, the film also seems to be considering the question of how animals can be filmed. It's nothing like the technically high-powered animal films of today, whose almighty cameras transcend the boundaries of water, land and air and no longer know nature's secrets. Sober visual observation without commentary, with an often static camera watching proceedings from a fixed position with a keen eye for form and movement: horns in front of a concrete wall, nervous zebras' legs in the cramped stalls, the precision contained in the taxidermist's skilful hand movements. Carefully considered shots which allow the viewer time to reflect on beauty and the unfamiliar, on this domesticated wilderness in the midst of civilisation. This all allows a form of choreography to emerge to the accompaniment of the surrounding noises, a cinematic bestiary in which man too takes his place among the stoic, impassive, impatient, wild and rebellious animals.

Anna Hoffmann

Ein Zeichenkurs, ein Safaripark, die Werkstatt eines Tierpräparators: drei Umgebungen, in denen sich Mensch und Tier begegnen. Im Mittelpunkt der Beobachtung stehen Blick- und Wahrnehmungsverhältnisse, die gleichzeitig oft ungleiche Machtverhältnisse spiegeln. Dabei scheint der Film die Frage mitzudenken, wie man Tiere filmen kann. Vom technisch hochgerüsteten zeitgenössischen Tierfilm, dessen allmächtige Kameras zu Wasser, zu Lande und in den Lüften jede Grenze überwinden und kein Geheimnis der Schöpfung mehr kennen, ist er dabei weit entfernt. Eine kommentarlose nüchterne Betrachtung – die Kamera ist oft unbewegt und beobachtet von einem festen Punkt aus mit feinem Gespür für Formen und Bewegung: Hörner vor einer Betonwand, die Beine nervöser Zebras in der Enge des Stalls, die Sorgfalt in den kundigen Handgriffen des Tierpräparators. Wohlüberlegte Einstellungen lassen Zeit zum Nachdenken über Schönheit und Fremdheit, über die domestizierte Wildnis in der Zivilisation. Orchestriert von den Umgebungsgeräuschen ergibt das eine Choreografie, ein filmisches Bestiarium, in dem sich zu den stoischen, ungerührten, ungeduldigen, wilden und rebellischen Tieren auch der Mensch gesellt.

Anna Hoffmann

“It is not a film about a zoo”

This film appears to be a kind of picture book. How would you describe it?

This film is no fiction, obviously. However, if it were a documentary, there would be a “subject”. Also, to describe it as an “essay” would entail a polemic or partisan implication, corresponding to the proper literary term. I don’t know how to label it myself, but it’s all the better if this film is difficult to categorise yet poetic at the same time. I started out with a naïve desire to explore certain energies and to observe the relations or maybe even the failed encounters between humans and animals. In the end, this film is about contemplation – and something else. Something indefinable, something more obscure, which I hope to find out more about with the help of the audience.

How did you go about the dramaturgical concept for this film?

There is a certain urgency behind every film that drives it. After *Curling* in 2010 I felt the same as when finishing *Elle veut le chaos* in 2008: A kind of revolt against the heaviness of shooting, and of so-called professional productions. In 2009 I made *Carcasses*, a film I like very much because I find it indefinable. *Bestiaire* is exactly the same thing. I wanted to feel a large amount of freedom in creating the images, in listening to the sounds and in thinking through a musicality for the editing. One could also attempt that with a film like *Curling* but with twenty-five people on set, you might lose the lust for the vision, so to speak; you might become a slave to logistics or a too-narrow script. Each of my films is a reaction to the previous one. There is no “message” and I would like to continue being an apostle of a liberal cinema that presents things rather than demonstrates or wants to prove things. I would like to answer that there is indeed a dramaturgical concept – in the absence of such.

Allowing the assumption that Bestiaire might be received as some radical pamphlet against zoos – how do you respond?

This film captured me. We had started out wanting to undertake a contemplative object. But then a kind of editorial task installs itself on the cadre, the ambience, the visual ideas, the rhythm. The form of the film seems to tell us something, but what? There is neither a message nor militancy. We have abandoned ourselves to something real and that reality now seems to be too strong for us to take on. It tells us something. That is good and terrifying at the same time.

In what ways is this film not about a zoo?

The mistake I had made with *Carcasses* was to begin to tell a story in the middle of the film. There had been a dialogue between fiction and reality but at one point, my ambitions were limited to tell that western of the second half of the film. I constrained myself in *Bestiaire* to not do more than the logic of the film itself suggests. I look at the people, the animals, the seasons, I am seeing the visitors coming, that’s it. The entity of a “zoo” does not interest me much. Anybody who wants to intellectualise the procedure of the film may feel free to do so but for my part, I wanted to make a very simple and a very naïve film on the interactions between human beings and animals. I remember telling my editor, “I want this film to be through the eyes of

„Es ist kein Film über einen Zoo“

Dieser Film wirkt wie ein Bilderbuch. Wie würden Sie ihn beschreiben?

Natürlich handelt es sich hier nicht um Fiktion. Wenn *Bestiaire* allerdings ein Dokumentarfilm wäre, dann hätte er ein „Thema“. Auch der Begriff „Essay“ ist zur Beschreibung dieses Films nicht geeignet, denn er impliziert – gemäß der literarischen Definition – eine polemische oder zumindest parteiische Haltung. Ich selbst habe keine eindeutige Kategorisierung parat, aber umso besser, wenn dieser Film schwer einzuordnen und vor allem poetisch ist. Ich bin bei der Arbeit an *Bestiaire* jedenfalls von der naiven Lust ausgegangen, die speziellen Energien, das Verhältnis von Mensch und Tier oder auch die missglückten Begegnungen zwischen ihnen zu erforschen. Letztlich ist es ein Film über Kontemplation – und etwas undefinierbares, etwas Dunkleres, das ich vielleicht erst mithilfe des Publikums und den Diskussionen über den Film genauer definieren können werde.

Wie sah das dramaturgische Konzept für diesen Film aus?

Sicher steht hinter jedem Film eine gewisse Dringlichkeit, die ihn vorwärtstreibt. Nach der Fertigstellung von *Curling* im Jahr 2010 ging es mir ähnlich wie nach der Beendigung von *Elle veut le chaos* 2008: Ich spürte einen gewissen Widerstand gegenüber der Schwerfälligkeit von Dreharbeiten, sogenannter professioneller Produktionen. 2009 realisierte ich *Carcasses*, einen Film, den ich sehr mag, weil ich ihn undefinierbar finde. Für *Bestiaire* gilt genau dasselbe: Ich wollte eine große Freiheit spüren beim Finden der Bilder, beim Hören der Töne und beim Durchdenken der Musikalität des Schnitts. Man könnte auf diese Weise auch an einen Film wie *Curling* herangehen, aber bei 25 Personen am Set kann es passieren, dass man die Lust an der Vision verliert. Dass man Sklave der Logistik oder eines zu festgelegten Drehbuchs wird. Jeder meiner Filme ist eine Reaktion auf den vorherigen. Es gibt keine „Botschaft“ darin, und ich möchte auch in Zukunft ein Apostel eines freien Kinos sein, das etwas zeigt statt beweist. Ich möchte Ihnen gerne antworten, dass es für *Bestiaire* tatsächlich ein dramaturgisches Konzept gab – und zwar in Form von dessen Abwesenheit.

Was antworten Sie jenen, die in Bestiaire ein radikales Pamphlet gegen Zoos sehen?

Dieser Film hat mich Schritt für Schritt in seinen Bann gezogen. Anfangs sollte es lediglich um Kontemplation gehen. Aber dann entwickelte sich immer stärker eine Aufgabenstellung, die die Kadrierung, das Ambiente, die visuellen Ideen, den Erzählrhythmus betraf. Die Form des Films scheint uns etwas sagen zu wollen, aber was? Es gibt weder eine Botschaft noch einen militanten Ansatz. Wir haben uns ganz realen Dingen gewidmet, aber plötzlich scheint diese Realität zu groß für uns zu sein. Sie sagt uns etwas. Das ist gleichzeitig gut und erschreckend.

Inwiefern handelt dieser Film nicht von einem Zoo?

Bei der Arbeit an *Carcasses* machte ich den Fehler, in der Mitte des Films mit der Erzählung einer Geschichte zu beginnen. Es gab einen Dialog zwischen Realität und Fiktion, aber plötzlich kam ich nicht weiter mit meinem Bestreben, diesen Western in der zweiten Hälfte des Films zu erzählen. In *Bestiaire* habe ich mich bemüht, nicht mehr zu tun, als die Logik des Films erforderlich machte. Ich betrachte die Menschen, die Tiere, die Jahreszeiten, ich beobachte, wie die Besucher ankommen – das ist alles. Der Themenkomplex „Zoo“ interessiert mich relativ wenig. Wenn Zuschauer den Film intellektualisieren möchten, können sie das tun, aber ich für meinen Teil wollte einen ganz einfachen, naiven Film über die Interaktionen zwischen Menschen und Tieren machen. Ich erinnere mich daran, wie ich zu meinem Cutter sagte: „Der Film soll

a six-year-old who is turning the pages of a bestiary and is excited to discover a new picture of an animal at every turn." If this film finds its purpose or its hypnotic verve in the eyes of the spectators, I will be satisfied. There certainly is a crude look at things. It is not a film about a zoo. It is a film about a point of view and the subjectivity of observation.

Why do you think people like to watch animals?

To make sure that they themselves are humans! How to regard an animal (and how to find the adequate cinematic language in this context)? Is it possible to film animals other than for entertainment purposes (YouTube) or for educational or informational purposes (National Geographic)? Neither an actor nor a narrator, can an animal be regarded and filmed as something else than what it is: an animal? Same goes for the zoo: Apart from its minimal and original purpose to entertain human beings, what does remain of this place that is loaded with open and latent poetry? Who fills in the vast space and how? And what is nature's playful or lyrical part in all this?

How do you like the term "guerrilla filmmaking" being applied to your work?

Bestiaire might again fall into this category: Shooting with three or four people only, a no-budget production. Have I generated my speciality from there? Maybe. For sure we have the impression of having won a small battle, whenever we finish such a project. However, it remains unclear who the enemy is that has to be beaten.

Interview: Alexandra Zawia

Denis Côté was born on November 16, 1973 in New Brunswick, Canada. He produced and directed around fifteen low-budget short films while working as a radio show host and as a film critic for *Ici*, a weekly cultural newspaper. He was vice-president of the Association québécoise des critiques de cinéma (Quebec Film Critics Association), the AQCC, from 2001 to 2006. He made his first feature film, *Les états nordiques*, in 2005.

Films (selection)

2005: *Les états nordiques / Drifting States*. 2007: *Nos vies privées / Our Private Lives*. 2008: *Elle veut le chaos / All that She Wants*. 2009: *Carcasses*. 2010: *Les lignes ennemies / The Enemy Lines* (Jeonju Digital Project). *Curling*. 2010: *Bestiaire*.

Country: Canada, France 2012. **Production company:** Metafilms, Montréal; Le Fresnoy, Paris. **Director, screenwriter:** Denis Côté. **Director of photography:** Vincent Biron. **Sound:** Frédéric Cloutier. **Editor:** Nicolas Roy. **Producer:** Sylvain Corbeil, Denis Côté.

Format: DCP, 16:9, colour. **Running time :** 72 min. **Language:** no dialogue. **World premiere:** January 22, 2012, Sundance Film Festival. **World sales:** FunFilm Distribution Inc., Emmanuelle Dessureault, 5146 Boulevard Saint-Laurent, H2T1R8 Montréal, Canada. Phone: (1-514) 2724 956, E-mail: edessureault@cinemaginaire.com

wie der Blick eines sechsjährigen Kindes sein, das in einem Bestiarium blättert und begeistert auf jeder neuen Seite ein anderes Tier entdeckt." Wenn die Zuschauer die Absicht des Films oder seine hypnotische Wirkung erkennen, bin ich zufrieden. Sicherlich wirkt *Bestiaire* einen etwas rohen Blick auf die Dinge. Jedenfalls ist es kein Film über einen Zoo, sondern über eine Betrachtungsweise und über die Subjektivität von Beobachtung.

Warum beobachten Menschen eigentlich so gerne Tiere?

Um ganz sicherzugehen, dass sie Menschen sind! Wie betrachtet man ein Tier – und findet dafür die passende filmische Sprache? Kann man Tiere auf andere Art filmen als zu Unterhaltungszwecken, wie auf YouTube zu sehen? Mit einem anderen Ziel als zu Lehrzwecken oder zur Information, wie von National Geographic praktiziert? Da Tiere weder Schauspieler noch Sprecher sind: Können sie als etwas anderes betrachtet und gefilmt werden als das, was sie sind: Tiere? Gleiches gilt für den Zoo: Jenseits seiner ursprünglichen Aufgabe, Menschen zu unterhalten – was bleibt übrig von diesem poetischen Ort? Wer füllt diese Lücke und auf welche Weise? Welche verspielte oder lyrische Rolle spielt die Natur dort?

Was halten Sie von dem Begriff „Guerrilla-Filmemachen“ als Beschreibung Ihrer Arbeit?

Ich kann mir vorstellen, dass *Bestiaire* wieder in diese Kategorie fällt, weil er nur mit drei, vier Leuten realisiert wurde – eine No-Budget-Produktion. Habe ich daraus meine Spezialität gemacht? Vielleicht. Es stimmt, dass man den Eindruck bekommt, man habe eine kleine Schlacht gewonnen, wenn man so ein Projekt beendet. Fragt sich nur, wer der Feind ist, den es zu schlagen gilt.

Interview: Alexandra Zawia

© Régis d'Audeville

Denis Côté wurde am 16. November 1973 in New Brunswick, Kanada, geboren. Als Produzent und Regisseur realisierte er zunächst rund 15 Low-Budget-Kurzfilme. Daneben war er als Rundfunkmoderator und Filmkritiker für die Wochenzeitung *Ici* tätig. Von 2001 bis 2006 war Côté Vizepräsident der Association québécoise des critiques de cinéma (Quebec's Film Critics Association). 2005 drehte er seinen ersten Spielfilm *Les états nordiques*.

Filme (Auswahl)

2005: *Les états nordiques / Drifting States*. 2007: *Nos vies privées / Our Private Lives*. 2008: *Elle veut le chaos / All that She Wants*. 2009: *Carcasses*. 2010: *Les lignes ennemies / The Enemy Lines* (Jeonju Digital Project). *Curling*. 2010: *Bestiaire*.

Land: Kanada, Frankreich 2012. **Produktion:** Metafilms, Montréal; Le Fresnoy, Paris. **Regie, Drehbuch:** Denis Côté. **Kamera:** Vincent Biron. **Ton:** Frédéric Cloutier. **Schnitt:** Nicolas Roy. **Produzent:** Sylvain Corbeil, Denis Côté.

Format: DCP, 16:9, Farbe. **Länge :** 72 Minuten. **Sprache:** ohne Dialog. **Uraufführung:** 22. Januar 2012, Sundance Film Festival. **Weltvertrieb:** FunFilm Distribution Inc., Emmanuelle Dessureault, 5146 Boulevard Saint-Laurent, H2T1R8 Montréal, Kanada. Tel.: (1-514) 2724 956, E-Mail: edessureault@cinemaginaire.com