

Le cousin Jules

Cousin Jules

Dominique Benicheti

A small farm in south-eastern Burgundy: an old forge, a taciturn elderly couple of around 80, a scattering of neighbours, a few animals, fields, and the odd cart or car. While the ingredients of Dominique Benicheti's only feature-length film may be modest, the effort put into the project by the then 24-year-old director was anything but. He first came up with the idea of making a film on the daily life of a distant relative in 1967, carrying out the preparatory work with a 16 mm and still camera. The script and storyboard emerged from this material, with shooting taking place between 1968 and 1973 in colour, cinemascope and stereo sound, the latter for recording noises, as there is no dialogue. And yet no part of the daily routines documented in *Le cousin Jules* seems staged; everything is an unconscious habit, a form of ritual in the lives of these two old people. She fires up the oven, puts the water on to boil, grinds coffee beans, peels potatoes, stirs soup. He stokes the forge and hammers the iron into shape with targeted blows to form the anchor plates typical of the region. The sound of the wooden clogs, fire, hammer and bellows coalesce to form a resounding bucolic symphony. *Christoph Terhechte*

Ein kleiner Hof im südöstlichen Burgund, eine alte Schmiede, ein maulfaules Paar um die 80, vereinzelte Nachbarn, wenige Tiere, Äcker, Felder, mal ein Karren, mal ein Auto. Minimal sind die Zutaten von Dominique Benicheti's einzigem abendfüllenden Film; maximal der Aufwand, den der damals 24-jährige Regisseur betrieben hat. 1967 kommt ihm die Idee, dem Alltag eines entfernten Verwandten einen Film zu widmen. Mit 16-mm-Kamera und Fotoapparat macht Benicheti nur die Vorarbeit. Aus dem Material entstehen Skript und Storyboard, die er von 1968 bis 1973 in Farbe, Cinemascope und Stereo-Ton verfilmt, der Geräusche halber, denn Dialoge gibt es keine. Dennoch wirkt nichts gestellt in dem von *Le cousin Jules* dokumentierten Tagesablauf, denn alles ist selbstverständliche Routine, beinahe Ritual im Leben der beiden alten Menschen. Sie feuert den Ofen an, setzt das Kaffeewasser auf, mahlt die Bohnen, schält Kartoffeln, rührt die Suppe. Er erschürt das Schmiedefeuer und bringt das Eisen mit gezielten Schlägen in Form, wohl für die regionaltypischen Maueranker. Der Klang der Holzschuhe, des Feuers, von Blasebalg und Schmiedehammer verdichten sich zu einer überwältigenden bäuerlichen Sinfonie.

Christoph Terhechte

The blacksmith's family

I have in Burgundy a distant relative on my mother's side; he lives in a small village near Pierre-de-Bresse. Jules was born in 1891. At twenty-two, he married Félicie. His father and grandfather were blacksmiths. So he also became a blacksmith. I spent all my summer vacations there as a youth. I have always been fascinated by ironwork. I therefore decided to make a film about Jules in 1967. Whenever I could find time off from my TV work, I would leave for Burgundy and film. I also took a lot of stills, which for me were like a rough draft. I was already preparing a very precise script of my film; I made a Cinemascope sketch of each scene. Together with my first cameraman Paul Launay we started shooting the film in April 1968.

Dominique Benicheti, September 1973

Learning to hear again

Le cousin Jules is one of these extraordinary discoveries which film festivals ought always to be about. Dominique Benicheti recorded at intervals over a five-year period from 1968-1973 the quiet, ordered lives of a very old, rural French couple, blacksmith Jules Guiteaux and his wife Félicie and their world. There is no narration and almost no dialogue, only a sedate succession of absolutely beautiful images to see and hear. It is indeed an invitation to learn to hear again, to pay fresh attention to field birds, rooster crows, the ring of hammer on an anvil, the sizzle of a blade on a grindstone and, not the least, the matter of fact thudding of clods of earth onto a new coffin, which is how we learn of the one major event of this remarkable film.

Charles Champlin, Los Angeles Times, 1974

The beauty of daily routine

There are some films that defiantly refuse to be categorised, which shake loose the labels one tends to use for easy identification. Dominique Benicheti's *Le cousin Jules* is such a film. Call it 'documentary', 'cinéma vérité' or 'minimal cinema' or 'a study in behaviourism' and one will have uttered, at best, half-truth. It is all of these and something more. The film is an odd, compelling, hauntingly obsessive study of an old French couple. Superbly photographed in Eastman colour and Cinemascope and with astonishing direct-sound-recording, it is a work with closer affinities to, say, the time structures in early Warhol or to Jean-Marie Straub than to Georges Rouquier's feature length study of French peasant life, *Farrebique*, to which it has certain superficial similarities. Unlike Rouquier's film, *Le cousin Jules* never tries to impose a pattern on the material, but lets the material evoke its own pattern as it records two lives which have, after eighty years, settled into the rigidity of routine, and where routine is almost the last link with life. Dominique Benicheti is paradoxically both intensely personal and highly objective in his handling of actuality.

Richard Whitall, Filmex, 1974

Die Familienschmiede

Jules, ein entfernter Verwandter aus der Familie meiner Mutter, lebt in einem kleinen Dorf in der Nähe von Pierre-de-Bresse im Burgund. Er wurde 1891 geboren. Im Alter von 22 Jahren heiratete er Félicie. Wie sein Großvater und Vater ergriff auch Jules den Beruf des Schmieds. In meiner Kindheit und Jugend verbrachte ich meine Sommerferien regelmäßig bei ihm auf dem Land. Die Arbeit mit Eisen hat mich immer fasziniert. Deshalb beschloss ich 1967, einen Film über Jules zu drehen. Wann immer meine Arbeit beim Fernsehen es zuließ, fuhr ich ins Burgund und drehte. Außerdem machte ich viele Fotos, die mir als grobes Treatment dienten. Später erarbeitete ich ein detailliertes Drehbuch und machte von jeder Szene Skizzen im Cinemascope-Format. Gemeinsam mit meinem ersten Kameramann Paul Launay begannen wir im April 1968 mit den Dreharbeiten zu *Le cousin Jules*.

Dominique Benicheti, September 1973

Das Hören neu lernen

Le cousin Jules ist eine jener außergewöhnlichen Entdeckungen, um die es bei einem Filmfestival eigentlich gehen sollte. Über einen Zeitraum von fünf Jahren, von 1968 bis 1973, hat Dominique Benicheti das ruhige, in geordneten Bahnen verlaufende ländliche Leben von Jules Guiteaux, einem Schmied, und dessen Frau mit der Kamera verfolgt. Es gibt keinen Off-Kommentar und kaum nennenswerte Dialoge – nur eine geruh-same Abfolge von wunderschönen Bildern zum Sehen und Hören. *Le cousin Jules* ist tatsächlich eine Einladung an den Zuschauer, das Hören neu zu lernen: dem Gesang der Vögel auf dem Feld zu lauschen, das Krähen des Hahns wahrzunehmen, wie auch den Klang des Hammers, der auf den Amboss schlägt, oder das Zischen einer Klinge, die an einem Schleifstein geschärft wird, und nicht zuletzt das dumpfe Geräusch von Erdklumpen, die auf einen neuen Sarg fallen – wodurch sich das einzig größere Ereignis dieses außerordentlichen Films ankündigt.

Charles Champlin, Los Angeles Times 1974

Die Schönheit täglicher Routine

Es gibt Filme, die sich jeglichem Versuch der Kategorisierung widersetzen, zu denen kein einziges Etikett passen will, das uns die Einordnung erleichtern soll. Benichetis *Le cousin Jules* ist ein solcher Film. Bezeichnungen wie Dokumentarfilm, Cinéma vérité, Minimal Cinema oder auch Verhaltensstudie treffen nur zum Teil auf den Film zu. Tatsächlich sind all die genannten Aspekte und noch mehr in *Le cousin Jules* enthalten. Der Film ist eine eigenständige, fesselnde, unvergessliche Studie über ein altes französisches Ehepaar. Mit seinen großartigen Eastman-Colour- und Cinemascope-Bildern und dem frapperenden Direktton hat der Film, was den Umgang mit zeitlichen Abläufen angeht, eine gewisse Ähnlichkeit mit den frühen Arbeiten von Andy Warhol oder denen von Jean-Marie Straub. Eher oberflächlicher Natur sind die Parallelen zu *Farrebique*, Georges Rouquiers Studie über das Leben auf dem Land in Frankreich. Im Gegensatz zu Rouquier geht es Benicheti nicht darum, die Szenen zu strukturieren. Vielmehr lässt er zu, dass sich die Struktur des Films aus dem Material selbst entwickelt: dem Leben zweier Menschen, das nach 80 Jahren in einer strengen Routine verläuft, die die beiden am Leben zu erhalten scheint. In der Darstellung dieser Umstände ist Benicheti paradoxerweise sehr persönlich und zugleich überaus objektiv.

Richard Whitall, Filmex 1974

Documentary precision, aesthetic contemplation

Benicheti's ninety-minute cineportrait, though filmed over a five-year period, gives the impression of unfolding in one day, from morning to night. The wide-angle camera lens contemplates, with the obsessive vision of a painter or a mystic, the daily routine existence of Jules and Félicie, two aged, wrinkled souls whose lives seem to have long since been emptied of any purpose or meaning, dwelling on minute but richly significant details and movements. Thus, though *Le cousin Jules* falls within the realist tradition begun by Lumière and evolved by Flaherty and Rouch, it moves beyond the 'documentary' with a social or political stance, to the realm of pure aesthetic contemplation.

Benicheti's Method seems to be marked by documentary precision, yet, like the peasant studies of Millet and the rural landscapes of Corot, who took their subjects from authentic locales, the vision is never impersonal. Benicheti has not dwelled on these elderly Burgundians because they are 'interesting', but because he loves them. And in spite of the film's lack of overt action, it communicates a radiant absorption of the artist in their unembellished world.

In an interview, the young director suggests that his use of colour, wide screen and stereophonic sound are 'the only solution to competing with the small screen', meaning of course, television. This modest justification notwithstanding, *Le cousin Jules* would not be the exceptional and unique cinematic experience that it is without the aesthetic dimension of these technical devices. His ordering of spaces, colour, and movement is clearly the work of a sensitive graphic eye that never sentimentalises or romanticises what is before it. Whereas most directors conceive of a shot as a fragment of a narrative or ideological context, Benicheti asks us to surrender our attention to his open, freely scannable images, and not to read, but to experience and reflect for a much longer duration than might normally be expected. The resulting adagio, melancholy tempo, consistent with the temporal experience of the subjects, is at first different to adjust to, but patience yields its rewards.

Lee Atwell, Film Quarterly, 1974

Buzzing, crackling, crunching

Let us now praise this exquisite gem, this masterpiece of humanity... Benicheti shot this film in Cinemascope and stereophonic sound, twenty years before the introduction of digital sound... You hear the buzz of bees, the crackle of fire, the crunch of gravel as if you were experiencing the workings of nature for the first time. I consider myself among the privileged few for having screened this film. I was unable to speak for two days after seeing it... Twenty years later I am still transformed by it.

Dan Talbot, 1990

The story of *Le cousin Jules*

Le cousin Jules is a ravishing, totally immersive work, in which we not only enter into the subjects' world but also into the very rhythms of their lives. The film received extraordinary

Dokumentarische Präzision, ästhetische Kontemplation

Benichetis 90-minütiges Porträt erweckt den Eindruck, als würde es den Verlauf eines einzigen Tages vom Morgen bis zum Abend zeigen, dabei entstanden die Aufnahmen zu diesem Film in Wirklichkeit über einen Zeitraum von fünf Jahren. Aus der obsessiven Perspektive eines Malers oder Mystikers betrachtet das Weitwinkelobjektiv der Kamera die täglichen Routine von Jules und Félicie, zeigt die winzigen und zugleich sehr bedeutungsvollen Details im Leben der beiden Betagten, in dem es seit Langem kein Ziel, keine Bedeutung mehr zu geben scheint. Vor diesem Hintergrund könnte man *Le cousin Jules* innerhalb der realistischen Filmtradition verorten, die mit Lumière begonnen hat und von Flaherty und Rouch weiterentwickelt wurde. Doch der Film geht über das Dokumentarische, den politischen oder sozialen Hintergrund hinaus in den ästhetischen Bereich reiner Kontemplation.

Benichetis Methode ist von großer dokumentarischer Präzision, seine Perspektive jedoch ist – ähnlich wie die von Millet in seinen Bauernstudien oder von Corot in seinen Landschaftsbildern, die jeweils authentische Orte und Figuren zeigen – niemals unpersönlich. Benicheti zeigt uns die älteren Herrschaften aus dem Burgund nicht, weil sie 'interessant' sind, sondern weil er sie liebt. Und trotz des offensichtlichen Mangels an Handlung vermittelt der Film, mit welcher Begeisterung der Regisseur in der schnörkellosen Welt der Protagonisten aufgegangen ist.

In einem Interview hat Benicheti erklärt, dass der Einsatz von Farbe, Breitwandformat und Stereoton für ihn „die einzige Möglichkeit ist, mit dem Fernsehen zu konkurrieren“. Ungeachtet dieser bescheidenen Aussage bleibt festzuhalten, dass *Le cousin Jules* tatsächlich aufgrund der ästhetischen Potenzierung der technischen Mittel zu diesem außergewöhnlichen und einmaligen filmischen Werk werden konnte. Benichetis Arbeit mit Raum, Farbe und Bewegung zeugt von seinem sicheren Gefühl für grafische Anordnungen und von einem Blick, der die Objekte vor der Kamera niemals sentimentalisiert oder romantisiert. Für viele Regisseure ist die einzelne Einstellung Teil eines narrativen oder ideologischen Ganzen. Im Gegensatz dazu fordert Benicheti uns auf, uns auf seine offenen, frei zugänglichen Bilder einzulassen, sie wahrzunehmen und ihnen nachzuzuhören, anstatt sie deuten zu wollen.

Lee Atwell, Film Quarterly 1974

Summen, Knirschen, Knistern

Lasst uns dieses außergewöhnliche Kleinod, dieses Meisterwerk an Menschlichkeit feiern! Benicheti hat diesen Film in Cinemascope und Stereo gedreht, 20 Jahre vor dem Einzug des Digitaltons ins Kino. Man hört das Summen der Bienen, das Knistern des Feuers und das Knirschen des Schotters unter den Schuhen, und glaubt zum ersten Mal die Wunder der Natur zu erkennen. Ich zähle mich zu den wenigen Glücklichen, die diesen Film ein paar Mal zeigen konnten. Nachdem ich *Le cousin Jules* zum ersten Mal gesehen hatte, konnte ich zwei Tage lang nicht sprechen. Zwanzig Jahre später bin ich immer noch wie verwandelt.

Dan Talbot, 1990

Zur Geschichte von *Le cousin Jules*

Le cousin Jules ist ein hinreißender, eindringlicher Film, der nicht nur tief in das Leben seiner Protagonisten eintaucht, sondern den Zuschauer geradezu den Rhythmus ihres Lebens nachempfinden lässt. *Le cousin Jules* erhielt begeisterte Kritiken, gewann den Spezialpreis der Jury auf dem Festival von Locarno und lief anschließend auf unzähligen Filmfestivals,

reviews, won the Special Jury Prize at Locarno, and screened at numerous other festivals including Moscow, New Directors/ New Films and the Los Angeles International Film Expo.

Despite clear indication from critics and audiences alike that this was a masterwork to be reckoned with, the film did not find a distributor. It was in part because, as one reviewer said, 'it defiantly refused to be categorised', and required a degree of patience from audiences to experience its deep rewards. Additionally, the art-house theatres for which the film was intended did not have the capacity to screen in the film's native CinemaScope format, and the director refused any other exhibition format for the film. He believed that the drama of the film, of life and the meaning of its ordinary days, was best understood on a monumental scale.

Over the years the negative and existing copies of the film began to disintegrate. Benicheti himself was in the early stages of restoring the film at the laboratory where he worked in France when he died very suddenly in 2011. When Richard Peña inquired about the availability of the film for the 2012 New York Film Festival, a group of the film's most dedicated supporters raised the funds for the remainder of the restoration work.

The exquisite restoration was completed at Arane-Gulliver, the lab where the director worked during his last years.

Production note

Dominique Benicheti was born on 16 May 1943 in Paris. He studied at the National School for Applied Arts, National Superior School of Fine Arts, and the Institute for Advanced Cinematographic Studies (IDHEC) in animation. He directed and produced more than thirty documentaries, scientific films, institutional films, and animated films. He was also a technical and creative consultant for many 3D and large format films. From 1975, he taught documentary filmmaking at Harvard University, later working at the Jefferson Laboratories of Experimental Physics, and at the Harvard Smithsonian Center for Astrophysics. Benicheti was active in the launch of Arane-Gulliver, one of the premier 70mm and special format film laboratories in Europe. Dominique Benicheti died suddenly on 29 July 2011.

Films

1973: *Le cousin Jules / Cousin Jules*. 1994: *Le prix de la liberté* (20 min.). 1997: *La révole* (20 min.). 2000: *La grotte chauvet* (20 min.). 2009: *L'odyssée magique* (20 min.). 2011: *Pathé-Baby* (unfinished).

Country: France 1973. **Production company:** Rythma Film, Dominique Benicheti, Paris; Société des Films Orzeaux, Paris. **Director, screenwriter, producer:** Dominique Benicheti. **Director of photography:** Pierre-William Glenn, Paul Launay. **Editor:** Marie-Geneviève Ripeau.

With: Jules Guiteaux, Félicie Guiteaux.

Format: DCP, colour. **Runnung time:** 91 min. **World premiere:** July 1973, Moscow International Film Festival. **World sales:** Patricia Matthews, Washington Depot.

darunter in Moskau, New York und in Los Angeles auf der International Film Expo.

Trotz des einstimmigen Urteils von Filmkritik und Publikum, dass es sich bei diesem Film um ein Meisterwerk handelt, fand sich kein Verleiher für *Le cousin Jules*. Das lag zum Teil daran, dass der Film sich „jeglicher Kategorisierung widersetzt“ und man als Zuschauer ein wenig Geduld haben muss, bevor man reichlich belohnt wird. Darüber hinaus waren die Mehrzahl der Arthouse-Kinos, in denen der Film laufen sollte, technisch nicht in der Lage, den Film in seinem ursprünglichen Leinwandformat – CinemaScope – zu projizieren. Benicheti wiederum weigerte sich, den Film in einem anderen Format zu zeigen. Er war der festen Überzeugung, dass die Dramatik des Films, des Lebens und die Bedeutung des Alltags am besten in dieser monumentalen Darstellungsform nachvollziehbar sind. Im Laufe der folgenden Jahrzehnte verschlechterte sich der Zustand der Kopien und des Negativs. Benicheti hatte gerade mit den Vorbereitungen zur Restaurierung des Films begonnen, als er 2011 plötzlich verstarb. Als Richard Peña anfragte, ob *Le cousin Jules* im Herbst 2012 auf dem Festival von New York präsentiert werden könnte, machte sich eine Gruppe engagierter Anhänger des Films daran, die Restaurierung finanziell abzusichern und in dem französischen Kopierwerk Arane-Gulliver umzusetzen, in dem Benicheti während seiner letzten Lebensjahre gearbeitet hatte.

Produktionsmitteilung

Dominique Benicheti wurde am 16. Mai 1943 in Paris geboren. Er studierte unter anderem an der École Nationale Supérieure des Beaux-Arts und an der französischen Filmhochschule IDHEC (Bereich Animation). Von Benicheti stammen mehr als 30 Dokumentar-, Wissenschafts- und Animationsfilme; außerdem wirkte er als technischer und künstlerischer Berater an zahlreichen 3D- bzw. 70mm-Filmproduktionen mit. Ab 1975 gab er Seminare zum Thema Dokumentarfilm an der Harvard University, später arbeitete er bei den Jefferson Laboratories for Experimental Physics und am Harvard Smithsonian Center for Astrophysics. Darüber hinaus war Benicheti an der Gründung von Arane-Gulliver beteiligt, einem der ersten europäischen Kopierwerke für 70mm- und Spezialformate. Dominique Benicheti starb unerwartet am 29. Juli 2011.

Filme

1973: *Le cousin Jules / Cousin Jules*. 1994: *Le prix de la liberté* (20 Min.). 1997: *La révole* (20 Min.). 2000: *La grotte chauvet* (20 Min.). 2009: *L'odyssée magique* (20 Min.). 2011: *Pathé-Baby* (unvollendet).

Land: Frankreich 1973. **Produktion:** Rythma Film, Dominique Benicheti, Paris; Société des Films Orzeaux, Paris. **Regie, Buch, Produzent:** Dominique Benicheti. **Kamera:** Pierre-William Glenn, Paul Launay. **Schnitt:** Marie-Geneviève Ripeau.

Mitwirkende: Jules Guiteaux, Félicie Guiteaux.

Format: DCP, Farbe. **Länge:** 91 Minuten. **Uraufführung:** Juli 1973, Moscow International Film Festival. **Weltvertrieb:** Patricia Matthews, Washington Depot. pmatthews11@earthlink.net