

Mediendossier trigon-film

LE SERVITEUR DE KALI

(NIZHALKKUTHU)

von Adoor Gopalakrishnan, Indien 2002

VERLEIH

trigon-film
Klosterstrasse 42
Postfach
5430 Wettingen 1
Tel: 056 430 12 30
Fax: 056 430 12 31
info@trigon-film.org
www.trigon-film.org

MEDIENKONTAKT

Nathalie Bao-Götsch
Tel: 056 430 12 35
bao@trigon-film.org

BILDMATERIAL

www.trigon-film.org

MITWIRKENDE

Regie, Buch, Dialoge:	Adoor Gopalakrishnan
Kamera:	Ravi Varma, Sunny Joseph
Schnitt:	Ajith
Ton:	Harikumar, Dominique Vieillard
Musik:	Ilayaraja
Ausstattung:	Rateesh Babu
Kostüme:	Satheesh S.B.
Produktion:	Adoor Gopalakrishnan Productions, Indien
Koproduziert von:	Artcam International, Frankreich
Mit der Unterstützung von:	Ministère Français de la Culture; Centre National de la Cinématographie ; Fonds Sud ; Ministère des Affaires Etrangères; MonteCinemaVerità
Dauer / Format:	90 Minuten / 35mm Cinemascope
Sprache:	Malayalam/d/f

DARSTELLENDEN / ROLLEN

Oduvil Unnikrishnan	Kaliyappan, der Henker
Sukumari	Marakatam, seine Frau
Reeja	Mallika, die jüngere Tochter
Thara Kalyan	Madhavi, die ältere Tochter
Sunil	Muthu, der Sohn
Murali	Vasu, Madhavis Mann
Sivakumar	Mallikas Freund

FESTIVALS, AUSZEICHNUNGEN

Bombay International Film Festival 2003: Preis der internationalen Filmkritik
FIPRESCI

National Film Awards India 2003: Silberner Lotus für den besten regionalen
Film (Malayalam)

Rotterdam 2003, Fribourg 2003, Venedig 2002, Toronto 2002, Nantes 2002

INHALT

Kaliyappan ist der Henker des Maharadscha von Travancore. Er wohnt am Rande eines kleinen Dorfes in der prachtvollen Landschaft von Kerala in Südindien. Seit Generationen lebt seine Familie von den Vergünstigungen, die ihr der Maharadscha nach jeder Hinrichtung gewährt. Doch diese werden immer seltener, und Kaliyappans Familie lebt im Elend. Der alte Henker hegt Schuldgefühle wegen der letzten Hinrichtung und hat Angst vor der nächsten. Als er erneut den Befehl für eine Urteilsvollstreckung erhält, fühlt Kaliyappan sich elend, taumelt umher und trinkt, um seine Gewissensbisse und seine jämmerliche Lage zu vergessen. Der Sohn wird an seiner Stelle das Urteil vollstrecken müssen, der über der Familie drohende Fluch lässt sich nicht abwenden.

DER REGISSEUR

Adoor Gopalakrishnan wurde 1941 geboren. Bereits im Alter von acht Jahren begann er als Amateurschauspieler zu wirken. Während seiner akademischen Laufbahn schrieb und inszenierte er rund zwanzig Theaterstücke. Nach einem Studium der Politologie und der Wirtschaftswissenschaften bildete er sich am Filminstitut in Pune im Drehbuchschreiben und in Regie aus. Er drehte zahlreiche Kurz- und Dokumentarfilme und erhielt für seinen Beitrag zum indischen Filmschaffen den Titel ‚Padmashri‘. Adoor Gopalakrishnan ist ausserdem auch als Verfasser von Essays zum Film bekannt. Er gehört zu den zentralen Figuren im indischen Kino und zu den herausragenden Filmschaffenden aus Kerala, dessen Filmkultur er zusammen mit Shaji Karun (dessen Filme zum Teil auch bei trigon-film im Verleih sind) ganz wesentlich prägt.

Filmografie :

1972	<i>Swayamvaram</i> (Son propre choix)
1977	<i>Kodiyettam</i> (L'Ascension)
1981	<i>Elippathayam</i> (Le piège à rats)
1984	<i>Mukhamukham</i> (Face-à-face)
1987	<i>Anantaram</i> (Monologue)
1990	<i>Mathilukal</i> (Les murs)
1993	<i>Vidheyam</i> (L'homme servile)
1995	<i>Kathapurushan</i> (L'homme de l'histoire)
2002	<i>Nizhalkkuthu</i> (Le serviteur de Kali)

DER REGISSEUR ZU SEINEM FILM

Es war 1989. In jenem Jahr war ich daran, die Produktion des Films *Mathilukal* (Les murs) zu planen, dessen Handlung in einem Gefängnis stattfindet. Ich recherchierte intensiv über das Strafsystem und die Gefängnisverwaltung; ich besuchte mehrere Gefängnis in unserem Bundesstaat und diskutierte mit Experten. Die eigentlichen Dreharbeiten begannen im Zentralgefängnis von Trivandrum und zogen sich über fünfzig Tage hin. Der Einblick in das Leben der Gefangenen innerhalb dieser Mauern und die Routine des Gefängnisalltages lösten etwas aus in mir. Ich wurde das eigenartige Gefühl nicht mehr los, dass ich einen Film über das Thema Verbrechen und Strafe drehen musste. Aber damals war das nur ein loser Gedanke, ohne klare Form. Und ich war viel zu beschäftigt mit meinem damaligen Filmprojekt, um meine Aufmerksamkeit etwas anderem schenken zu können.

Vier Jahre später erschien eine kurze Nachricht in einer lokalen Zeitung über den letzten offiziellen Henker des einstigen Fürstentums Travancore (ein Bezirk im heutigen Kerala). Ich las den Artikel mit grossem Interesse. Es war ein einfacher Bericht darüber, wie der Henker, der in einem entfernten Dorf angesiedelt worden war, jeweils am Tag vor der Exekution in die Stadt gebracht wurde, wie er die lange Nacht mit Trinken und Plaudern verbrachte, um wach zu bleiben, usw. Ich bewahrte den Artikel auf, hatte aber nicht etwa entschieden, einen Film mit einem Henker als Hauptfigur zu drehen.

Nach einigen Jahren fand ich den Artikel wieder und las ihn nochmals. Der alte und kranke Henker war inzwischen gestorben. Da begann in meinem Kopf die Geschichte eines gebrechlichen alten Mannes zu entstehen, der, belastet von schweren Schuldgefühlen, zwischen den familiären Verpflichtungen und einem Beruf gefangen ist, der von ihm fordert, verurteilte Gefangene hinzurichten.

Wie ich begann, an dem Drehbuch zu schreiben, wurde mir zunehmend klar, dass ich mich von meinen Kindheitsvorstellungen entfernte, die vom üblichen Bild eines unmenschlichen Henkers geprägt waren: eines robusten, dunklen, ungeschliffenen Mannes, dem Empfindungen wie Mitleid, Gewissensbisse, Liebe oder Rücksicht auf Andere fremd sind. Eines Mannes, der vom Äusseren wie auch vom Verhalten her dämonisch sein sollte.

Ich bemühte mich nun, den Henker als einen Menschen zu erforschen und porträtieren – als jemand, der die gleichen Gefühle hatte wie alle anderen Menschen auch. Als ein normales menschliches Wesen, das fähig ist, Schuld und Bedauern zu empfinden. Nicht einfach als jemand, der nur seine Arbeit ausführt und dafür entlohnt wird. Und so begann eine Familie um ihn zu herum zu entstehen: seine Frau, die ihn liebt und umsorgt, ein Sohn, der als aktiver Anhänger Gandhis einen friedlichen Kampf für Freiheit führt, eine ältere verheiratete Tochter, die mit ihrem liebevollen Mann ein ordentliches Leben führt und eine jüngere Tochter, die soeben erwachsen geworden ist.

Adoor Gopalakrishnan

GESPRÄCH MIT ADOOR GOPALAKRISHNAN

Vos films ont toujours traité de problèmes de société. « Le serviteur de Kali » s'intéresse cette fois au destin d'un individu, celui d'un bourreau dans l'Inde des années 40.

Le serviteur de Kali aborde également un problème de société. Initialement concentré sur le crime et le châtement, le film est devenu plus que ça au fil de l'écriture. Je dirais qu'il traite de la responsabilité individuelle et collective, du péché et du rachat, de la liberté, à la fois réelle et ressentie. Il me permet d'évoquer ma frustration personnelle comme « être social ». C'est aussi un film dans lequel je parle de ma terre, le Kerala.

Comment définiriez-vous votre film ?

C'est une fiction, mais c'est aussi un document historique dans ses moindres détails. Au cours de mes recherches, j'ai découvert des choses très intéressantes. Ainsi, le Maharaja use de son droit de grâce, de peur que le péché ne retombe sur lui. S'il condamne un innocent, il ne veut pas en porter la responsabilité. Il fait en sorte que la grâce n'arrive qu'une fois la sentence exécutée. Le film soulève la question de la responsabilité. Quand les lois humaines sont incapables d'atteindre la vérité, de désigner le coupable, de le punir, alors que tous savent qu'un innocent est condamné à sa place, qui est responsable ? La

magistrature, les législateurs, le système gouvernemental, le bourreau ou l'Etat lui-même ?

A ma connaissance, toutes les sociétés, même les plus avancées, ont été incapables, jusqu'à ce jour, de répondre à ces questions. En un sens, j'essaie d'explorer ici la « terra incognita » du conscient et de l'inconscient de l'individu et de la collectivité, une quête à la fois spécifiquement culturelle et universelle.

Vous mettez en relief la responsabilité de l'Etat et de l'individu au travers, par exemple, du portrait du fils. Celui-ci est un Gandhian, c'est-à-dire un défenseur de la liberté. Il est entre autres opposé au commerce de son père et à la peine de mort. Pourtant, il accompagne celui-ci à la prison pour la pendaison, qui est l'apogée du film.

C'est effectivement le sujet du film. Il se bat pour la liberté, il fait partie du mouvement gandhian. Mais qu'est-ce que la liberté ? Liberté de qui et pour quoi faire ? Regardez son histoire : son père est un bourreau qui obtient la terre et d'autres largesses de l'Etat. Lui est contre tout cela, mais il dépend de son père, de sa terre et de ses revenus. Au moment de l'exécution, il n'a pas vraiment le choix.

La liberté signifie, en réalité, le pouvoir de choisir. Le fils l'a-t-il ? Nous nous sommes battus pour notre liberté et avons obtenu notre indépendance, mais la vraie question est de savoir ce qu'est la réelle liberté. Sommes-nous vraiment libres ? J'espère que le public se posera ces questions-là. Je ne conçois pas mes films pour le seul temps de la projection. Les spectateurs doivent l'emporter avec eux, au moins en partie. C'est à l'image d'une expérience que l'on peut faire dans la vie : on la traverse sans en saisir immédiatement le sens.

Je ne fais pas de films sur des problèmes quotidiens, ordinaires, je n'ai pas l'énergie pour m'investir dans ce cinéma. Je préfère les sujets plus graves. La prise de conscience d'un problème, par le biais d'un film, est le commencement d'une réflexion plus générale sur soi, la société.

Votre film adopte une structure particulière....

La structure à plusieurs niveaux du film est une nouvelle approche très stimulante pour moi. Mon idée est de construire une représentation qui correspondrait à différentes perceptions et interprétations.

Réalisez-vous des films pour un public international ?

L'histoire peut paraître très spécifique et locale. Elle est en fait universelle parce que les expériences humaines ne sont pas limitées à un pays. Les sujets ne sont pas nécessairement d'actualité mais ils sont contemporains.

La plupart de vos films sont associés avec le passé, pourquoi ?

Lorsque vous êtes au cœur d'une expérience, vous ne pouvez pas en avoir une pleine compréhension. Ce n'est que lorsque vous prenez de la distance que vous avez une idée globale. C'est la même chose pour la photographie. Vous avez besoin d'un certain éloignement pour pouvoir photographier l'objet choisi. En termes de créativité, c'est la distance entre l'expérience réelle et son enregistrement.

DAS FILMSCHAFFEN IN KERALA

von Adoor Gopalakrishnan

Der erste Film in Malayalam, ein Stummfilm, entstand 1928, ein Jahr nach der Geburt des Tonfilms. Darauf musste man in Kerala bis 1938, einige Jahre vor meiner Geburt, warten. Ich sah den Film als Schüler. Zu jener Zeit war unser Filmschaffen eigentlich meistens gefilmtes Theater, was nicht immer von besonders guter Qualität war!

Die Geburt des keralesischen Kinos ist untrennbar mit der Entstehung des Filminstituts von Pune (in der Nähe von Bombay) 1961 verbunden. Es war die wichtigste, auf landesweiter Ebene tätige Ausbildungsstätte und wurde von der indischen Regierung ins Leben gerufen und unterstützt. Die meisten Studierenden des Instituts stammten ursprünglich aus Kerala. Was mich betrifft, so bin ich 1962 ins Filminstitut von Pune eingetreten. Als ich 1965 nach Kerala zurückkehrte, initiierte ich eine «Filmgesellschaft» zur Förderung von qualitativ gutem Kino. Die Idee dahinter war, in den Städten, Dörfern und Universitäten Filmclubs und Filmvereine zu gründen und die Filme Eisensteins, Bergmans, Godards und zahlreiche weitere Autorenfilme zu zeigen. Diese Bewegung sprang sehr schnell auf andere Städte und Dörfer in Kerala über. Innerhalb von zehn Jahren waren hundert aktive Filmvereine entstanden.

Es ist wichtig, hervorzuheben, dass das Aufblühen des keralesischen Kinos eng mit der allgemeinen kulturellen Entwicklung der Region verbunden ist. Die Alphabetisierungsrate ist zum Beispiel sehr hoch: man hat vor zehn Jahren festgestellt, dass sie nahezu hundert Prozent erreichte. Die Kultur Keralas war immer schon weltoffen: Kerala befindet sich an einem Schiffsweg, der zentral für den wirtschaftlichen und kulturellen Austausch mit Europa war und ist. Davon zeugt nicht zuletzt der reichhaltige Fremdwortschatz unserer Sprache, dem Malayalam. Auch die Beziehung zu den anderen Ländern Asiens, insbesondere zu China, sind sehr eng, spielte doch der Buddhismus eine zentrale Rolle in unserer Kultur. Die aktive Pflege der Volkskünste, das Bestehen eines lebendigen Theaters und unsere blühende Literatur haben ein Umfeld ermöglicht, das für künstlerisches Schaffen sehr vorteilhaft ist und zweifellos das Entstehen des keralesischen Kinos begünstigt hat.

1965 wurde zum ersten Mal ein Film meines Bundesstaates mit dem Preis für den besten Film der Nation ausgezeichnet. 1972 gewann mein erster Film *Swayamvaram* (Son propre choix) diese Auszeichnung. Lange Zeit dachte man, gute Filme könnten nur auf Bengalisches entstehen. Doch allmählich hat sich die Kreativität Richtung Kerala verschoben. Die Menschen im restlichen Indien bemerkten plötzlich, dass im Süden des Landes echte kinematographische Werke entstehen konnten.

Anmerkung: Nach der indischen Unabhängigkeit 1947 wurden die Provinzgrenzen neu auf der Basis der jeweiligen Sprachregion gezogen. Aus der Gegend, in welcher Malayalam gesprochen wurde, entstand 1957 der Bundesstaat Kerala.

(Das Gespräch mit und die Texte von Adoor Gopalakrishnan stammen aus dem Presseheft des Produzenten)