

© Michaël Crotto / Mercredi Films

Je ne suis pas mort

I'm Not Dead

Mehdi Ben Attia

Yacine lives with his brother Jamel in a cramped Parisian apartment. He works as a motorcycle courier, although he is also a brilliant political science student. When a delivery job takes him to the home of his professor Richard Artaud, his life is thrown off course. Both the professor and his wife, an actress, show an extraordinary, if disturbingly paternalistic interest in him. Shortly thereafter, the professor suddenly dies – disappearing into complete darkness in a breathtaking scene – and Yacine makes a strange confession to Eléonore: “I am not dead”.

Mehdi Ben Attias's second film can be interpreted as a ghost story, as a love triangle involving the transmigration of souls, or even as a treatise on class restrictions and discrimination. Yet luckily the director isn't willing to make things so easy, as Yacine's identity remains pointedly inscrutable. *Je ne suis pas mort* is a fascinating reflection on the roles that people play: as a son, a brother, a lover, a thinker, the representative of a function or of an idea.

Christoph Terhechte

Yacine lebt mit seinem Bruder Jamel in einer beengten Pariser Stadtwohnung. Seinen Lebensunterhalt bestreitet er mit Kurierdiensten, doch zugleich hat er es zum Elitestudenten der Politischen Wissenschaft gebracht. Ein Kurierauftrag, der ihn ausgerechnet in das Haus seines Professors Richard Artaud führt, bringt seine gesamte Existenz ins Wanken. Sowohl der Professor als auch dessen Frau, die Schauspielerin Eléonore, zeigen ein außergewöhnliches, wenngleich irritierend paternalistisches Interesse an ihm. Wenig später stirbt der Professor urplötzlich – in einer atemberaubenden Szene verliert er sich in völliger Schwärze – und Yacine wird Eléonore ein eigenartiges Geständnis machen: „Ich bin nicht tot.“

Man könnte Mehdi Ben Attias zweiten Spielfilm als Geistergeschichte interpretieren, als Dreiecksverhältnis mit Seelenwanderung, sogar als Traktat über Klassenschranken und Diskriminierung. Doch so einfach macht er es sich zum Glück nicht. Yacines Identität bleibt undurchschaubar. *Je ne suis pas mort* ist eine faszinierende Reflexion über die Rollen, die ein Mensch spielt, als Sohn, als Bruder, als Liebender, als Denker, als Repräsentant einer Funktion, einer Idee.

Christoph Terhechte

To visualise the invisible

The main challenge in the writing and direction of *Je ne suis pas mort* was the double meaning. The story constantly involves two degrees of understanding. It can be told both as an adventure and as a metaphor; as a fantasy film and as a political one; as a movie about metamorphosis or as a movie about madness; as the story of a young man who hates his own identity and also as the story of a mature man thrown into a new youth...

In the direction of this complex film, my approach has been very simple: total empathy with Yacine and total respect for his point of view. Indeed, I am not that interested in fantasy as a genre, nor in making statements about the political question of 'identity'. My intention was to get as close as possible to the characters' deeper feelings, to their inner lives. All the work with the actors, as well as the mise en scène and editing, consisted of trying to get closer to the characters' interiority, hence to the invisible.

Mehdi Ben Attia

"The key word was 'intimacy'"

Where did you get the idea for this film?

I never know how the ideas come or where they come from. The initial project was to tell the story of a man who wakes up inside another man's body, trapped inside the body of an Arab student in Paris. I soon realised the implications of this idea. It involved many questions around identity that are very present in France nowadays. As I wrote, it became increasingly interesting to investigate the questions around the subject, more than the main subject itself.

Was the script difficult to write?

The story came to me easily. The writing was very quick, even though the rewriting process took forever. But I wouldn't say it was difficult. What was more difficult was all the waiting.

Waiting for what exactly?

Waiting for the money, of course. The financing of this film was extremely difficult, and I had to maintain the urge to make the film. I had to keep my own desire, and also that of the actors and of the members of the crew whom I had recruited very early. We had to be careful not to drop the film, not to lose hope, but I also had to be careful not to become obsessed with the film. I didn't want to have the feeling that I had already made it in my mind before we even shot one image. We had to keep the flame, but keep it at 'low heat'.

How did you choose Mehdi Dehbi for the main character?

I have seen many actors, but the minute I saw Mehdi, I knew it would be him. Mehdi has this very rare quality for a young man in that he has a 'strong interiority'. He could make me believe that there was a fifty-year-old man stuck inside him. Whereas the other young actors gave me the feeling that they didn't know what it meant to be fifty, so they overplayed. Mehdi seemed to know.

Das Unsichtbare sichtbar machen

Die größte Herausforderung beim Schreiben und Verfilmen des Drehbuchs von *Je ne suis pas mort* war die Doppeldeutigkeit, die sich durch den Film zieht. Man kann jedes Detail der Geschichte auf zwei verschiedene Arten verstehen. Man kann den Film als Abenteuer und als Metapher betrachten, als Fantasyfilm und als politischen Film, als Film über eine Metamorphose, oder aber man sieht ihn als einen Film über den Wahnsinn, als Geschichte eines jungen Mannes, der seine Identität hasst, oder als Geschichte über einen Mann mittleren Alters, der sich unvermittelt in einer zweiten Jugend wiederfindet.

Meine Herangehensweise an diesen komplexen Film war vergleichsweise einfach: Die Geschichte sollte ausschließlich aus Yacines Perspektive erzählt werden, ihm gilt die gesamte Aufmerksamkeit.

Fantasy als Genre interessiert mich nicht besonders. Ebenso wenig wollte ich mit meinem Film die politische Dimension des Begriffs „Identität“ kommentieren. Es ging mir darum, den Gefühlswelten der Figuren des Films so nahe wie möglich zu kommen. Die Arbeit mit den Schauspielern, die Regiearbeit und der Schnitt dienten dem Zweck, in das Innenleben der Protagonisten vorzudringen, das Unsichtbare sichtbar zu machen.

Mehdi Ben Attia

„Das Schlüsselwort war Intimität“

Wie entstand die Idee zu diesem Film?

Mir fällt es immer schwer zu beschreiben, wie ich auf eine Idee komme und was mich inspiriert hat. Ursprünglich sollte es um einen Mann gehen, der im Körper eines anderen Mannes aufwacht. Gefangen im Körper eines arabischen Studenten in Paris – die Implikationen dieser Geschichte waren mir sehr bald klar. Es geht hier um Fragen der Identität, die momentan in Frankreich intensiv diskutiert werden. Während ich das Drehbuch schrieb, setzte ich mich jedoch zunehmend mit den zahlreichen Fragen auseinander, die unweigerlich bei der Diskussion des Begriffs Identität auftauchen, weshalb das Thema Identität selbst immer mehr in den Hintergrund rückte.

Ist Ihnen die Arbeit am Drehbuch schwergefallen?

Die erste Fassung des Drehbuchs entstand innerhalb kürzester Zeit. Die nächsten Fassungen nahmen dann deutlich mehr Zeit in Anspruch. Als schwer würde ich die Arbeit am Drehbuch nicht bezeichnen. Wirklich schwer fiel mir aber das Warten.

Worauf mussten Sie warten?

Wie immer war die Finanzierung des Films lange nicht gesichert. Ich musste meinen Wunsch, den Film zu machen, ständig von Neuem ansprechen, und auch die Schauspieler und Crewmitglieder, die ich schon zu einem frühen Zeitpunkt angesprochen hatte, bei der Stange halten. Wir durften die Hoffnung nicht verlieren, uns aber auch nicht zu sehr auf das Projekt konzentrieren. Auf keinen Fall wollte ich in die Situation kommen, den fertigen Film im Kopf zu haben, bevor wir überhaupt eine einzige Einstellung gedreht hatten. Es ging gewissermaßen darum, das Feuer in Gang zu halten, aber die Flammen nicht zu hoch werden zu lassen.

Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit Mehdi Dehbi, der die Hauptrolle in Ihrem Film spielt?

Als ich Mehdi sah, wusste ich sofort, dass er der Richtige für die Rolle ist. Mehdi verfügt über eine innere Festigkeit, das ist bei jungen Männern eher selten. Er war der Einzige, der mich davon überzeugen konnte, dass ein 50-jähriger Mann in ihm steckt. Die anderen jungen

How did you work with him?

The advantage of waiting a long time is that ideas can 'infuse'. We kept working, once or twice a month, for two years. Reading the script again and again, talking about Yacine, and about Richard. I gave him novels by Dostoyevsky; he went to Science Po (a renowned university in Paris –Ed.) to get more familiar with this world, etc. We knew one thing: Yacine thought he was Richard, but Mehdi Dehbi wouldn't imitate Emmanuel Salinger (the actor who plays Richard – Ed.); he wouldn't try to have the same voice or the same walk. It would have to be more interiorised. I must say that I was very impressed by Mehdi Dehbi's work, his level of preparation, his intimacy with Yacine, the quality of his concentration on the set.

What were the intentions of the mise en scène?

My key word was 'intimacy'. I wanted to be as near Yacine and his perception as possible. I don't especially want the audience to believe that the story is true or not true, or that Yacine is under a spell or crazy, I don't care about all that. What I want is for the audience to have total empathy with Yacine, and to share his point of view. So I used a hand-held camera and a storyboard that is constantly aware of Yacine's point of view. Plus, I wanted the characters to be in constant motion. I very much feared that the character might stop moving, sit and think. 'Who am I? Why is this happening to me?' If the film were like that, it probably would be the end of everything.

Did the editing change many things you had in mind?

I don't think so. But I must say I didn't know what to expect. I mean, in the script, when Yacine says, 'I am Richard. I'm not dead', the readers tended to immediately believe him. But in a film, it's different. It's Mehdi Dehbi, the audience has been with him for half an hour, and I feared that when he'd say this, everyone would laugh and say, 'No you're not, I know you, you're Yacine...' And I could only find out about the impact of this scene during editing. I thought it worked, so in the end the film isn't that far from what I had in mind. Maybe it's more open than I thought, more into asking questions than into giving answers...

Interview: Florence Laneurie, Orly Dahan

Mehdi Ben Attia was born on 7 August 1968 in Tunis. He studied economics and political science. In 1999, he co-directed his first short film, *En Face*, with Zina Modiano. He wrote a number of scripts, amongst others for André Téchiné. *Je ne suis pas mort / I Am Not Dead* is his second full-length feature film.

Schauspieler, die sich für die Rolle bewarben, wirkten auf mich, als fehlte ihnen das Verständnis dafür, was es bedeutet, 50 Jahre alt zu sein. Bei Mehdi hatte ich den Eindruck, dass er weiß, was er tut.

Wie war die Zusammenarbeit mit ihm?

Der Vorteil des langen Wartens ist, dass man die Ideen sacken lassen kann. Über einen Zeitraum von zwei Jahren trafen wir uns regelmäßig ein- bis zweimal im Monat. Wir gingen immer das Drehbuch durch, sprachen über Yacine, dann über die Figur von Richard. Ich gab Mehdi Romane von Dostojewski zu lesen, und er sah sich an der Science Po (renommierte Hochschule in Paris, Anm. d. R.) um, um ein Gefühl für diese Welt zu bekommen.

Ein Aspekt des Films war ganz klar: Yacine glaubt, Richard zu sein. Mehdi Dehbi begann daraufhin nicht einfach, die Bewegungen oder die Sprechweise von Emmanuel Salinger (der die Figur des Richard spielt, Anm. d. R.) zu imitieren. Die Verbindung zwischen den beiden Figuren musste aus dem Inneren seiner Persönlichkeit kommen. Mehdi Dehbi's Arbeitsweise hat mich sehr beeindruckt. Er bereitete sich überaus gründlich vor und entwickelte eine große Nähe zur Figur des Yacine.

Was stand bei der Regieführung für Sie im Vordergrund?

Das Schlüsselwort für mich war Intimität. Ich wollte Yacine und seiner Wahrnehmung so nah wie möglich kommen. Der Zuschauer sollte sich nicht fragen, ob die Geschichte wahr ist oder nicht, oder ob Yacine verhext ist oder verrückt. Wichtig war mir vielmehr, dass sich das Publikum in Yacine einfühlen kann, seine Perspektive teilt. Deshalb drehte ich den Film mit der Handkamera und etablierte Yacines Sichtweise bereits im Storyboard. Darüber hinaus wollte ich, dass die Figuren des Films ständig in Bewegung sind. Auf keinen Fall sollten sie innehalten und anfangen, nachzudenken. Die Fragen „Wer bin ich? Was passiert mit mir?“ wären für diesen Film fatal gewesen.

Ergaben sich in der Phase des Schnitts viele Veränderungen Ihrer ursprünglichen Ideen?

Ich denke, nicht. Ich muss aber zugeben, dass ich nicht wusste, was genau ich erwarten sollte. Wenn man im Drehbuch liest, dass Yacine sagt: „Ich bin Richard. Ich bin nicht tot“, dann glaubt man ihm sofort. Im Film wirkt diese Situation völlig anders. Ich hatte die Befürchtung, dass die Zuschauer, nachdem sie Mehdi Dehbi eine halbe Stunde begleitet haben, bei diesem Satz anfangen zu lachen und denken: „Nein, das bist du nicht. Du bist Yacine.“ Die besondere Bedeutung dieser Szene ist mir erst während des Schnitts klar geworden. Der fertige Film unterscheidet sich nicht grundsätzlich von meiner ursprünglichen Vorstellung. Vielleicht ist er insgesamt etwas offener geworden. Es werden mehr Fragen gestellt und weniger Antworten gegeben.

Interview: Florence Laneurie, Orly Dahan

Mehdi Ben Attia wurde am 7. August 1968 in Tunis geboren. Er studierte Wirtschaft und Politikwissenschaft. 1999 drehte er gemeinsam mit Zina Modiano seinen ersten Kurzfilm *En Face*. Neben seiner Tätigkeit als Regisseur arbeitet er als Drehbuchautor, unter anderem für André Téchiné. *Je ne suis pas mort / I Am Not Dead* ist sein zweiter abendfüllender Spielfilm.

Films

1999: *En Face* (26 min., co-directed by Zina Modiano). 2008: *Le Fil / The String* (93 min.). 2013: *Je ne suis pas mort / I'm Not Dead*.

Country: France 2013. **Production company:** Mercredi Films, Paris; Motek Films, Paris. **Director, screenwriter:** Mehdi Ben Attia. **Director of photography:** Grégoire de Calignon. **Costume design:** Marlène Gérard. **Sound:** Alan Savary. **Composer:** Karol Beffa. **Editor:** Emmanuelle Castro. **Producers:** Orly Dahan, Florence Laneurie.

Cast: Mehdi Dehbi (Yacine), Maria de Medeiros (Eléonore), Emmanuel Salinger (Richard), Driss Ramdi (Jamel), Judith Davis (Elodie), Laurent Bateau (Eugène), Albert Delpy (Michel), Slimane Dazi (Brahim), Nicolas Maury (Antoine Deloÿs), Salim Kechiouche (Abdallah), Alain Azerot (Carise), Dimitri Storage (Azor).

Format: DCP, colour. **Running time:** 100 min. **Language:** French. **World premiere:** 18 October 2012, Festival Pépites du cinéma. **Contact:** Mercredi Films, Paris.

Filme

1999: *En Face* (26 Min., Koregie: Zina Modiano). 2008: *Le Fil / The String* (93 Min.). 2013: *Je ne suis pas mort / I'm Not Dead*.

Land: Frankreich 2013. **Produktion:** Mercredi Films, Paris; Motek Films, Paris. **Regie, Buch:** Mehdi Ben Attia. **Kamera:** Grégoire de Calignon. **Kostüme:** Marlène Gérard. **Ton:** Alan Savary. **Musik:** Karol Beffa. **Schnitt:** Emmanuelle Castro. **Produzenten:** Orly Dahan, Florence Laneurie.

Darsteller: Mehdi Dehbi (Yacine), Maria de Medeiros (Eléonore), Emmanuel Salinger (Richard), Driss Ramdi (Jamel), Judith Davis (Elodie), Laurent Bateau (Eugène), Albert Delpy (Michel), Slimane Dazi (Brahim), Nicolas Maury (Antoine Deloÿs), Salim Kechiouche (Abdallah), Alain Azerot (Carise), Dimitri Storage (Azor).

Format: DCP, Farbe. **Länge:** 100 Minuten. **Sprache:** Französisch. **Uraufführung:** 18. Oktober 2012, Festival Pépites du cinéma. **Kontakt:** Mercredi Films, Paris.