

What Is Love

Ruth Mader

A doctor who lives alone attending a family reunion. A man and woman having a crisis discussion at their home. A priest praying. A factory worker on the nightshift. A married couple with therapy experience negotiating how to best fulfil their wishes. Different ways of conducting life and relationships in a Western European country at the start of the 21st century. What makes a good life? Five documentary miniatures show different models for dealing with life, for shaping life and love. Job, family and a house with a garden are the central parameters here – five doses of normality with a thin line separating success, happiness and desolation. The focus is on the faces and speech patterns of the protagonists as well as their domestic interiors, tables and beds. Stylised images with strict framings. The camera records and directs in equal measure, presenting living conditions in a precise, unvarnished manner in static, often symmetrically composed shots. This sense of dispassion is echoed by the disciplined feelings, formulaic verbal practice and tidiness, all of which reveal the state of society. A striking portrait of minds and social mores.

Birgit Kohler

Eine allein lebende Ärztin beim Familientreffen. Mann und Frau beim Krisengespräch im Eigenheim. Ein Pfarrer beim Gebet. Eine Arbeiterin bei der Nachtschicht in einer Fabrik. Ein therapeutisches Ehepaar beim Aushandeln von Wunscherfüllung. Unterschiedliche Lebens- und Beziehungsweisen zu Beginn des 21. Jahrhunderts in einem westeuropäischen Land. Was macht ein gutes Leben aus? Fünf dokumentarische Miniaturen zeigen verschiedene Modelle, sich im Leben einzurichten, Leben und Liebe zu gestalten. Beruf, Familie und Haus mit Garten sind die zentralen Parameter – fünf Mal Normalität, in der Erfolg, Glück und Trostlosigkeit nah beieinanderliegen. Im Fokus stehen die Gesichter und Sprechweisen der Protagonisten sowie die privaten Interieurs, Tisch und Bett. Die Bilder sind stilisiert und streng kadriert. Die Kamera registriert und inszeniert gleichermaßen. In statischen, oft symmetrisch angelegten Einstellungen führt sie Lebensumstände vor, präzise und ungerührt. Diese Sachlichkeit findet ihre Entsprechung in den disziplinierten Gefühlen, der formelhaften Redepraxis und der Aufgeräumtheit, durch die Gesellschaft hier von sich selbst erzählt. Ein eindringliches Seelen- und Sittenbild.

Birgit Kohler

The magic of the portrait

Habe I achieved what I envisioned? Am I living the right way? These are questions one asks oneself when one is an adult and can't alter one's life plan very easily.

Documentary films often show society's outsiders and what is extreme. I am interested in the exact opposite, namely in showing what one seldom sees in documentaries: perfectly normal people.

The formal starting point of *What Is Love* is the portrait. A portrait is always also a document – a document of life. Aesthetically, it's a fascinating challenge for me to transpose the magic of the portrait into the medium of film.

We see people in various forms of private life: in a single-family home with a garden, half an hour away from Vienna (the Austrian dream home); in modern factory halls; and on an estate at the edge of a floodplain forest. We experience various social fabrics, from the patchwork family through singles to an aristocratic family that owns a forest.

What Is Love is also a portrait of contemporary living conditions in a Western, European country – a document of our time.

Ruth Mader

“I didn't want to show either freaks or stars”

The title of the film is formulated somewhere between a question and a statement. Which interested you more at the beginning?

It's the posing of a question. The film shows five examples of how love is lived and how one can live happily.

Documentary films usually depict unusual phenomena, reveal backgrounds, and point out problems. Could one say that the theme of *What Is Love* is an “anti-documentary” theme because the film tries to capture existence per se, i.e., “normality”?

From the beginning, it was important to me to depict normality. I didn't want to show either freaks or stars, but perfectly normal people, precisely because they receive little attention. But “normality” was only my initial working approach. When working in depth on this theme, one encounters a certain ambivalence: one sees how this pursuit of happiness partially succeeds or fails.

What were your requirements and ideas when you carried out the casting?

It wasn't simple to find people suitable for the film who really wanted to take part. What I mean by suitable is people with whom the viewer can identify and who are interesting. What I demanded of them was willingness to provide an authentic view of their lives. Before we started shooting, they read the script, in which all the scenes were already elaborated. So the participants knew what they were in for.

How can one work out the details of every scene of a documentary film in detail?

First I researched the protagonists' surroundings and observed how they live. Then I chose scenes that were typical of their lives. In most cases, the research took two days, during which I shared the participants' everyday lives.

Die Magie des Porträts

Habe ich erreicht, was ich mir vorgestellt habe? Lebe ich richtig? Das sind Fragen, die man sich vor allem stellt, wenn man im Erwachsenenleben steht und seinen Lebensentwurf nicht so leicht ändern kann.

In Dokumentarfilmen sieht man häufig Außenseiter der Gesellschaft und das Extreme. Mich interessiert genau das Gegenteil, nämlich auch jene zu zeigen, die man im Dokumentarfilm selten sieht: die ganz normalen Bürger.

Der formale Ausgangspunkt für *What Is Love* ist das Porträt. Ein Porträt ist immer auch ein Dokument – ein Dokument von Leben. Ästhetisch ist es für mich eine spannende Herausforderung, die Magie des Porträts in das Medium Film zu übertragen.

Wir sehen Menschen, die auf unterschiedliche Weise privat sind: im Einfamilienhaus mit Garten, eine halbe Stunde von Wien entfernt – der österreichische Wohntraum –, in modernen Fabrikhallen oder in einem Anwesen am Rande des Auwalds. Wir erleben verschiedene soziale Gefüge: von der Patchwork-Familie über Alleinlebende bis hin zur aristokratischen Waldbesitzerfamilie.

What Is Love ist auch ein Porträt heutiger Lebensumstände in einem westlichen, europäischen Land – ein Dokument unserer Zeit.

Ruth Mader

„Ich wollte weder Freaks noch Stars zeigen“

So wie der Titel des Films formuliert ist, bewegt er sich zwischen einer Fragestellung und einer Feststellung. Welches Anliegen stand für Sie eingangs im Vordergrund?

Es handelt sich um eine Fragestellung. Der Film zeigt anhand von fünf Beispielen, wie man Liebe lebt, wie man Glück leben kann.

Dokumentarfilme beschreiben meist außergewöhnliche Phänomene, zeigen Hintergründe, verweisen auf Missstände. Könnte man das Thema von *What Is Love* als ein „antidokumentarisches“ Thema bezeichnen, weil dieser Film versucht, das Dasein per se, also „Normalität“ festzuhalten?

Es war mir von Anfang an wichtig, Normalität zu zeigen. Ich wollte weder Freaks noch Stars zeigen, sondern ganz normale Menschen, weil gerade sie sehr wenig Beachtung erhalten. Das „Normale“ war allerdings nur der erste Arbeitsansatz. Bei der näheren Beschäftigung mit diesem Thema trifft man auf eine gewisse Ambivalenz: Man erkennt, wie dieses ganz bestimmte Streben nach Glück teilweise gelingt oder auch scheitert.

Mit welchen Anforderungen und Vorstellungen haben Sie das Casting durchgeführt?

Es war nicht einfach, Menschen zu finden, die geeignet für den Film waren und auch wirklich mitmachen wollten. Ich meine damit Menschen, mit denen der Zuschauer sich identifizieren kann und die auch interessant sind. Was ich von ihnen eingefordert habe, war die Bereitschaft zu einer authentischen Sicht auf ihr Leben. Sie haben das Drehbuch vor dem Beginn der Dreharbeiten gelesen. Darin waren sämtliche Szenen bereits ausgearbeitet, die Mitwirkenden wussten also, was auf sie zukommt.

Wie kann man für einen Dokumentarfilm jede Szene detailliert ausarbeiten?

Ich habe zunächst im Umfeld der Protagonisten recherchiert und beobachtet, wie sie leben. Anschließend wählte ich Szenen aus, die repräsentativ für ihr Leben sind. Die Recherche dauerte in den meisten Fällen zwei Tage, während denen ich den Alltag mit den Betroffenen verbrachte.

It doesn't sound like an easy task to filter out, from two days of research, the essence that would enable you to prepare a precise script for each shooting.

Actually it went very fast. The time-consuming phases in this project were the search for suitable protagonists and the editing. In the cutting room, it was essential to explore the sequence and the rhythm in which the portraits should be composed – every little variation changes a lot. The shooting itself went very nicely and wasn't difficult. We shot for five days with each of the five protagonists.

Your formal approach is very rigorous and clearly defined. Wasn't it a downright photographic challenge to portray a family or a person in ten to twenty minutes using solely visual means?

I think narrating with this kind of pictures and this precision is the right approach. I wouldn't have achieved this result with a handheld camera. And I had decided on the "portrait" as the formal starting point for this film. What does "portrait" mean in film? That interested me, because you seldom see portraits in film.

Are there examples of photography that inspired you?

I oriented myself toward classical photographic portraiture: Walker Evans, August Sander. I think they create an extraordinary clarity and closeness. They are able to create closeness to people without violating their privacy. That was my approach in *What Is Love*: I wanted to maintain distance, because sometimes that produces more closeness than when you crowd the protagonists.

What was the ratio of material shot and then used in the final edit?

The discrepancy between the material shot and the material used in the film was very small, almost like in a feature film. After all, the shooting was organised with a shooting schedule and script scenes, like with a feature film. Ultimately, *What Is Love* is a balancing act between a documentary and a feature film.

How would you describe the structure of these five episodes in the film?

The five episodes are about marriage, family, happiness in life, loneliness, and fulfilment.

Does this film have a lot to do with Austrian society or does it tell a universal story?

I think it's a film about Austrian society and Austrian milieus. Certainly, some elements are universal – the discussions about relationships can be found elsewhere, too. One can only ever tell a story based in a realistic milieu; only out of that do more universal themes emerge.

Do you see a relationship between What Is Love and your film Struggle, which also observes society?

This observation of the society I live in has always interested me, and so does the semi-documentary approach that was also the basis of *Struggle*. Authenticity is an important theme for me in my films.

Interview: Karin Schiefer

Es klingt nicht nach einer einfachen Aufgabe, aus einer zweitägigen Recherche jene Essenz herauszufiltern, die es ermöglicht, ein präzises Buch für die jeweiligen Drehs vorzubereiten.

Das ging eigentlich sehr rasch. Die aufwändigen Phasen in diesem Projekt waren die Suche nach geeigneten Protagonisten und der Schnitt. Im Schnitt kam es sehr darauf an, auszuloten, in welcher Reihenfolge und in welchem Rhythmus die Porträts gestaltet werden sollten – jede kleine Variation veränderte viel. Das Drehen selbst verlief sehr schön und nicht schwierig. Mit jedem der fünf Protagonisten drehten wir fünf Tage lang.

Ihr formaler Ansatz ist sehr streng und klar definiert. War es nicht eine geradezu fotografische Herausforderung, in zehn bis zwanzig Minuten mit ausschließlich visuellen Mitteln eine Familie bzw. einen Menschen zu porträtieren?

Ich halte es für den richtigen Ansatz, mit dieser Art von Bildern, mit dieser Präzision zu erzählen. Mit einer Wackelkamera wäre ich nicht zu diesem Ergebnis gekommen. Außerdem hatte ich mich für das „Porträt“ als formalen Ausgangspunkt dieses Films entschieden. Was bedeutet „Porträt“ im Film? Das hat mich interessiert; weil man Porträts im Film nur selten sieht.

Gab es fotografische Vorbilder, die Sie inspiriert haben?

Ich habe mich an den klassischen Porträts der Fotografie orientiert: Walker Evans, August Sander. Ich finde, sie schaffen eine außerordentliche Klarheit und Nähe. Ihnen gelingt es, eine Nähe zu den Menschen zu erzeugen, ohne ihnen zu nahezutreten. Das war auch mein Ansatz in *What Is Love*: Ich wollte auf Distanz bleiben, weil damit unter Umständen mehr Nähe entsteht, als wenn man zu nahe an die Protagonisten herangeht.

Wie war das Verhältnis von gedrehtem und im Schnitt verwendeten Material?

Die Diskrepanz war sehr gering, fast wie bei einem Spielfilm. Die Dreharbeiten waren ja mit Drehplan und Drehbuchszenen auch ähnlich wie ein Spielfilm organisiert. Letztlich ist *What Is Love* eine Gratwanderung zwischen Spiel- und Dokumentarfilm.

Wie würden Sie die Struktur dieser fünf Episoden im Film beschreiben?

Es geht darin um Ehe, Familie, Lebensglück, Einsamkeit und Erfüllung.

Hat Ihr Film viel mit der österreichischen Gesellschaft zu tun oder erzählt er etwas Universelles?

Ich glaube, es ist ein Film über die österreichische Gesellschaft, über österreichische Milieus. Sicherlich sind gewisse Elemente universell: Die Beziehungsdiskussionen zum Beispiel wird man auch anderswo finden können. Man kann immer nur aus einem realistischen Milieu heraus erzählen, erst daraus ergeben sich dann auch Themen, die universeller sind.

Spannt What Is Love für Sie einen Bogen zu Ihrem Film Struggle, in dem es auch um die Beobachtung der Gesellschaft geht?

Dieses Beobachten der Gesellschaft, in der ich lebe, hat mich immer interessiert, ebenso der semidokumentarische Ansatz, der auch bei *Struggle* schon eine Grundlage war. Authentizität ist mir bei meinen Filmen ein wichtiges Thema.

Interview: Karin Schiefer

“The title is definitely to be understood as a question”

How did Ruth Mader arouse your interest as a producer on the project What is Love?

Gabriele Kranzelbinder: The starting point was the idea of making a film about “normal” people. Such an approach easily takes on a bad aftertaste, but that wasn’t what happened. The film was to be about people who otherwise would never appear in a documentary because at first glance there is nothing special about them. What I liked about the idea was the realisation that when you look closer, every person has something special, you merely need to delve into him.

How far had the project matured when you began working with Ruth Mader?

It was an idea in its initial stages, and I was convinced that I wanted to see this film. As the film developed, we engaged in a lively exchange, including on the choice of protagonists – even if in the end some of the protagonists came from Ruth’s circle of acquaintances.

Normality and happiness are not usually mentioned in the same breath. Was the issue of happiness present from the beginning of the preparation for the film? And is happiness to be equated with love?

Of course we were concerned with these issues from the beginning. If you ask yourself what motivates people, what is central to life, then you are in search of the meaning of life and of happiness in life – precisely if you look at the middle of society. Those who belong to this group are in a privileged situation. Not having to worry about earning a livelihood makes it possible to develop an inner striving, a search. Ultimately, the point thereby is love in a broad sense and in widely diverse forms, just as they are seen in the film: it can be a couple’s relationship or love for children, or for parents, or in the case of a pastor perhaps the love of God or the congregation, the love of nature, or love of work. Perhaps even love of a motorcycle – though my personal understanding of love differs from that.

It’s astonishing that, at this particular moment in today’s society, which is so greatly shaped by consumption and a materialistic standpoint, religion plays an important role.

This theme is probably much more present in our society than people generally assume. The institution of the church is increasingly moving into the background, but I think that many, many people have a desire for spirituality. I think this is a result of societal developments. For the film, we intentionally sought people for whom religion plays an important role.

How should we imagine the casting? What preconditions had to be fulfilled by people who wanted to let others peek into their private lives in this project?

We defined various professional groups in advance: we wanted a worker, a physician, a forester’s family, and a pastor. It was difficult finding the right people, but as soon as we had found them, they stuck with us until the end. There was only one case where we stopped working with someone after the test shooting.

„Auf keinen Fall ist der Titel als Frage zu verstehen“

Wie hat Ruth Mader bei Ihnen als Produzentin Interesse für das Projekt What Is Love geweckt?

Gabriele Kranzelbinder: Ausgangspunkt war die Idee, einen Film über „normale“ Menschen zu machen. So ein Ansatz hat leicht einen negativen Beigeschmack, das sollte aber nicht so sein. In dem Film sollte es um Menschen gehen, die sonst in einem Dokumentarfilm nicht vorkommen würden, weil sie auf den ersten Blick nichts Besonderes an sich haben. Was mir an der Idee gefallen hat, war die Erkenntnis: Wenn man näher hinschaut, findet man bei jedem Mensch etwas Besonderes, man muss sich nur mit ihm auseinandersetzen.

Wie ausgereift war das Projekt, als die Zusammenarbeit mit Ruth Mader begonnen hat?

Es war eine Idee im Anfangsstadium, und ich war davon überzeugt, dass ich diesen Film gerne sehen wollte. In der Entwicklung gab es einen regen Austausch zwischen uns, auch über die Auswahl der Protagonisten – auch wenn letztlich einige der Protagonisten aus Ruths näherem Umfeld stammen.

Normalität und Glück sind Begriffe, die in der Regel nicht in einem Atemzug genannt werden. War die Frage nach dem Glück bei der Vorbereitung des Films von Beginn an präsent? Und ist Glück mit Liebe gleichzusetzen?

Selbstverständlich haben wir uns von Anfang an mit diesen Fragen beschäftigt. Wenn man sich fragt, was uns Menschen antreibt, was das Leben ausmacht, dann ist man auf der Suche nach dem Lebenssinn und nach dem Lebensglück – gerade, wenn man die Mitte der Gesellschaft betrachtet. Wer zu dieser Gruppe gehört, ist in einer privilegierten Situation: Der Umstand, dass man sich keine Sorgen um den Lebensunterhalt machen muss, ermöglicht es, dass sich ein inneres Streben, eine Suche entwickelt. Letztlich geht es dabei – das sehe ich genau wie Ruth – um die Liebe in einem weit gefassten Sinn und in ganz verschiedenen Formen, wie sie auch im Film zu sehen sind: Das kann eine Paarbeziehung sein oder auch die Liebe zu Kindern, zu den Eltern, im Fall des Pfarrers vielleicht die Liebe zu Gott oder zur Gemeinde, Liebe zur Natur, Liebe zur Arbeit. Vielleicht auch die Liebe zum Motorrad – auch wenn mein persönliches Verständnis von Liebe sich davon etwas unterscheidet.

Erstaunlich ist, dass in dieser Momentaufnahme der heutigen Gesellschaft, die sehr von Konsum und einer materialistischen Grundhaltung geprägt ist, das Religiöse eine wichtige Rolle spielt.

Das Thema ist vermutlich in unserer Gesellschaft stärker präsent, als man allgemein annimmt. Die Institution Kirche rückt zwar immer stärker in den Hintergrund, aber ich denke, dass sehr viele Menschen ein Bedürfnis nach Spiritualität haben. Ich nehme an, das ist eine Folge gesellschaftlicher Entwicklungen. Wir haben für den Film nicht bewusst nach Menschen gesucht, für die Religiosität eine wichtige Rolle spielt.

Wie kann man sich das Casting vorstellen? Welche Voraussetzungen mussten die Leute mitbringen, die sich bei diesem Projekt in ihr Privatleben schauen lassen wollten?

Im Vorfeld haben wir verschiedene Berufsgruppen definiert: Wir wollten eine Arbeiterin, eine Ärztin, eine Försterfamilie und einen Pfarrer dabeihaben. Es war schwierig, die richtigen Leute zu finden, aber sobald wir die Betroffenen ausgesucht hatten, blieben sie auch bis zum Schluss dabei. Nur in einem Fall haben wir nach den Testdreh nicht weitergearbeitet.

What guidelines were the participants given?

They were told that the film was to be a portrait of life, of the everyday life of perfectly normal people, about their work, their families. Ruth conducted some extended talks with the participants and also did intensive research with the camera. During that phase, she defined the first components of the film that were later shot with the team.

The project was originally titled "Leben" (= to live, life, lives). Now it has only an English title. What led you to this decision?

The trigger was the difficulty of translating the German title, with its double meaning as both a verb and as noun, whereby in German the noun can also be understood both as singular and as plural. We intentionally didn't add a question mark to the title *What Is Love* because we regard the sentence as an assessment. We discussed at length whether the title should be "What Is Love" or "What Love Is". We decided for the somewhat older expression "What Is Love", whose meaning can also be "what love is". The title is definitely not to be understood as a question.

Interview: Karin Schiefer

Ruth Mader was born in Vienna on January 17, 1974. She completed studies in directing at the University of Music and Performing Arts in Vienna in the Film and Television Department. After a number of short films and *Struggle*, produced in 2003, *What Is Love* is her second full-length film.

Films

1992: *Endstation obdachlos*. 1994: *Kilometer 123,5* (short). 1997: *Ready For What*. 1998: *Gfrasta* (short). 2001: *Null Defizit* (short). 2003: *Struggle*. 2012: *What Is Love*.

Country: Austria 2012. **Production company:** KGP Kranzelbinder Gabriele Production, Vienna. **Director, screenwriter:** Ruth Mader. **Composer:** Manfred Plessl. **Director of photography:** Jörg Gönner. **Sound:** Ekkehart Baumung. **Editor:** Niki Mossböck. **Producer:** Gabriele Kranzelbinder. **With:** Saskia Maca, Helene und Michael Bubna, Thomas Rath, Walter Scalet, Eva Suchy.

Format: DCP (shot on Super16), Cinemascope, colour. **Running time:** 79 min. **Language:** German. **World premiere:** February 12, 2012, Berlinale Forum. **World sales:** KGP Kranzelbinder Gabriele Production GmbH, Anna Keber, Seidengasse 15/3/19, 1070 Vienna, Austria. Phone: (43-1) 522 22 21-12, Fax: (43-1) 522 22 21-18, E-mail: keber@kgp.co.at

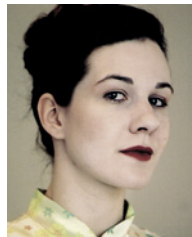
Was wurde den Mitwirkenden als Leitlinie vorgegeben?

Es wurde ihnen gesagt, dass es um ein Porträt von Leben ging, um den Alltag ganz normaler Menschen, um ihre Arbeit, ihre Familie. Ruth führte einige ausführliche Gespräche mit den Beteiligten und machte auch eine intensivere Recherche mit der Kamera. Bereits in dieser Phase definierte sie erste Elemente für den Film, die dann später mit dem Team gedreht wurden.

Das Projekt hieß ursprünglich „Leben“. Nun hat es nur noch einen englischen Titel. Was hat Sie zu dieser Entscheidung bewogen?

Der Auslöser war die Unübersetzbarkeit des deutschen Titels in seiner Doppelbedeutung als Verb und als Substantiv, das im Deutschen noch dazu gleichzeitig in der Einzahl und in der Mehrzahl verstanden werden kann. Der Titel *What Is Love* hat mit Absicht kein Fragezeichen bekommen, weil wir den Satz auch als Feststellung verstehen. Wir haben ausführlich darüber diskutiert, ob der Titel „What Is Love“ oder „What Love Is“ heißen sollte. Wir haben uns dann für die etwas ältere Ausdrucksweise „What Is Love“ entschieden, deren Bedeutung aber identisch ist mit der Formulierung „what love is“. Auf keinen Fall ist der Titel als Frage zu verstehen.

Interview: Karin Schiefer

Ruth Mader wurde am 17. Januar 1974 in Wien geboren. Sie studierte Regie an der Wiener Universität für Musik und darstellende Kunst, Abteilung Film und Fernsehen. Nach einer Reihe von Kurzfilmen und dem 2003 fertiggestellten *Struggle* ist *What Is Love* ihr zweiter abendfüllender Film.

Filme

1992: *Endstation obdachlos*. 1994: *Kilometer 123,5* (Kurzfilm). 1997: *Ready For What*. 1998: *Gfrasta* (Kurzfilm). 2001: *Null Defizit* (Kurzfilm). 2003: *Struggle*. 2012: *What Is Love*.

Land: Österreich 2012. **Produktion:** KGP Kranzelbinder Gabriele Production, Wien. **Regie, Drehbuch:** Ruth Mader. **Musik:** Manfred Plessl. **Kamera:** Jörg Gönner. **Ton:** Ekkehart Baumung. **Schnitt:** Niki Mossböck. **Produzentin:** Gabriele Kranzelbinder. **Mitwirkende:** Saskia Maca, Helene und Michael Bubna, Thomas Rath, Walter Scalet, Eva Suchy.

Format: DCP (gedreht auf Super16), Cinemascope, Farbe. **Länge:** 79 Minuten. **Sprache:** Deutsch. **Uraufführung:** 12. Februar 2012, Forum der Berlinale. **Weltvertrieb:** KGP Kranzelbinder Gabriele Production GmbH, Anna Keber, Seidengasse 15/3/19, 1070 Wien, Österreich. Tel.: (43-1) 522 22 21-12, Fax: (43-1) 522 22 21-18, E-Mail: keber@kgp.co.at