

Nénette

Nicolas Philibert

She is 40 years old, lives in Paris, has long, reddish hair, seems lost in thought and has a majestic aura about her: Nénette, the film's star, is an orang-utan from the ape house at the Menagerie du Jardin des Plantes. Nénette is a professional: she is relaxed and indifferent as she takes in the parade of people who file past her glass cage daily. From her gallery, she looks down on the goings-on of her younger fellows and watches the visitors, who often just come for her sake.

We watch the animals. The animals watch us. In the zoo and in the cinema, both institutions where a stage-like construction and the act of seeing are central. A show for both sides. Nicolas Philibert's film only shows the apes, being fed, spending time and especially being idle. There is no reverse-shot of those following the apes' actions. The screen belongs to the animal alone. And yet the human is reflected in the observation of the animal, as well as in the off-camera comments of the visitors and the zookeepers: they attempt to interpret, to ascribe meaning, or to reflect zoologically and philosophically. The apes in the zoo are a projection screen – just like the screen in the movie theater.

Birgit Kohler

Sie ist 40 Jahre alt, lebt in Paris, hat lange, rötliche Haare, einen versonnenen Blick und eine majestätische Aura: Nénette, der Star des Films – ein Orang-Utan aus dem Affenhaus der Menagerie des Jardin des Plantes. Nénette ist Profi: Gelassen und ungerührt nimmt sie die Parade der Menschen ab, die täglich vor der Glasscheibe ihres Geheges vorbeifilieren. Von einer Empore herab überblickt sie das Treiben ihrer jüngeren Artgenossen und betrachtet die Besucher, die häufig nur ihretwegen kommen. Wir sehen Tiere an. Tiere sehen uns an. Im Zoo und im Kino, beides Schau-Institutionen, in denen eine bühnenähnliche Konstruktion und der Akt des Sehens zentral sind. Ein Schauspiel für beide Seiten. Nicolas Philiberts Film zeigt ausschließlich die Affen, bei der Nahrungsaufnahme, beim Zeitvertreib und vor allem beim Müßiggang. Der Gegenschuss auf diejenigen, die das Geschehen verfolgen, bleibt aus. Dem Tier allein gehört hier das Bild. Doch in der Betrachtung des Tiers spiegelt sich der Mensch, wie auch in den Kommentaren von Besuchern und Tierpflegern, die aus dem Off zu hören sind: Deutungsversuche, Zuschreibungen, zoologisch-philosophische Reflexionen. Die Affen im Zoo als Projektionsfläche – so wie die Leinwand im Kino.

Birgit Kohler

Eine alte Dame

Nénette ist ohne Zweifel eine der bekanntesten Bewohnerinnen der Menagerie. Noch in freier Wildbahn im Urwald von Borneo geboren, kam sie im geschätzten Alter von drei oder vier Jahren am 16. Juni 1972 in Paris an. Sie müsste heute also etwas über 40 Jahre alt sein – ein außergewöhnliches Alter für Orang-Utans, die normalerweise kaum älter als 35 werden. Sie hat drei Geschlechtspartner gehabt und vier Junge zur Welt gebracht. Die ersten beiden Jungtiere wurden im Rahmen des europäischen Programms zum Schutz bedrohter Tierarten ausgewildert. Tübo, Nénettes drittes Junges, lebt mit ihr in der Menagerie. Dayou kam als Vierter zur Welt und starb 2007 im Alter von acht Jahren an einem Herzinfarkt. Im Moment leben vier Borneo-Orang-Utans in der Menagerie des Jardin des Plantes. Théodora und ihre Tochter Tamü übersiedelten 2007 vom Twycross Zoo in Großbritannien nach Paris.

Ein Spiegel unserer selbst

Die Idee zu diesem Projekt entstand Ende 2008. Nach vielen Jahren besuchte ich eines Tages wieder einmal die Menagerie des Jardin des Plantes. Im „Affenhaus“ blieb ich plötzlich vor dem Orang-Utan-Gehege stehen. Einige Besucher standen lachend vor dem Käfig und kommentierten jede Bewegung, jede Geste der Affen. Nénette lag auf ihrem Mauervorsprung und schien in Gedanken versunken. Erst als ich genauer hinschaute, erkannte ich, dass sie uns genau beobachtete und sich das Schauspiel, das wir ihr nichtsahnend boten, nicht entgehen ließ. In diesem Moment kam mir die Idee zu diesem Film. Anfangs dachte ich, der Film würde nicht länger als 15 bis 20 Minuten werden. Mit Beginn der Dreharbeiten wurde mir jedoch klar, dass das Konzept, mit einer direkten Blickachse zu arbeiten, einen längeren Film ermöglichen würde. Dieser Eindruck bestätigte sich, als wir den Film schnitten. Von jenem Zeitpunkt an entwickelte der Film sich von selbst, ohne dass ich irgendetwas forcieren musste.

Ich wollte Nénette durch die Glasscheibe genau so aufnehmen, wie die Besucher der Menagerie sie sehen. Es ging mir darum, jene verstörenden Momente einzufangen, in denen Nénette uns anschaut und die Zeit stehen zu bleiben scheint. Natürlich filmte ich auch die anderen drei Orang-Utans, die mit Nénette den Käfig teilen: Tübo, Théodora und Tamü. Soviel Platz wie ihr habe ich ihnen im fertigen Film allerdings nicht eingeräumt. Das Hauptaugenmerk liegt auf Nénette, auch wenn sie sich auf den ersten Blick im Vergleich zu den anderen zurückhalten scheint und man sie erst als Letzte bemerkt. Sie hält sich meistens im Hintergrund des Käfigs auf, halb vergraben unter dem Stroh ihres Schlafplatzes, wo sie lange Nickerchen hält. Wahrscheinlich schon sie ihre Kräfte ... kein Wunder, bei ihrem Alter! Sie ist die Einzige, die nicht in Gefangenschaft, sondern in freier Wildbahn auf Borneo geboren wurde. Ich weiß nicht, ob das der Grund dafür ist, dass sie so selten nach vorne kommt, im Gegensatz zu den anderen Dreien, die sich ohne zu zögern gegen das Glas drücken. Vielleicht ist es das, was mir gefiel: ihre zurückhaltende Präsenz, gepaart mit einer Spur Gleichgültigkeit – eine Mischung, die ihr eine gewisse Aura und Souveränität verleiht! Sie bezaubert, ohne bezaubern zu wollen, sie betrachtet die Besucher, ohne im Gegenzug etwas von ihnen zu verlangen, und haut ihnen so ihre vermeintliche Überlegenheit und ihren Voyeurismus um die Ohren.

600.000 Menschen ziehen jährlich an ihrem Käfig vorbei, fotografieren und filmen sie, geben Kommentare ab. Sie lachen, rufen, äußern Mitgefühl für sie, bewundern ihre Fähigkeiten, ihre Gelenkigkeit, den Glanz ihres Fells.

An old lady

Nénette is doubtless one of the best-known residents of the Ménagerie at the Jardin des Plantes. Born in the jungle of Borneo, she arrived there on June 16, 1972, at an estimated age of 3 or 4. She is therefore a little older than 40 now, which is exceptional when you realize that in the wild an orang-utan rarely lives more than 35 years. She has had three mates and given birth to four offspring: the first two were sent abroad as part of a European program for the preservation of endangered species. The third, Tübo, lives with her. As for Dayou, her last-born, he died of a heart attack in 2007, at the age of 8. There are currently four Borneo orang-utans at the Menagerie in the Jardin des Plantes. Théodora and her daughter Tamü arrived in late 2007, from the Twycross Zoo in Britain.

A mirror of ourselves

This project came about at the end of 2008. One day, I went to visit the Ménagerie at the Jardin des Plantes. I hadn't set foot there for years. On entering the "ape house," I stopped dead in front of the orang-utans' cage. A few visitors, laughing, were commenting on their every act and gesture. On her ledge, Nénette seemed to be miles away, but on taking a closer look at her, I realized that in fact she wasn't missing one bit of the show that we were unwittingly providing... The idea for the film came to me at that point. In my mind, it would be a short film, running 15 or 20 minutes at the most, but as soon as I started shooting, I could tell that the face-to-face setup was going to allow me to go beyond the initially planned running time. This was confirmed during editing. From that moment on, the film followed its own development without my needing to force things.

I wanted to film Nénette face-on, through the glass of her cage, the way visitors see her; to seize those troubling moments that seem suspended in time when she looks back at us. Of course, I also filmed the other three, Tübo, Théodora and Tamü: they share the same cage but, in the film, I haven't given them the same place. The priority goes to Nénette. And yet, at first sight, she is the most discreet, the one you notice the least. She is often in the background, half-buried under the straw of her nest where she takes very long naps. She is probably saving her strength... given her age! She is also the only one not born in captivity, but in her natural environment, in Borneo. I don't know if that is what makes her more distant, but she rarely approaches, unlike the other three, who do not hesitate to come and press against the glass. Perhaps that's what I liked. This distant presence, tinged with indifference, which gives her a sort of aura, a sort of sovereignty! A way of charming without trying to charm; of looking at the visitor without ever asking for anything in return and of flinging his so-called superiority and voyeurism back in his face.

Six hundred thousand people file past her cage each year, take her photo, film her, comment on the sight. They laugh, exclaim, sympathize, pity, admire her skill, her agility, the sheen of her fur; they philosophize, compare themselves to her, explain to their children; by reading the signs, they discover the extent of

the threat facing the species, the massive deforestation, poaching. There are visitors who come every week, as if coming to see an old cousin; those who are there for the first time and who remain rooted to the spot; those who jeer, grunt, gesticulate, imitate her, ape her or pose endless questions about the pouch that orang-utans have under their chins. Seven days a week, winter and summer. For 37 years.

The film is based on the divergence between image and sound, meaning that we see the animals without ever hearing them and hear the humans without ever seeing them. There is no reverse angle. No cutaway shot. The soundtrack blends several kinds of words: the spontaneous comments of the visitors – families, couples, foreign tourists, a gang of adolescents, single visitors, students from an art school and their teacher, etc... But I have also recorded the keepers, especially the older ones: they saw Nénette grow and know her story. Finally, I asked a few friends from different backgrounds to come along and I recorded their reactions. Among them were: Erik Slabiac and Franck Anastasio from the group Les Yeux Noirs, who came to sing a gypsy tune; Valéry Gaillard, who was my assistant for some years before making his own films, came to read some pages by Buffon (Georges Louis Marie Leclerc, Comte de Buffon, 1707-1788, French naturalist; in 1739 appointed director of the Royal Botanical Garden, the present-day Jardin de Plantes; -ed.); Linda De Zitter, a psychoanalyst, chose Flemish, her mother tongue, to make a few remarks; and comedian Pierre Meunier came up with the long, totally improvised monologue at the end of the film.

Behind the glass, Nénette is a mirror. A screen for our projections. We attribute all kinds of feelings, intentions and even thoughts to her. In talking about her, we talk about ourselves. In looking at her, we include ourselves in the picture. Just as Flaubert declared, "I am Madame Bovary!" so I could say, "I am Nénette." She is you. She is us. And yet we shall never know what she thinks, or even if she thinks. The mystery remains. Deep down, Nénette is the perfect confidante: she keeps all secrets. This is a film on the gaze, on representation. A metaphor for the cinema, in particular for the documentary, as capturing and as capture; after all, filming others is always a way of imprisoning them, of enclosing them in a frame, of freezing them in space and time.

Nénette, Pongo pygmaeus, orang-utan from Borneo, aged 40, 37 years in captivity. *Nicolas Philibert*

The Orang-Utan, an endangered species

The name "orang-utan" comes from the Malay *orang hutan*, which means "man of the forest." Once present throughout a large part of Asia, it now only lives in the wild in the forests of Borneo and Sumatra. In the last 20 years, poaching and the destruction of 80 percent of its natural habitat have brought the Borneo orang-utan (*Pongo pygmaeus*) to the verge of extinction. In all probability, there are only 30,000 left in the wild, its Sumatran cousin (*Pongo abelli*) being even more seriously at risk with only 3,000 individuals. If no large-scale action is undertaken, the species could become extinct in the wild in the next 15 years. Galloping deforestation is mostly

Sie philosophieren, vergleichen sich mit ihr, geben den Kindern Erklärungen. Sie lesen die Schilder neben den Käfigen und erkennen das Ausmaß der Bedrohung dieser Tierart durch die umfangreiche Zerstörung des Regenwaldes und die illegale Jagd. Es gibt Besucher, die jede Woche vorbeikommen, als würden sie gute alte Verwandte besuchen; es gibt solche, die zum ersten Mal da sind und wie angewurzelt stehen bleiben, oder andere, die sich über Nénette lustig machen, sie angrunzen, gestikulieren, sie imitieren oder nachäffen und endlose Fragen über den auffälligen Kehlsack der Orang-Utans unter dem Kinn stellen. Sieben Tage die Woche, im Winter wie im Sommer, seit 37 Jahren.

Der Film beruht auf der Divergenz von Bild und Ton: Wir sehen die Tiere im Käfig, ohne sie zu hören, und hören die Menschen vor dem Käfig, ohne diese zu sehen. Es gibt keinen Gegenschuss, keinen Umschnitt. Auf der Tonspur vermischen sich verschiedene Kommentarebenen: spontane Äußerungen von Besuchern, Familien, Paaren, ausländischen Touristen, einer Gruppe Jugendlicher, Einzelbesuchern, von Kunststudenten und ihren Lehrern. Außerdem habe ich die Tierpfleger aufgenommen, vor allem die Älteren, die Nénette aufwachsen sahen und ihre Geschichte kennen. Am Ende der Dreharbeiten habe ich unterschiedliche Freunde eingeladen und ihre Reaktionen festgehalten, darunter Erik Slabiac und Franck Anastasio von der Band Les Yeux Noir, die ein Zigeunerlied vor dem Käfig singen. Valéry Gaillard, der viele Jahre lang mein Assistent war, bevor er anfing, eigene Filme zu drehen, liest einige Passagen aus Abhandlungen von Buffon vor (Georges Louis Marie Leclerc, Comte de Buffon, 1707-1788, französischer Naturforscher, 1739 zum Direktor des Königlichen Botanischen Gartens, dem heutigen Jardin des Plantes, ernannt; Anm. d. Red.). Die Psychoanalytikerin Linda de Zitter spricht auf Flämisch – ihrer Muttersprache –, und der Schauspieler Pierre Meunier hält einen langen, improvisierten Monolog am Ende des Films.

Hinter der Glasscheibe fungiert Nénette als ein Spiegel, als Leinwand für unsere Projektionen. Wir schreiben ihr alle möglichen Gefühle, Absichten und Gedanken zu, aber im Grunde meinen wir, wenn wir über sie sprechen, uns selbst. Wir sehen sie an und schließen uns in das Bild mit ein. So wie Flaubert erklärte: „Ich bin Madame Bovary!“, könnte ich sagen: „Ich bin Nénette!“ Sie ist Du! Sie ist wir alle! Und trotzdem werden wir nie wissen, was sie wirklich denkt bzw. ob sie überhaupt denkt. Das Rätsel bleibt ungelöst. Letztlich ist Nénette die perfekte Vertraute: Sie behält alle Geheimnisse für sich.

Nénette ist ein Film über den Blick, über das Phänomen der Darstellung. Er ist eine Metapher für das Kino und besonders für den Dokumentarfilm, ein Medium, das gleichzeitig erobert und erobert wird. Andere zu filmen, heißt schließlich nichts anderes, als sie gefangen zu nehmen, sie einzuahmen, sie in Zeit und Raum zu bannen.

Nénette, Pongo pygmaeus, ein Orang-Utan-Weibchen aus Borneo, 40 Jahre alt, 37 Jahre davon in Gefangenschaft. *Nicolas Philibert*

Der Orang-Utan, eine bedrohte Tierart

Das Wort Orang-Utan kommt aus dem Malaiischen und bedeutet übersetzt: Mann aus dem Wald. Früher waren die Orang-Utans in vielen Regionen Asiens ansässig, mittlerweile sind frei lebende Orang-Utans nur noch in den Urwäldern von Sumatra und Borneo anzutreffen. In den letzten 20 Jahren hat die illegale Jagd und die Zerstörung von ungefähr 80 Prozent ihres natürlichen Lebensraums dazu geführt, dass der Orang-Utan auf Borneo vom Aussterben bedroht ist. Wahrscheinlich gibt es nur noch 30.000 frei lebende Orang-Utans auf Borneo (*Pongo pygmaeus*); der verwandte

Orang-Utan auf Sumatra (*Pongo abelli*) ist sogar noch stärker gefährdet: Nur noch 3.000 Tiere finden sich auf freier Wildbahn. Ohne groß angelegte Rettungsaktionen könnte es dazu kommen, dass der Orang-Utan in 15 Jahren ausgestorben sein wird. Verantwortlich dafür ist vor allem die fortschreitende Rodung des Regenwalds, die durch die Nachfrage nach tropischen Hölzern und den Anbau von Ölpalmen vorangetrieben wird.

Die Menagerie des Jardin des Plantes

Im Herzen von Paris, nur einen Steinwurf entfernt von der Seine und der Gare d'Austerlitz, befindet sich die Menagerie des Jardin des Plantes. Einer der ältesten Zoos der Welt, eröffnet 1794, sechs Jahre nach dem Tod seines Gründers Buffon. Der Bestand umfasst 1.000 Säugetiere, Vögel, Reptilien und Amphibien sowie 1.200 Gliederfüßler und wirbellose Tiere. Seit 1993 steht die Menagerie unter Denkmalschutz und widmet sich trotz ihrer langen Geschichte den drei Aufgaben, die ihr das französische Naturkundemuseum zugewiesen hat: dem Erhalt von Tierarten, der Verbreitung von Wissen sowie der Forschung auf den Gebieten Biologie, Tiermedizin, Klassifizierung, Populationsgenetik und Tierverhalten.

Nicolas Philibert wurde am 10. Januar 1951 in Nancy geboren und studierte Philosophie. In den 1970er Jahre begann er, als Regieassistent für René Allio, Alain Tanner und Claude Goretta zu arbeiten. In dieser Zeit lernte er Gérard Mordillat kennen, mit dem er 1978 den Dokumentarfilm *La Voix de son maître* drehte. 1980 produzierte Philibert René Allios *L'Heure exquise*. Nach diversen Kurzfilmen entstand 1990 Philiberts erster eigener Dokumentarfilm: *La Ville Louvre*.

Land: Frankreich 2010. **Produktion:** Les Films d' Ici, Paris. **Koproduktion:** Forum des images, Paris. **Regie:** Nicolas Philibert. **Kamera:** Katell Djian, Nicolas Philibert. **Schnitt:** Nicolas Philibert, Léa Masson. **Ton:** Jean Umansky, Laurent Gabiot. **Mischung:** Julien Cloquet. **Musik:** Philippe Hersant, Pascal Gallois (Fagott). **Produzent:** Serge Lalou.

Format: 35mm (gedreht auf DV), 1.1:85, Farbe. **Länge:** 70 Minuten, 25 Bilder/Sekunde. **Originalsprache:** Französisch. **Uraufführung:** 15. Februar 2010, Internationalen Forum, Berlin. **Weltvertrieb:** Les Films du Losange, 22, Avenue Pierre 1er de Serbie, 75116 Paris, Frankreich. Tel.: (33-1) 44 43 87 28, a.valentin@filmsdulosange.fr; Tel.: (33-1) 44 43 87 13, l.zipci@filmsdulosange.fr

responsible for this decline. The trade in tropical wood and the intense farming of oil palms are the two main causes.

The Menagerie at the Jardin des Plantes

In the heart of Paris, a stone's throw from the Seine and the Gare d'Austerlitz, the Menagerie of the Jardin des Plantes is one of the world's oldest zoos. Opened in 1794 – six years after the death of Buffon, its founding father – it houses a thousand mammals, birds, reptiles and amphibians, along with 1,200 arthropods and invertebrates. On the historical register since 1993, in spite of its great age it carries out the three missions given to it by the National Natural History Museum: the preservation of animal species, the dissemination of knowledge, and research in fields as varied as biology, veterinary medicine, taxonomy, population genetics and animal behavior studies. More than 600,000 visitors go there each year.

Nicolas Philibert was born on January 10, 1951 in Nancy. After studying philosophy, he turned to film and became an assistant director, notably for René Allio, Alain Tanner and Claude Goretta. In 1978, with Gérard Mordillat, he co-directed his first documentary feature, *La Voix de son maître* (*His Master's Voice*). In 1980, Philibert produced René Allio's film *L'Heure exquise*. After making a number of short films, in 1990 Philibert directed his first feature-length film of his own, *La Ville Louvre* (*Louvre City*).

Films/Filme

1978: *La Voix de son maître* (*His Master's Voice*; co-director: Gérard Mordillat). 1985: *La Face nord du Camembert* (*The North Face of the Camembert*; short film); *Christophe* (short film). 1987: *Trilogie pour un homme seul* (*Trilogy for One Man*; short film). 1988: *Vas-y Lapébie!* (*Go for it, Lapebie!*; short film); *Le Come-back de Baquet* (*Baquet's Come-back*; short film). 1990: *La Ville Louvre* (*Louvre City*). 1992: *Le Pays des sourds* (*In the Land of the Deaf*). 1994: *Un animal, des animaux* (*Animals*). 1996: *La Moindre des choses* (*Every Little Thing*). 1998: *Qui sait ?* (*Who Knows?*). 2002: *Être et Avoir* (*To Be and To Have*); *L'Invisible* (*The Invisible*; short film). 2006: *Retour en Normandie* (*Back to Normandy*). 2010: *Nénette*.