

Tiens moi droite

Keep Me Upright

Zoé Chantre

While we are all confronted with our body's limitations sooner or later, Zoé Chantre has more to contend with than most, having been diagnosed with scoliosis, the abnormal curvature of the spine, as a child. Her resultant sense of corporeal disassociation forms the crux of *Tiens moi droite*, a scrapbook-like audiovisual diary of her search to find words to fit her symptoms and visual expression for her condition. Proceeding chronologically from her diagnosis, Chantre playfully splices together pencil sketches of bodies and body parts, medical diagrams and images and film footage to create a rich seam of visual, linguistic and sonic associations. Her spine becomes a whirlwind, the *Colonne de Juillet* or a staircase, towers of computer hard disks replace the hard intervertebral discs she lacks in her back, and the sensation of being squeezed together like an accordion is taken up by accordion music on the soundtrack. As her focus gently broadens to explore the physical challenges faced by those around her, her chains of association eventually lead to acceptance and even love for her twisted spine: the realisation that, despite our physical imperfections, we all still end up getting by. *James Lattimer*

Früher oder später sind wir alle mit den Beschränkungen unseres Körpers konfrontiert. Für Zoé Chantre, bei der als Kind Skoliose, eine starke Verkrümmung der Wirbelsäule, diagnostiziert wurde, gilt dies umso mehr. Chantres damit einhergehender Sinn für körperliche Auflösungserscheinungen bildet den Dreh- und Angelpunkt von *Tiens moi droite*, ihr audiovisuelles Tagebuch über die Suche nach Worten und Bildern für körperliche Symptome und Zustände. Chronologisch verbindet Chantre auf verspielte Weise Bleistiftskizzen von Körpern, medizinische Schaubilder und filmisches Bildmaterial zu einem Assoziationsstrom aus Bildern, Sprache und Tönen. Chantres Wirbelsäule wird zum Wirbelsturm, zur *Colonne de Juillet* oder zu einer Wendeltreppe; Türme aus Festplatten ersetzen fehlende Bandscheiben; und das Gefühl des Zusammengestauchtwerdens kommt in Akkordeontönen zum Klingen. Mit dem Blick auf die physischen Hemmnisse, mit denen die Menschen in Chantres Umwelt zu kämpfen haben, gelingt es der Filmemacherin schließlich, Akzeptanz, gar Zuneigung für ihre Wirbelsäule zu empfinden – und zu verstehen, dass wir trotz unserer physischen Defizite schließlich doch zurechtkommen. *James Lattimer*

Drawing to fight the pain

I was 23 at the time: a student at Strasbourg's School of Art and Design, where I was taught a number of artistic practices, including drawing. I had one purpose: I wanted to tell my own story and specifically the story of what was happening to my back, my head.

My spine is S-shaped. I have a giant S-shaped scoliosis of the spine. I also have a cerebral angioma in the left side of my brain, a condition that provokes intense ophthalmic migraine (eye migraine). I often draw when I am having an attack.

One day – I am not sure why – I decided to film these drawings. Maybe I was looking for a way to archive them, maybe I meant to slip them in amongst other moving images I was gradually starting to produce in the course of a day.

I decided to make a one-man movie, with no crew, using as little equipment as possible, in order not to overburden my back: just one small camera with a built-in microphone and a computer for editing. I spent five years harvesting images, sorting them, discarding them, assembling. The story builds naturally over time, as the angioma and scoliosis progress. It acts as form of resistance against these spokes in my wheel; as a way of breaking out of myself, making light of my adventures whilst sharing them.

One thing I know: making this movie has been a tremendous help.

There have been others along the way: Douce, a friend who wears a corset to relieve a slipped disc; Jacqueline, who has had a spinal transplant; Camille, who has cystic fibrosis; my grandmother, who has Alzheimer's; and my mother, who is battling cancer with amazing spirit.

Today, I am still under treatment for the angioma, but the ophthalmic migraines have gone. As for the scoliosis, I need to choose whether to have a steel bolt placed in my spine so I can stand upright. But it will be a few years until the decision needs to be reached.

Zoé Chantre

"I regarded my camera as a drawing instrument"

Zoé, how is your back doing?

My back is okay. It continues changing in its way, but I don't suffer from it.

How do you feel now that you've finished work on Tiens moi droite?

I feel tremendously relieved, because over the last five years this film hasn't let go of me for a second. Now I can show it to the audience with the feeling that I was able to say what I wanted to say.

Why did you want to make this film all by yourself?

This way of working gave me lots of freedom in making the film and above all great flexibility in relation to time. I could work days or nights, whenever I felt like it, and didn't have to answer to anyone about it. This experience was essential for the progress of my work. But once I reached a certain stage, the situation became difficult. I lacked an external viewpoint.

Zeichnen gegen den Schmerz

Ich war damals 23 Jahre alt und studierte an der Straßburger Hochschule für Kunst und Gestaltung, wo ich unter anderem auch Zeichnen lernte. Mein Ziel war es, meine eigene Geschichte erzählen zu können, vor allem das, was mit meinem Rücken und meinem Kopf passierte.

Meine Wirbelsäule ist s-förmig gebogen. Ich habe eine schwere Skoliose. Außerdem habe ich ein linksseitiges Gehirnaneurysma, das häufig schwere Anfälle von ophthalmischer Migräne (Augenmigräne) bei mir auslöst. Oft zeichne ich, wenn ich so einen Anfall habe.

Ich weiß nicht warum, aber eines Tages beschloss ich, diese Zeichnungen zu filmen. Vielleicht war ich auf der Suche nach einer Methode, wie ich sie archivieren konnte, oder ich wollte sie in eine Verbindung mit anderen bewegten Bildern bringen, die ich im Lauf eines Tages zu produzieren begann.

Ich beschloss, alleine einen Film zu drehen, ohne Crew, mit möglichst wenig Equipment, um meinen Rücken nicht überzustrapazieren. Ich verwendete nur eine kleine Kamera mit eingebautem Mikrofon und einen Computer für den Schnitt. Ich verbrachte fünf Jahre damit, Bilder zu sammeln, zu sortieren, zu verwerfen und zusammenzufügen. Die Geschichte entwickelte sich im Lauf der Zeit von selbst weiter, genau wie das Angiom und die Skoliose. Sie stellt eine Form des Widerstands gegen diese Speichen im Rad meines Lebens dar, eine Möglichkeit, aus mir auszubrechen, meine Erlebnisse ein wenig leichter zu nehmen, indem ich andere an ihnen teilhaben lasse.

Eines weiß ich: Die Arbeit an diesem Film hat mir enorm geholfen. Während dieser Zeit haben mich einige Menschen begleitet: Douce, eine Freundin, die wegen eines Bandscheibenvorfalles ein Korsett tragen muss; Jacqueline, die eine Rückenmarkstransplantation hatte; Camille, die an Mukoviszidose leidet; meine an Alzheimer erkrankte Großmutter und meine Mutter, die mit unglaublichem Lebensmut gegen den Krebs kämpft.

Ich werde noch immer wegen des Angioms behandelt, aber Migräneattacken habe ich keine mehr. Was die Skoliose angeht, so muss ich eine Entscheidung treffen, ob ich mir einen Stahlstift in den Rücken operieren lassen soll, damit ich gerade stehen kann. Dafür habe ich aber noch einige Jahre Zeit.

Zoé Chantre

„Ich habe meine Kamera als Stift betrachtet“

Zoé, wie geht es deinem Rücken?

Meinem Rücken geht es gut. Er verändert sich weiterhin auf seine Weise, aber ich leide nicht darunter.

Wie fühlst du dich, nachdem du die Arbeit an Tiens moi droite abgeschlossen hast?

Ich spüre eine große Erleichterung, denn dieser Film hat mich in den letzten fünf Jahren keine Sekunde losgelassen. Jetzt zeige ich ihn den Zuschauern mit dem Gefühl, dass es mir gelungen ist zu sagen, was ich sagen wollte.

Warum wolltest du diesen Film ganz allein machen?

Dank dieser Art zu arbeiten verfügte ich über viel Freiheit bei der Umsetzung und vor allem über große zeitliche Flexibilität. Ich konnte nachts oder tagsüber arbeiten, wann immer ich Lust hatte, und musste niemandem darüber Rechenschaft ablegen. Diese Erfahrung war essenziell für den Fortschritt meiner Arbeit. Mit Erreichen eines gewissen Stadiums jedoch wurde diese Situation auch schwierig, mir fehlte der Blick einer außenstehenden Person.

You mentioned that at some point you decided to film your drawings. Did you have a kind of treatment, or did you film by intuition?

The work began very intuitively: one day I found some drawings I had done while suffering from an acute ophthalmic migraine. I began filming these drawings. Gradually I added my off-screen commentary to the images. I put the parts together like a jigsaw puzzle, piece by piece. It was like a game that played out continuously between shooting and editing. Then I wrote off-screen texts to this footage. But reality often developed differently, so I altered the texts again.

A number of filmmakers regard their camera as a constant companion. Are you like that? How did this influence your life – or does it still influence your life?

Initially I regarded my camera as a drawing instrument that I often had with me so that I could immediately film when I felt the need. I worked purely visually. I had the idea for a scene and I tried to realise it. Today my mobile phone is my companion. It has an integrated camera that I often use to take snapshots. Maybe someday my "telephone photos" will appear in my films among with the "camera images".

You have found a way to document a severe illness in a very personal way. Does this approach have a therapeutic aspect?

That I was able to make the film with a certain distance initially depended on my having already overcome my fears, and on having accepted that I have a diseased body. I think the cinematic rendition of my story helped me and gave me strength. But I carried out the greater part of my mental struggle outside of the film. I see the therapeutic side when I look at the film and realise the path I've taken. I'm happy about this, but I can't say that the film was like a therapy. It accompanied me and continues to accompany me.

How much material did you have when you began editing, and what were your criteria during editing?

At first I used a very small camera with an integrated microphone, one of the first digital compact cameras available on the market. I used a very simple software to edit. The only functions it had were cut, paste, and add sound; and you can't really produce any effects with it. This constraint pleased me; it forced me to concentrate on essentials. Even if I later changed my material a little because I used a different camera: I kept the laptop on which I began work on this film until the end. This laptop was the only thing with which I could process my first montages – quite a burden, because of course the computer grew ever slower as time went by. It gave up the ghost precisely at the moment the film was finished!

*In **Tiens moi droite** there is this wonderful story with the cyclist that gives the film a charming dramaturgical turn. Did you ever meet the cyclist outside of the film?*

We've run into each other just once, by coincidence. Now I have to find out his address so I can tell him about the film.

Can you say something about the sound and about the voices that you use in the film?

Du hast erwähnt, dass du irgendwann beschlossen hast, deine Zeichnungen zu filmen. Hattest du eine Art Treatment, oder hast du intuitiv gefilmt?

Die Arbeit begann sehr intuitiv: Eines Tages fand ich Zeichnungen wieder, die entstanden waren, während ich an einer akuten ophthalmischen Migräne (Augenmigräne) litt. Ich fing an, diese Zeichnungen zu filmen. Nach und nach fügte ich den Bildern meine Off-Kommentare hinzu. Wie bei einem Puzzle habe ich die Teile miteinander verbunden, Stück für Stück. Es war wie ein Spiel, das fortlaufend zwischen dem Drehen und dem Schneiden stattfand. Anschließend verfasste ich Off-Texte zu diesen Aufnahmen. Oft jedoch entwickelte sich die Realität dann anders, weshalb ich wiederum die Texte veränderte.

Es gibt eine Reihe von Filmemachern, die ihre Kamera als Gefährten und ständigen Begleiter betrachten. Ist das für dich auch so? Wie hat dieser Umstand dein Leben beeinflusst bzw. tut es noch?

Zuerst habe ich meine Kamera als Stift betrachtet, den ich sehr oft bei mir hatte, um sofort filmen zu können, wenn ich das Bedürfnis danach hatte. Ich habe rein visuell gearbeitet. Ich hatte die Idee für eine Szene und habe dann versucht, sie umzusetzen. Heute ist mein Handy mein Begleiter. Es hat eine integrierte Kamera, die ich oft benutze, um Schnappschüsse zu machen. Möglicherweise tauchen eines Tages meine „Telefonbilder“ in meinen Filmen zwischen den „Kamerabildern“ auf.

Du hast einen Weg gefunden, eine schwere Krankheit auf sehr persönliche Weise zu dokumentieren. Hat diese Art zu arbeiten einen therapeutischen Aspekt?

Dass ich diesen Film mit einer gewissen Distanz machen konnte, lag zunächst einmal daran, dass ich meine Ängste schon überwunden und die Tatsache, dass ich einen kranken Körper habe, akzeptiert hatte. Ich glaube, dass mir die filmische Umsetzung meiner Geschichte geholfen und mir Kraft gegeben hat. Aber den Großteil des mentalen Kampfs habe ich außerhalb des Films geführt. Die therapeutische Seite sehe ich dann, wenn ich mir den Film anschau und mir klar wird, welchen Weg ich zurückgelegt habe. Darüber bin ich glücklich, aber man kann nicht sagen, dass der Film wie eine Therapie war. Er hat mich begleitet und begleitet mich noch.

Wie viel Material hattest du, als du anfingst zu schneiden, und welche Kriterien hast du beim Schneiden angelegt?

Anfangs habe ich eine sehr kleine Kamera mit integriertem Mikrofon benutzt, eine der ersten digitalen Kompaktkameras, die im Handel erhältlich waren. Für den Schnitt habe ich eine sehr einfache Software verwendet, die lediglich die Funktionen Schneiden, Kleben, Ton bereitstellt und mit der man praktisch keine Effekte herstellen kann. Diese Vorgabe gefiel mir, sie zwang mich, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Auch wenn sich mein Material später etwas veränderte, weil ich eine andere Kamera benutzte: Den Laptop, auf dem ich die Arbeit an diesem Film begonnen hatte, habe ich bis zum Schluss behalten. Der Laptop war das Einzige, womit ich meine ersten Montagen bearbeiten konnte – eine ziemliche Bürde, weil der Computer natürlich mit der Zeit immer langsamer wurde. Er hat genau in dem Moment seinen Geist aufgegeben, als der Film fertig war!

*Es gibt in **Tiens moi droite** diese wunderbare Geschichte mit dem Fahrradfahrer, die eine charmante dramaturgische Wendung innerhalb des Films ergibt. Hast du den Radfahrer jemals außerhalb des Films getroffen?*

Wir sind uns ein einziges Mal zufällig begegnet. Jetzt muss ich seine Adresse finden, um ihm von dem Film zu erzählen.

Kannst du etwas zum Ton und zu den Stimmen im Film sagen?

I often wrote texts for the off-screen voice, and sometimes it is what determines the character of the sound. All the working steps were carried out at the same time; it's like a choreography in which the dancers are simultaneously the music, the image, and the sound. I learned to play piano without notes – and that honed my intuition in relation to rhythm and music.

During which phase of your work did you meet the producer Françoise Widhoff?

That was in 2005, when I saw Alain Cavalier's film *Le Filmeur*. At that time, I had already begun working on my film, but I didn't know yet what would come of it. *Le Filmeur*, which I saw in the cinema, was a shock to me. Plus I noticed various things it had in common with my film. So I decided to send the already existing material from *Tiens moi droite* to Alain Cavalier. His producer Françoise Widhoff was the first to see this material. Two weeks later, I met Alain in a café. The encounter agitated and moved me incredibly. Shortly thereafter, Françoise offered to accompany me with Les Films de l'Astrophore. Step by step, I continued with her. Whenever I had doubts, worries, or aggravation with my film, Alain was there for me with his energy and his confidence. Encountering them both is the most wonderful thing that has happened to me as a young filmmaker.

Interview: Gabriela Seidel, January 2012

Zoé Chantre was born on September 15, 1981 in Tulle (France). From 2002 to 2007, she studied at the École supérieure des arts décoratifs (E.S.A.D.) in Strasbourg. Since then, she has published several books and made a number of short films. *Tiens moi droite* is her first feature-length film.

Films (selection)

2000: *Pipi* (short). 2004: *Jean-Louis. Portrait of a collector* (short, along with Alexandra Pianelli). 2009: *Merline* (short series). *Le carnaval de Torres vedras* (short). 2011: *Le mur de chercheurs* (short). 2012: *Tiens moi droite / Keep Me Upright*.

Country: France 2012. **Production company:** Les Films de l'Astrophore, Paris. **Director, screenwriter, director of photography, sound, editor:** Zoé Chantre. **Producer:** Françoise Widhoff.

Format: DigiBeta, 4:3, colour. **Running time:** 65 min. **Language:** French. **World premiere:** February 10, 2012, Berlinale Forum. **World sales:** Pascale Ramonda, 91, rue de Ménilmontant, 75020 Paris, France. Phone: (33-1) 4358 6029, E-mail: pascale@pascaleramonda.com

Ich habe häufig Texte für die Off-Stimme geschrieben, und manchmal ist sie es, die den Ton bestimmt. Alle Arbeitsschritte sind gleichzeitig erfolgt, es ist wie bei einer Choreografie, bei der die Tänzer zugleich die Musik, das Bild und der Ton sind. Ich habe das Klavierspielen ohne Noten erlernt – das hat meine Intuition im Bereich Rhythmus und Musik gestärkt.

In welchem Stadium deiner Arbeit hast du die Produzentin Françoise Widhoff getroffen?

Das war 2005, als ich den Film *Le Filmeur* von Alain Cavalier sah. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon mit der Arbeit an meinem Film begonnen, wusste aber noch nicht genau, was daraus werden sollte. *Le Filmeur*, den ich im Kino sah, war ein Schock für mich. Außerdem fielen mir dabei verschiedene Gemeinsamkeiten mit meinem Film auf. Ich beschloss daraufhin, das Material von *Tiens moi droite*, das bereits existierte, an Alain Cavalier zu schicken. Seine Produzentin Françoise Widhoff sah das Material zuerst. Zwei Wochen später habe ich mich mit Alain in einem Café getroffen. Die Begegnung hat mich ungeheuer aufgewühlt und bewegt. Kurz darauf hat Françoise mir angeboten, mich mit Les Films de l'Astrophore zu begleiten. Schritt für Schritt bin ich mit ihr zusammen weitergegangen. Wann immer ich Zweifel, Sorgen oder Ärger mit meinem Film hatte, war Alain mit seiner Energie und seiner Zuversicht für mich da. Die Begegnung mit den beiden ist das Schönste, was mir auf meinem Weg als junge Filmemacherin passiert ist.

Interview: Gabriela Seidel-Hollaender, Januar 2012

Zoé Chantre wurde am 15. September 1981 in Tulle (Frankreich) geboren. Von 2002 bis 2007 studierte sie an der École supérieure des arts décoratifs (E.S.A.D.) in Straßburg. Seither publizierte sie mehrere Bücher und realisierte eine Reihe von Kurzfilmen. *Tiens moi droite* ist ihr erster abendfüllender Film.

Filme (Auswahl)

2000: *Pipi* (Kurzfilm). 2004: *Jean-Louis. Portrait of a collector* (Kurzfilm, zusammen mit Alexandra Pianelli). 2009: *Merline* (Kurzfilmserie). *Le carnaval de Torres vedras* (Kurzfilm). 2011: *Le mur de chercheurs* (Kurzfilm). 2012: *Tiens moi droite / Keep Me Upright*.

Land: Frankreich 2012. **Produktion:** Les Films de l'Astrophore, Paris. **Regie:** Drehbuch, Kamera, Ton, Schnitt: Zoé Chantre. **Produzentin:** Françoise Widhoff.

Format: DigiBeta, 4:3, Farbe. **Länge:** 65 Minuten. **Sprache:** Französisch. **Uraufführung:** 10. Februar 2012, Forum der Berlinale. **Weltvertrieb:** Pascale Ramonda, 91, rue de Ménilmontant, 75020 Paris, Frankreich. Tel. (33-1) 4358 6029, E-Mail: pascale@pascaleramonda.com