

© National Film Board of Canada

La marche à suivre

Guidelines

Jean-François Caissy

Teenagers at a secondary school in the Canadian provinces. A time between childhood and adulthood where boundaries are tested and overstepped. One day they're still drawing tattoos on their arms with felt tips and making papier-mâché fish in class, the next smoking between lessons, easily capable of pointing out the local pot dealer. This particular aspect of their daily reality – breaking rules, discipline problems at school and conflicts with other students – shine through in the long conversations conducted between the adolescents and their social workers. The school is less interesting in this context as an educational institution than as society's last chance of having an impact on its young. Just as they are collectively vaccinated here against diseases, this is also where they have moral guidelines for how to live together in society laid out for them. The film's own approach has nothing to do with social education however. Its calmly observed conversations and carefully composed images of the teenagers in their free time articulate a sense of interest and empathy for this odd period in life, content to patiently watch the sweet bird of youth in its attempts to take flight.

Anna Hoffmann

Jugendliche in einer Oberschule in der kanadischen Provinz. Das Alter zwischen Kindheit und Erwachsensein: Grenzen werden erprobt und übertreten. Eben noch malt man sich ein Filzstifttattoo auf den Arm und bastelt im Unterricht Fische aus Pappmaschee, dann raucht man schon in der Pause Zigaretten und weiß den lokalen Cannabis-Dealer zu identifizieren. Diese Seite der Lebenswirklichkeit, Regelverstöße, schulische Disziplinprobleme und Konflikte untereinander scheinen in den langen Gesprächen auf, die die Jugendlichen mit Sozialpädagogen führen. Die Schule interessiert hier weniger als eine wissensvermittelnde Institution, sondern ist die letzte Einflussmöglichkeit der Gesellschaft auf ihre Kinder. So wie sie hier kollektiv gegen Krankheiten geimpft werden, wird auch die moralische Richtschnur des gesellschaftlichen Miteinanders für sie aufgespannt.

Der Film selbst ist dabei ganz und gar nicht sozialpädagogisch. Aus den ruhigen Beobachtungen der Gespräche und den durchkomponierten Bildern der Jugendlichen in ihrer Freizeit spricht Interesse und Empathie für einen merkwürdigen Lebensabschnitt. Dem süßen Vogel Jugend sieht er geduldig bei seinen Flugversuchen zu.

Anna Hoffmann

Rebellion and adaptation

La marche à suivre is in some ways the second stage of a research effort that began with my earlier film, *La belle visite* (2009), which was an observational documentary about aging, made in a seniors' home. For this new project, I wanted to shoot in a shared space once again – a physical location that would let me zero in on my subject, but also give me a chance to work with a larger group of people. As a photographer by training, I've always approached documentary filmmaking very intuitively, working mostly by accumulation, without a script or main characters. It's an approach that to some extent resembles that of a photographic series.

With *La marche à suivre*, the structure and the very concept of the film arose naturally. I was going to be working with teenagers for the first time, so I was looking for some kind of device to get around the fact that they're often so conscious of their appearance, without having to do a lot of prep work with them ahead of the shooting. Although the original concept for the film didn't involve filming in a school setting, my research led me to visit the little secondary school that I attended in my own teen years. After doing some location scouting, I was invited to sit in on a closed-door meeting in a small conference room, involving a troubled student, his father and the school principal. They discussed the student's turbulent behaviour in class, and he was visibly tense and serious as he faced these two authority figures. The stark contrast between his classroom antics and his attitude during the meeting struck me as highly evocative of adolescence. I realised that singular moments like these would be a way for me to convey the essence of the kids' concerns in a very short time, and that the private nature of these meetings also had the potential to generate feelings of empathy toward the students I would be filming. To counterbalance the scenes in the school, I decided to create more playful ones to show the teens more in control, through their actions. Shot from a distance, these scenes of exploration complete the film, and also re-locate the kids in their rural context. They seem more interchangeable, more anonymous.

Jean-François Caissy

“These kids still have a number of things to learn”

What was your starting point for *La marche à suivre*: The region, the school, the subject?

Jean-François Caissy: The subject, primarily. I had just finished a documentary on aging, *La belle visite*, in 2010, and I was eager to repeat the exercise of shooting in a shared space for a new project. Adolescence seemed to be the perfect theme. There's also the fact that I shot these last two films in my hometown of Carleton-sur-Mer, in the Gaspé. It's about a nine-hour drive from Montreal, where I live now, and I have a feeling that the long road trip has a healthy effect on my work. And overall, I find the country to be a more inspiring place to explore than the city.

Does this school specialise in troubled teenagers? Are the teachers specially trained?

No, it's really a rural high school like any other. I decided to show the kids dealing with certain issues for the simple reason that those situations were more interesting from a

Aufbegehren und Anpassung

La marche à suivre stellt in gewisser Weise die zweite Phase einer Erkundung dar, die ich mit meinem vorigen Film *La belle visite* begonnen hatte, einem beobachtenden Dokumentarfilm über das Altern, den ich in einem Seniorenheim gedreht habe. Ich wollte mein neues Projekt wieder an einem von einer Gemeinschaft bewohnten Ort drehen – in einem in sich geschlossenen physischen Raum, der es mir ermöglicht, mit einer größeren Gruppe von Menschen zu arbeiten, ohne selbst Teil dieser Gruppe zu sein. Als ausgebildeter Fotograf näherte ich mich der Arbeit an meinen Dokumentarfilmen sehr intuitiv, indem ich, meist ohne Drehbuch oder festgelegte Protagonisten, Bilder gesammelt habe. Diese Herangehensweise hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der Arbeit an einer Fotoserie.

Die Struktur und das Konzept von *La marche à suivre* sind auf ganz organische Weise entstanden. Es war das erste Mal, dass ich mit Jugendlichen gearbeitet habe. Weil Jugendliche oft sehr auf ihr Äußeres bedacht sind, habe ich nach einem Kunstgriff gesucht, um diesem Umstand entgegenzuwirken, ohne aber im Vorfeld viel mit den Jugendlichen daran arbeiten zu müssen. Obwohl im ursprünglichen Konzept keine Schule vorgesehen war, führten mich meine Recherchen in eine kleine Sekundarschule, die ich als Teenager selbst besucht habe. Nachdem ich mir einige Drehorte angesehen hatte, wurde ich eingeladen, bei einem vertraulichen Gespräch zwischen einem Schüler, der Probleme hatte, seinem Vater und dem Schuldirektor mit dabei zu sein. Es wurde über das hitzige Verhalten des Schülers in der Klasse gesprochen; der Junge wirkte ernst und angespannt im Angesicht der beiden Autoritäten ihm gegenüber. Der starke Kontrast zwischen dem Verhalten des Schülers im Klassenraum und dem während des Gesprächs schien mir extrem typisch für Jugendliche generell zu sein. Mir wurde klar, dass Momente wie diese mir die Möglichkeit boten, in kurzer Zeit die Essenz dessen einzufangen, was junge Menschen bewegt. Gleichzeitig erkannte ich, dass der vertrauliche Charakter dieser Gespräche dazu beitragen würde, Mitgefühl für die Schüler hervorzurufen.

Als Gegengewicht zu den Szenen in der Schule gibt es in dem Film auch spielerische Szenen, in denen man die Jugendlichen bei Aktivitäten sieht, in denen sie mehr selbst Herr der Lage sind. Diese aus einiger Entfernung aufgenommenen Abenteuer Szenen vervollständigen den Film und verorten die Jugendlichen wieder mehr in der ländlichen Umgebung, in der sie leben. Dadurch wirken sie austauschbarer und anonym.

Jean-François Caissy

„Diese Jugendlichen müssen noch sehr viel lernen“

Was war der Ausgangspunkt zu *La marche à suivre*: die Region, die Schule, das Thema?

Jean-François Caissy: In erster Linie das Thema. Nach meinem Film über das Altern, *La belle visite*, fand ich das Thema Jugend perfekt. Außerdem habe ich meine beiden letzten Filme in meiner Heimatstadt Carleton-sur-Mer, auf der Halbinsel Gaspésie gedreht. Das ist ungefähr neun Autostunden von Montreal entfernt, wo ich jetzt lebe. Ich habe das Gefühl, dass die lange Autoreise meine Arbeit positiv beeinflusst. Überhaupt finde ich das Land anregender für Erkundungen als die Stadt.

Sind die Lehrer oder Erzieher dieser Schule speziell darin ausgebildet, solche Konfliktgespräche zu führen?

Grundsätzlich handelt es sich hier um eine ländliche High School wie jede andere. Ich habe mich aus dem einfachen Grund dafür entschieden, besonders Schüler zu zeigen, die Probleme haben, weil das unter dramaturgischen Gesichtspunkten interessanter ist. Diese Art von Konfliktgesprächen gibt es an jeder Schule, nur ist es selten möglich,

dramatic perspective. These kinds of encounters happen in any school, but you're rarely able to access them unless you're directly involved, as a student or a parent. As for the school representatives, some were school counsellors and others were in management positions. I decided to shoot scenes with them because I thought they had especially good on-camera presence.

How did you approach your protagonists? And what was your agreement regarding the filming of the encounters between the students and the educators?

I think it was really all a matter of attitude and trust. There were no hidden cameras or special tricks. What makes this kind of scenes possible is simply the fact that the encounters themselves were much more important to the students than the making of this film. And I believe that, as a documentary filmmaker, once you find a type of situation in which the people that you are filming are too busy to worry about the camera, you are on the right track. For the encounters, we went case by case. Obviously, before every meeting I had to ask for the parents' consent, as well as that of the teens and the school representatives. I would explain the context of the film, and the more universal perspective of the approach I was taking. More often than not, the response was positive. The biggest challenge was definitely the legal aspects of shooting with minors. For every minor who was going to appear on screen, I had to have the parents sign a release. I must have accumulated more than 450 of those signed documents.

It seems that the film is divided into two parts: inside the school and outside. Inside the school the teenagers are not only living their conflicts, but they also learn how to cooperate and trust each other. Outside, the teenagers are intentionally looking for risks and the edge of danger. How is one part dependent on the other?

My primary goal with the scenes showing the meetings inside the school was to get to the essential aspects of their lives in a very short time, but also to establish a rapport between adolescence and adulthood, represented here by the various authority figures. To counterbalance these in-school passages, I wanted to show the kids in situations where they had full freedom of action. Although the things they do outside the school can occasionally be quite dangerous, I see those moments of exploration as ways for them to achieve a type of maturity, of testing limits. I also felt it was important to remind viewers that these kids are still young; they still have a number of things to learn. Lastly, since the school scenes are essentially grounded in words, I thought it was important to have scenes with more visual richness to round out the world of the film.

How did you plan the shoots? Had you observed the teenagers for a while before you decided what to shoot?

The hardest thing was to find the concept of the film. Once I got the idea of using the in-school encounters as a framework, shooting got going very quickly. I should explain that I always shoot for long periods – *La marche à suivre* took about seventy shooting days spread out over more than a year – and when I'm working I naturally take a lot of notes: ideas for scenes or shots that I collect in a little

solchen Gesprächen beizuwohnen, es sei denn, man ist als Schüler oder Elternteil direkt beteiligt. Was die Repräsentanten der Schule betrifft: Einige waren Schulberater, andere gehören zur Schulleitung. Ich habe mich entschlossen, Szenen mit ihnen zu drehen, weil ich fand, dass sie eine besonders gute Präsenz vor der Kamera hatten.

Wie sind Sie an Ihre Protagonisten herangetreten? Welche Vereinbarung gab es bezüglich der Filmaufnahmen von den Gesprächen zwischen den Schülern und den Erziehern?

Ich denke, das war wirklich eine Frage der Einstellung und des Vertrauens. Es gab keine versteckten Kameras oder Tricks. Solche Szenen sind nur möglich, wenn das Gespräch selbst für die Schüler in dem Moment wichtiger ist, als dass gerade ein Film gedreht wird. Als Dokumentarregisseur glaube ich, dass man auf dem richtigen Weg ist, wenn die Menschen, die man filmt, mit ihrer Situation so sehr beschäftigt sind, dass sie nicht mehr auf die Kamera achten. Bei den Konfliktgesprächen haben wir von Einzelfall zu Einzelfall gearbeitet. Natürlich musste ich vor jedem Treffen die Eltern um ihr Einverständnis bitten, ebenso die Jugendlichen und die Vertreter der Schule. Ich habe dann jeweils den Bezug der Gespräche zum Film und meinen eher allgemeinen Ansatz erläutert. In den meisten Fällen fiel die Antwort positiv aus. Die größte Herausforderung waren tatsächlich die juristischen Aspekte, um die es geht, wenn man mit Minderjährigen dreht; ich brauchte für jeden Minderjährigen, der in dem Film zu sehen ist, eine schriftliche Einwilligung der Eltern. Insgesamt musste ich mehr als 450 solcher schriftlichen Genehmigungen einholen.

Der Film scheint in zwei Teile gegliedert: Der eine spielt innerhalb der Schule, der andere außerhalb. In der Schule lernen die Jugendlichen nicht nur ihre Konflikte zu bewältigen, sondern auch zu kooperieren und einander zu vertrauen. Draußen suchen sie absichtlich das Risiko und die Grenzen zur Gefahr. Inwiefern hängt das eine von dem anderen ab?

Bei den Gesprächsszenen innerhalb der Schule ging es mir in erster Linie darum, in kürzester Zeit die wesentlichen Aspekte des Lebens der Jugendlichen zu erfassen. Zugleich wollte ich eine Beziehung zwischen Jugend und Erwachsensein herstellen, wobei Letzteres von den Autoritätspersonen repräsentiert wird. Um ein Gegengewicht zu den Szenen in der Schule zu schaffen, zeige ich die Jugendlichen in Situationen, in denen sie völlig frei agieren. Auch wenn diese außerschulischen Aktivitäten teilweise gefährlich sein können, sehe ich sie als Möglichkeit der Schüler, zu reifen und ihre Grenzen auszutesten. Ich fand es wichtig, die Zuschauer daran zu erinnern, dass diese Jugendlichen noch sehr jung sind. Sie müssen noch sehr viel lernen. Außerdem sind die Szenen in der Schule im Wesentlichen davon geprägt, dass gesprochen wird; deshalb war es mir wichtig, visuell ergiebiger Situationen zu finden, die die Welt dieses Films abrunden.

Wie haben Sie die Dreharbeiten geplant? Haben Sie die Jugendlichen beobachtet, bevor Sie entschieden haben, was Sie drehen wollten?

Am schwierigsten war es, den Film zu konzipieren. Sobald ich die Idee hatte, die Konfliktgespräche in der Schule als Rahmen zu benutzen, gingen die Dreharbeiten zügig voran. Dazu muss ich vielleicht erklären, dass ich immer über einen langen Zeitraum hinweg drehe. Für *La marche à suivre* habe ich 70 Drehtage gebraucht, die sich über mehr als ein Jahr hinzogen. Während ich arbeite, notiere ich mir vieles: Ideen für Szenen oder Einstellungen, die ich in einem kleinen Buch sammle. Das Schreiben geht also schrittweise voran, so wie das Projekt ganz allmählich eine Form annimmt.

Mir gefallen die Übergangsszenen sehr gut: Die Buskolonne, die zur Schule fährt. Oder das Quad-Motorrad, das so lange Staub aufwirbelt, bis die Sicht

notebook. So the writing happens gradually, as the project takes shape.

I do like the transition scenes very much: the convoy of buses leaving for the school, the quad bike that raises dust until the view is obscured. Were those images planned, did you have them in mind beforehand?

In fact, the vast majority of the scenes in the film were planned, up to a point. And incidentally, that's what I find most stimulating about making observational documentaries. I really like working within a framework, with events repeating themselves naturally according to a set routine. That way, I can analyse an event from a diversity of angles before actually shooting it. The scene of the buses leaving is a good example of that. Conversely, for the sequence with the quad bikes, I had to 'provoke' that event from zero. And in fact, for that sequence I actually went and did a reshoot a month later, to pick up a shot that I was missing.

Interview: Gabriela Seidel, January 2014

Jean-François Caissy was born in 1977, in the village of Saint-Omer on the Gaspé Peninsula in Québec, Canada. He studied photography in Matane, and his photos have been featured in various galleries and museums around the world. In 2003, he founded his own production company, and in 2005, he produced and directed his first documentary feature, *La saison des amours / Mating Season*. Jean-François Caissy lives in Montréal.

Films

2005: *La saison des amours / Mating Season* (72 min.). 2009: *La belle visite / Journey's End* (80 min., Forum 2010). 2014: *La marche à suivre / Guidelines*.

Country: Canada 2014. **Production company:** National Film Board of Canada, Montreal (Canada). **Director, screenwriter, sound:** Jean-François Caissy. **Director of photography:** Nicolas Cannicconi. **Editor:** Mathieu Bouchard-Malo. **Producer:** Johanne Bergeron.

Format: DCP, colour. **Running time:** 76 min. **Language:** French. **World premiere:** 11 February 2014, Berlinale Forum. **World sales:** National Film Board of Canada, Montreal, Quebec (Canada). **Contact:** festivals@nfb.ca

verschwimmt. Sind diese Bilder geplant, hatten Sie sie vorher schon im Kopf?

Tatsächlich waren die meisten Szenen bis zu einem gewissen Grad geplant. Das ist übrigens auch, was ich bei der Arbeit bei einem beobachtenden Dokumentarfilm am interessantesten finde. Mir gefällt es, in einem festen Rahmen zu arbeiten, in dem sich bestimmte Abläufe nach einer festgelegten Routine automatisch wiederholen. Auf diese Weise kann ich eine Aktion aus verschiedenen Blickwinkeln analysieren, bevor ich sie dann tatsächlich filme. Die Szene, in der die Buskolonne startet, ist ein gutes Beispiel dafür. Bei der Szene mit den Quads war es umgekehrt, die musste ich gewissermaßen erst in die Wege leiten. Für diese Szene bin ich tatsächlich einen Monat nach dem Ende der Dreharbeiten noch einmal nach Carleton-sur-Mer zurückgekehrt; diese Einstellung hatte mir gefehlt.

Interview: Gabriela Seidel-Hollaender, Januar 2014

Jean-François Caissy wurde am 15. September 1977 in St. Omer auf der Halbinsel Gaspé in der kanadischen Provinz Québec geboren. Er studierte Fotografie in Matane, seine Bilder waren international in zahlreichen Galerien und Museen zu sehen. 2003 gründete Caissy eine eigene Produktionsfirma und realisierte 2005 seinen ersten Dokumentarfilm, *La saison des amours / Mating Season*. Jean-François Caissy lebt in Montreal.

Filme

2005: *La saison des amours / Mating Season* (72 Min.). 2009: *La belle visite / Journey's End* (80 Min., Forum 2010). 2014: *La marche à suivre / Guidelines*.

Land: Kanada 2014. **Produktion:** National Film Board of Canada, Montreal (Kanada). **Regie, Buch, Ton:** Jean-François Caissy. **Kamera:** Nicolas Cannicconi. **Schnitt:** Mathieu Bouchard-Malo. **Produzent:** Johanne Bergeron.

Format: DCP, Farbe. **Länge:** 76 Min. **Sprache:** Französisch. **Uraufführung:** 11. Februar 2014, Berlinale Forum. **Weltvertrieb:** National Film Board of Canada, Montreal, Quebec (Kanada). **Kontakt:** festivals@nfb.ca