

EEN QUEESTE NAAR DE ABSOLUTE MINNE

De film “Hadewijch” van Bruno Dumont

Dirk Verbeke

De controversiële filmregisseur Bruno Dumont, die in het Frans-Vlaamse grensstadje Belle (Bailleul) geboren werd, er tot z'n dertigste woonde, en Frans-Vlaanderen doelbewust als decor voor z'n films gebruikt, is bij liefhebbers van de betere film vrij bekend. Maar de absolute recordkijkcijfers van een bijzonder lichte publieksfilm over 'le Nord', met name *Bienvenue chez les Ch'tis* (goed voor meer dan 20 miljoen kijkers in Frankrijk), zal hij nooit halen. Zijn jongste en vijfde productie, *Hadewijch*, die op 25 november 2009 in eigen land werd uitgebracht, verdween in de Rijselse cinemazalen trouwens al na enkele weken van het scherm. Ook in Parijs en in de rest van Frankrijk liep het volgens de officiële cijfers niet echt storm voor zijn nieuwste film over een hedendaagse would-be-mystica. Toch werd *Hadewijch*, op het filmfestival van Toronto in wereldpremière, al in september 2009 bekroond met een Prijs van de Internationale Filmkritiek. En volgens het gerenommeerde Franse tijdschrift *Cahiers du Cinéma* behoort *Hadewijch* tot de wereldtoppen van 2009. Z'n jongste film werd evenwel niet geselecteerd bij de toppers van het Filmfestival van Cannes deze keer, en dat zou (volgens sommigen) te maken kunnen hebben met de onderliggende suggestie dat extreem religieus gevoel en terrorisme duidelijke raakpunten hebben...

203

UNE QUÊTE DE L'AMOUR ABSOLU

Le film « Hadewijch » de Bruno Dumont

Dirk Verbeke

Le réalisateur controversé Bruno Dumont est né à Bailleul, petite ville frontalière de la Flandre française, où il a vécu jusqu'à la trentaine. Il utilise résolument la Flandre française comme décor de ses films et est assez connu des amateurs de cinéma de qualité. Mais il n'atteindra jamais les chiffres records d'un film particulièrement grand public sur « le Nord », en l'occurrence *Bienvenue chez les ch'tis* (qui a totalisé plus de 20 millions de spectateurs en France). Sa cinquième et récente réalisation, *Hadewijch*, dont la sortie nationale eut lieu le 25 novembre 2009, disparut d'ailleurs des écrans des salles lilloises après seulement quelques semaines. À Paris et dans le reste de la France, selon les chiffres officiels, ce ne fut pas non plus véritablement la ruée pour son dernier film consacré à une aspirante mystique contemporaine. Pourtant *Hadewijch* fut couronné dès septembre 2009 par un prix de la Critique cinématographique internationale, lors de sa présentation en première mondiale au Festival du film de Toronto. Et d'après la revue française de renom, les *Cahiers du cinéma*, *Hadewijch* fait partie des dix meilleurs films sortis dans le monde en 2009. Pour autant, son dernier film ne faisait pas partie de la sélection du Festival de Cannes de cette année, ce qui (selon certains) aurait pu avoir un rapport avec l'idée sous-jacente que sentiment religieux extrême et terrorisme possèdent d'évidents points communs.

De vorige films van Dumont zijn binnen de cinefiele wereld niet onopgemerkt gebleven. Voor zijn eerste langspeelfilm *La Vie de Jésus* (1997) ontving hij de Prijs Jean Vigo en de Gouden Camera in Cannes. *L'Humanité* (1999) werd bekroond met de Grote Prijs van de Jury in Cannes, en de twee hoofdrolspelers, niet-professionelen, door Dumont van de straat geplukt, kregen de Prijs van Beste Acteur. Ook voor *Flandres* (2006) kreeg hij weer die Grote Prijs van de Jury, op datzelfde prestigieuze festival van Cannes.

La Vie de Jésus, *L'Humanité* en *Flandres* vormen een Frans-Vlaamse trilogie waarin het Vlaamse landschap alomtegenwoordig is. Het is voor Dumont een noodzakelijk kader om de innerlijkheid van z'n personages te visualiseren. Ook *Hadewijch* begint en eindigt in en rond de (voor mij en anderen) bekende abdij van de Katsberg (Mont des Cats), op een steenworp afstand van Belle, maar speelt zich voorts af in en rond Parijs, en ook op een niet nader bepaalde plaats in het Midden-Oosten.

Aa-de-wiesje

De bewuste keuze van Dumont voor een Nederlandstalige voornaam als titel voor een Franse film is op zich uitdagend en niet evident voor anderstaligen. Toen ik de premièrevoorstelling voor Frankrijk meemaakte in Le Fresnoy (Studio National des Arts Contemporains) in Tourcoing werd er door de verschillende sprekers voortdurend over “aa-de-wiesje” of “aa-de-wietsj” gesproken. Zelfs de Franse mondzetting had varianten.

Les films précédents de Dumont ne sont pas passés inaperçus dans le monde des cinéphiles. Pour son premier long métrage, *La Vie de Jésus* (1997), il reçut le prix Jean Vigo et la Caméra d'or à Cannes. *L'Humanité* (1999) fut couronnée par le Grand Prix du jury à Cannes et les deux rôles principaux, des non-professionnels cueillis dans la rue par Dumont, se virent décerner le Prix d'interprétation. Il obtint à nouveau ce Grand Prix du jury pour *Flandres* (2006), du même prestigieux Festival de Cannes.

La Vie de Jésus, *L'Humanité* et *Flandres* constituent une trilogie franco-flamande dans laquelle le paysage flamand est omniprésent. C'est pour Dumont un cadre indispensable à la visualisation de l'intériorité de ses personnages. De même, *Hadewijch* commence et se termine (pour moi et d'autres) à l'intérieur de la fameuse abbaye du mont des Cats et dans ses alentours, à un jet de pierre de Bailleul, mais se déroule, en outre, à Paris et dans ses environs, ainsi que dans un lieu non précisé du Moyen-Orient.

Had-witch

Le choix délibéré qu'a fait Dumont d'un prénom néerlandais comme titre d'un film français est en soi provocant et pas évident pour les non-néerlandophones. Quand j'ai assisté à la première pour la France au Fresnoy (Studio national des arts contemporains) de Tourcoing, les intervenants parlèrent continuellement de « Had-witch » ou de « Adwige ». Même la prononciation française admettait des variantes.

Na *Flandres* wou Dumont een film maken over het fundamenteel-menselijke verlangen om te beminnen en om bemind te worden, maar hij had geen zin om een scenario schrijven over een liefdeshistorie van dertien in een dozijn. Van opleiding is Dumont filosoof en wellicht daardoor een wat onbereikbare eenzelgänger, die in z'n films probeert door te dringen tot de kern van het menselijk bestaan, vooral aandacht heeft voor de nachtzijde ervan en daarom schokkende beelden niet schuwt. Op een blauwe maandag, naar eigen zeggen na een quasi-mystieke ervaring bij een zonsopgang aan de Opaalkust tussen Calais en Boulogne, waar hij toen woonde, ontdekte hij als ongelovige de literatuur van de Vlaamse mystica Hadewijch. De film is ontstaan op basis van de lectuur van haar teksten. "Quand je lis Hadewijch d'Anvers, il y a des passages totalement délirants où on ne comprend rien. Le cinéma a la possibilité d'entrer dans ce qu'on ne comprend pas, d'aller dans des zones, ce verger, ce jardin, ce corbeau, ces eaux, totalement métaphoriques. Ça tient le coup d'un point de vue sensible." (*Cahiers du Cinéma*, nr. 650, nov. 2009, p. 44)

Wie is Hadewijch, die ook wel eens Hadewijch van Antwerpen wordt genoemd? Biografische gegevens zijn onbekend. Zij werd rond 1200 geboren en stierf omstreeks het midden van de dertiende eeuw. Ze moet een uitstekende opvoeding genoten hebben want ze kende Latijn, Frans en theologie. De lyriek van Hadewijch bestaat uit mengedichten (berijmde brieven met geestelijke raadgevingen) en strofische gedichten (mystieke minnepoëzie, waarin zij de Provençaalse troubadourslyriek vergeestelijkt). Bovendien schreef zij in proza

205

Après *Flandres* Dumont souhaitait réaliser un film sur l'aspiration humaine fondamentale à aimer et à être aimé, mais il n'avait pas l'intention d'écrire le scénario d'une histoire d'amour comme il en existe treize à la douzaine. Dumont est philosophe de formation et, de ce fait peut-être, un solitaire un peu inaccessible, qui essaie dans ses films de parvenir au fin fond de l'être humain, porte surtout attention à sa face cachée et n'évite pas, de ce fait, les images choquantes. Un beau jour, selon ses propres dires après une expérience quasi mystique vécue lors d'un lever du soleil sur la Côte d'Opale entre Calais et Boulogne où il habitait alors, il découvrit, bien qu'incroyant, les écrits de la mystique flamande Hadewijch. Le film est né de la lecture de ses textes. « Quand je lis Hadewijch d'Anvers, il y a des passages totalement délirants où on ne comprend rien. Le cinéma a la possibilité d'entrer dans ce qu'on ne comprend pas, d'aller dans des zones, ce verger, ce jardin, ce corbeau, ces eaux, totalement métaphoriques. Ça tient le coup d'un point de vue sensible ». (*Cahiers du cinéma*, nr. 650, nov. 2009, p. 44)

Qui est Hadewijch, qu'on appelle parfois aussi Hadewijch d'Anvers ? On ne connaît pas de données biographiques. Elle vit le jour aux alentours de 1200 et mourut vers le milieu du treizième siècle. Elle doit avoir reçu une excellente éducation car elle connaissait le latin, le français et la théologie. Son lyrisme s'exprime dans des poésies variées (pièces rimées comportant des préceptes spirituels) et des poèmes en strophes (poésie courtoise mystique, dans laquelle elle spiritualise le lyrisme des troubadours provençaux). Elle écrivit de plus, en prose, un certain nombre de révélations (relations de ses extases) et des textes

een aantal visioenen (verslagen van haar extases) en brieven in verband met haar mystieke ervaringen. Hadewijch wordt beschouwd als de grootste mystieke dichteres van de Nederlanden. Het Middelnederlands werd haar uitdrukingsmiddel voor haar diepste en eenzaamste zielsroerselen. Zowel de moeilijke (altijd aristocratische, soms gekunstelde en hermetische) taal als de moeilijke inhoud zijn de oorzaak dat zij geen populaire dichteres is en doorgaans enkel voer voor filologen.

« J'étais intéressé par les métaphores de l'amour mystique comme amour humain (et donc charnel) », aldus Dumont in een interview. Het zou een aparte studie vergen om te onderzoeken hoe en waarom Dumont bepaalde teksten van de Vlaamse mystica in z'n film letterlijk heeft gebruikt of geïntegreerd.

“Die Minne es al”

Dumont heeft geprobeerd om de problematiek van Hadewijch te vertalen naar deze tijd. Z'n film is een karakterstudie van een twintigjarige Parisienne, Céline, met een bijzonder Godsgeloof, maar ook een verkenning van wat Hadewijch “orewoet” (een huiveringwekkende staat van vervoering) noemde en bovendien een uitbeelding van innerlijke getourmenteerdheid. In het begin van de film is zij een novice in een klooster in Frans-Vlaanderen. Hadewijch is haar klooster-naam. Zij weigert voedsel, pijnigt haar lichaam om ‘haar’ God te bereiken, om één te worden met Christus, zijn “bruid” te worden, en zij zit vol twijfels. Haar gedrag is zo ongewoon dat haar oversten het raadzaam vinden om haar te confronteren met de echte wereld. Zij wordt uit het klooster gezet. In Parijs wordt

206

se rapportant à ses expériences mystiques. Hadewijch est considérée comme la plus grande poétesse mystique des Pays-Bas. Le moyen néerlandais devint le moyen d'expression des tourments les plus profonds et les plus solitaires de son âme. Tant la difficulté de la langue (toujours aristocratique, parfois affectée et hermétique) que celle du contenu expliquent qu'elle n'est pas une poétesse populaire, mais d'ordinaire, uniquement une pâture pour philologues.

« J'étais intéressé par les métaphores de l'amour mystique comme amour humain (et donc charnel) » déclara Dumont dans une interview. Examiner pour quoi et comment Dumont a littéralement utilisé ou intégré dans ses films des textes de la mystique flamande nécessiterait une étude particulière.

« L'amour est tout »

Dumont a essayé de transposer la problématique de Hadewijch à l'époque actuelle. Son film est l'étude du caractère d'une Parisienne de vingt ans, Céline, dotée d'une extraordinaire foi en Dieu, mais aussi une exploration de ce que Hadewijch nommait « orewoet »¹ (un état d'exaltation terrible) et, en outre, une représentation du tourment intérieur. Au début du film, elle est novice dans un couvent de la Flandre française. Hadewijch est son nom de religion. Elle refuse la nourriture, mortifie son corps pour atteindre « son » Dieu, pour se fondre avec le Christ, devenir son « épouse », et elle est remplie de doutes. Son comportement est si étrange que sa hiérarchie trouve opportun de la confronter au monde véritable. Elle est exclue du couvent. À Paris, elle est de nouveau Céline, fille d'un ministre français, vivant dans un cadre luxueux sur l'île Saint-Louis,

zij opnieuw Céline, dochter van een Franse minister, in een luxueuze omgeving op Île-Saint-Louis, een gouden kooi. Zij gaat theologie studeren. Op een dag ontmoet ze in een café een jonge Arabier, Yassine, met wie ze optrekt, maar van wie ze de seksuele avances afwijst. Céline leert de oudere broer van haar maatje kennen, Nassir, die haar de waarden van de islam verkondigt. Zij vindt raakpunten tussen haar religieuze beleving en die van de moslims en Nassir wordt haar spirituele broeder. Hij is er evenwel van overtuigd dat God zich toont door politieke actie, met geweld als het moet. Na een gezamenlijke reis naar het Midden-Oosten, waar zij geconfronteerd worden met de ellende van een bombardement, en contacten hebben met terroristen, ontploft er een bom dichtbij de Place de l'Étoile in Parijs...

De laatste scène, de coda, is bijzonder: heel emotioneel, met een sterke symbolische geladenheid, maar ook duister binnen het geheel van de film en daarom multi-interpretabel. Droomscène? Flashback? De film bevat immers een subplot van een boefje, ook klusjesman in het klooster. Wanneer het wanhopige hoofdpersonage zich wil verdrinken in een vijver bij het klooster, redt hij haar uit het water en neemt haar als een zonderlinge Christusfiguur in een innige omhelzing. Einde.

Hadewijch is een gelaagde film; er zijn duidelijk twee niveaus: enerzijds toont hij een intiem portret van de innerlijkheid van een onwereldse vrouw van deze tijd, anderzijds de donkere kanten van religieus fundamentalisme, waarbij gesuggereerd wordt dat terrorisme een vruchtbare bodem vindt in de geest van

207

une cage dorée. Elle s'inscrit en théologie. Un jour, elle rencontre dans un café un jeune Arabe, Yassine, qu'elle fréquente, mais dont elle repousse les avances sexuelles. Céline fait la connaissance du frère aîné de son copain, Nassir, qui lui prêche les valeurs de l'islam. Elle trouve des points communs entre son expérience religieuse et celle des musulmans et Nassir devient son frère spirituel. Il est pourtant convaincu que Dieu se manifeste par l'action politique, avec violence au besoin. Après un voyage ensemble au Moyen-Orient, où ils sont confrontés au désastre d'un bombardement et ont des contacts avec des terroristes, une bombe explose près de la place de l'Étoile à Paris.

La dernière scène, la coda, est singulière: très sensible, avec une forte charge symbolique, mais également obscure par rapport à l'ensemble du film et, de ce fait, sujette à de multiples interprétations. Scène onirique ? Flash-back ? Le film comporte en effet une intrigue secondaire autour d'un vaurien, également homme à tout faire du couvent. Lorsque l'héroïne, désespérée, veut se noyer dans un étang près du couvent, il la sauve de l'eau et la prend, telle un étrange crucifix, en une étreinte passionnée. Fin.

Hadewijch est un film fait de différentes strates; il y a nettement deux niveaux: d'une part, il brosse un portrait intime de l'intériorité d'une femme de cette époque, mais hors du monde, d'autre part, il expose les aspects sombres du fondamentalisme religieux, ce qui suggère que le terrorisme trouve un sol fertile dans l'esprit de qui a perdu tout sens de la réalité. Ensuite, le film est la représentation d'une dialectique multiple entre la ville et la campagne, entre la reli-

wie elke zin voor realiteit verloren heeft. Voorts is de film de uitbeelding van een meerzinnige dialectiek tussen stad en platteland, tussen geloof en religieus fanatisme, tussen catholicisme en islam, tussen het wereldlijke en het metafysische, tussen geest en lichaam, ja zelfs tussen moderne accordeonrock en de mystieke muziek van Johann Sebastian Bach.

Hadewijch is een typische Dumontfilm: cinema van de traagheid onder invloed van zijn grote voorbeeld Robert Bresson, in een poëtische filmtaal, maar deze keer niet gefilmd in cinemascoop en zonder stereogeluid om meer sereniteit aan de beelden te geven. De invloed van de Vlaamse schilderkunst uit de middeleeuwen en zelfs van schilder Pharaon de Winter uit Belle is onmiskenbaar in fotografie en belichting. Het landelijke Frans-Vlaanderen is weer het decor voor de uitbeelding van innerlijk beleefde ruimte, hier in contrast met de grote stad als een theater zonder ziel.

Voorts is er de bewuste keuze van Dumont voor de onbevagenheid van niet-professionele acteurs, die hij leidt, begeleidt, ja zelfs zonder schroom emotioneel manipuleert. *Hadewijch / Céline* wordt vertolkt door Julie Sokolowski, een studente uit het Rijksse; Nassir (Karl Sarafidis) is van beroep leraar filosofie; Yassine wordt vertolkt door een Parijse jongen, die voor het gerecht moest verschijnen wegens kleine criminaliteit toen de filmmaker hem ontdekte. David Dewaele, die bijzonder overtuigt in de pakkende eindsce ne, is een onbekende en niet nader te traceren jongeman uit de streek.

gion et le fanatisme religieux, entre le catholicisme et l'islam, entre le profane et le métaphysique, entre l'esprit et le corps, et même entre l'accordéon-rock moderne et la musique sacrée de Jean-Sébastien Bach.

Hadewijch est typique des films de Dumont: un cinéma de la lenteur, sous l'influence de son grand modèle Robert Bresson, conçu dans un langage cinématographique poétique, mais cette fois, pas filmé en cinémascope et sans son stéréophonique, afin de donner davantage de sérénité aux images. L'influence de la peinture flamande du Moyen Âge et même du peintre natif de Bailleul Pharaon de Winter est indéniable dans la photographie et l'éclairage. La Flandre française rurale sert à nouveau de décor à la représentation de l'espace vécu intimement, en contraste ici avec la grande ville présentée comme un théâtre sans âme.

Et puis il y a le choix délibéré de Dumont pour la spontanéité d'acteurs non professionnels qu'il dirige, accompagne, n'hésite pas, même, à manipuler sur le plan émotionnel. *Hadewijch / Céline* est interprétée par Julie Sokolowski, une étudiante lilloise; Nassir (Karl Sarafidis) est professeur de philosophie de profession; Yassine est interprété par un jeune Parisien, qui devait comparaître en justice pour petite délinquance quand le cinéaste le découvrit. David Dewaele, particulièrement convaincant dans la scène finale, poignante, est un jeune homme de la région, inconnu et dont on ignore tout.

« Le plus flamand des cinéastes vient du nord de la France », estimait l'hebdomadaire *Humo* à propos de son premier long métrage. Depuis, Bruno Dumont l'est incontestablement demeuré.

“De meest Vlaamse cineast komt uit Noord-Frankrijk”, vond het weekblad *Humo* naar aanleiding van zijn eerste langspeelfilm. Bruno Dumont is dat sindsdien op onverdachte wijze gebleven.

Verheerlijkt, verguisd

De Frans-Vlaamse cineast kent overtuigde supporters maar even felle tegenstanders. Een filmcriticus schreef naar aanleiding van zijn vaststelling dat bij een film van hem nogal wat geschokte en/of verveelde kijkers de zaal vroegtijdig verlaten: “Ik hou meer van het effect dat Dumont heeft op de toeschouwers dan van zijn films”. Een andere cinefiel noteerde: “Ik hoef die films van Dumont niet. Maar *Hadewijch* is een film van hem. Soms hou ik wel van een film van Dumont.” *Hadewijch* is in elk geval z'n meest serene productie.

De filmmaker zelf is ervan overtuigd dat al z'n films tijd en reflectie vergen om echt tot de kijker door te dringen. Het worden wellicht pas mettertijd beklievende filmervaringen, en gelukkig is toch een deel van de cinefele wereld overtuigd van de kwaliteit van zijn diepzinnige cinema.

Ondertussen is de dvd uit. Ik wil deze film graag aanbevelen wegens zijn grensoverschrijdend karakter op verschillende niveaus. En toegegeven: de dichteres *Hadewijch* is pure literatuur. Julie Sokolowski is een pure actrice. Dumont is pure cinema. Een mystieke filmervaring, bijna?

www.tadrart.com

209

Porté aux nues, vilipendé

Le cinéaste flamand de France possède des supporters convaincus mais autant de détracteurs acharnés. Un critique de cinéma écrivait, ayant constaté que lors de la projection de ses films, pas mal de spectateurs scandalisés et/ou lassés désertaient prématurément la salle: « J'aime mieux l'effet qu'a Dumont sur les spectateurs, que ses films ». Un autre cinéophile notait: « Je n'apprécie pas, en général, les films de Dumont. Mais *Hadewijch* en est un. Il m'arrive parfois d'aimer un film de Dumont ». *Hadewijch* est en tout cas sa production la plus sereine.

Le cinéaste lui-même est persuadé que tous ses films exigent du temps et de la réflexion pour véritablement parvenir au spectateur. En tant qu'expériences cinématographiques, ils n'atteignent peut-être qu'avec le temps à leur plénitude, et heureusement, une partie du monde cinéophile est convaincue de la qualité de son cinéma profond. Le dvd vient de paraître. Je tiens à recommander ce film pour son caractère transfrontalier à différents niveaux. Et puis il faut l'admettre: la poétesse *Hadewijch* est pure littérature. Julie Sokolowski est une pure actrice. Dumont fait du pur cinéma. Une expérience cinématographique mystique, presque ?

www.tadrart.com

Note:

1 Orowoet, en moyen néerlandais, désigne la « fureur de l'amour » (aestus amoris). Ndt.

(Traduit du néerlandais par Marcel Harmignies)

**Eugène Leroy,
Sans titre/Zonder
titel, fusain/houts-
kool, 1980/90,
© Donation Eugène
Leroy - MUBa Eugène
Leroy, Tourcoing (F) -
© Photo Florian
Kleinefenn
© SABAM Belgium 2010**