

State of Violence

Khalo Matabane

In South Africa, people like Bobedi, the film's protagonist, are called "Black Diamonds". At the age of 35, Bobedi, a black man who has made his way up from extremely poor conditions, becomes the head of one of the mining companies Johannesburg owes its wealth to. But the climax of his glowing career also becomes a turning point in his life: A masked burglar murders his wife Joy right before his eyes, with a pool of blood spreading through their apartment's designer elegance. In his search for the murderer, thirsty for revenge, Bobedi gradually loses grip on his nouveau riche life as his tracks lead him back to the infamous township of Alexandra where his past catches up and takes hold of him.

Violence in its manifold forms has reached the proportions of an uncontrollable plague in South Africa. It spreads like a virus, transforming itself in the memories of those who have encountered it either as perpetrators or as victims and growing when faced with the fear of it. *State of Violence* sheds light on the power of violence in the former apartheid state in a thriller, which also owes its suspense to the director's background as a documentary filmmaker.

Dorothee Wenner

Menschen wie Bobedi, der Protagonist des Films, werden in Südafrika „Black Diamonds“ genannt. Als schwarzer Aufsteiger aus ärmsten Verhältnissen wird Bobedi mit 35 Jahren zum Chef eines jener Bergbauunternehmen befördert, denen Johannesburg seinen Reichtum verdankt. Doch der Höhepunkt dieser glänzenden Karriere wird zum Wendepunkt seines Lebens: Vor seinen Augen ermordet ein maskierter Einbrecher seine Ehefrau Joy, eine riesige Blutlache macht sich in der Designer-Eleganz des Appartements breit. Auf der rachedurstigen Suche nach ihrem Mörder verliert Bobedi allmählich die Kontrolle über sein Leben als Neureicher, denn die Spuren des Mörders führen ihn zurück in die berüchtigte Township Alexandra, wo ihn seine Vergangenheit einholt und sich seiner bemächtigt.

In Südafrika hat Gewalt in all ihren vielen Erscheinungsformen das Ausmaß einer kaum mehr kontrollierbaren Plage angenommen. Sie breitet sich aus wie ein Virus, sie verändert sich in der Erinnerung derer, die ihr als Täter oder Opfer begegnet sind, sie vergrößert sich in der Angst vor ihr. *State of Violence* durchleuchtet die Machtfülle von Gewalt im einstigen Apartheid-Staat in einem Thriller, der seine Spannung auch der Herkunft des Regisseurs als Dokumentarfilmer verdankt.

Dorothee Wenner

Die Narben am Herzen

Ich wollte mich mit dem Thema Gewalt in einem historischen Kontext beschäftigen, wollte eine frische und zugleich intime Herangehensweise entwickeln, aus der Perspektive eines Mannes, der zerrissen ist zwischen Ideologie und familiären Bindungen und den Folgen seines Handelns. Das Porträt eines Mannes, der sich im Konflikt zwischen Ideologie und Familie für Ersteres entscheidet. Er tötet seinen Onkel, der im Antiapartheid-Kampf ein Verräter war, und muss nun damit leben.

Der Film urteilt nicht, er bietet keine moralischen Lösungen an; er will vielmehr provozieren und es dem Zuschauer selbst überlassen, sich Gedanken über Gewalt zu machen – gerade weil heute Menschen am Rand der Gesellschaft zur Gewalt greifen: aus Verzweiflung und um sich Gehör zu verschaffen. Zugleich benutzen auch die Mächtigen Gewalt, um ihre Position zu verteidigen. Egal, wofür man sich entscheidet: Es hat Auswirkungen. Davon handelt dieser Film, und wie im wirklichen Leben ist das Ende offen.

Um mit sich selbst ins Reine zu kommen, beschließt Bobedi, neu anzufangen; er hat Erfolg damit und wird wohlhabend. Für ihn ist die Vergangenheit tot, er ist ein neuer Mensch in einem neuen Land. Aber er hat nicht bedacht, dass Menschen Narben am Herzen haben, und dass diese Narben sich nicht einfach abstreifen lassen.

Als seine Frau getötet wird, sieht Bobedi sich gezwungen, ihren Mörder zu suchen. Der Mörder treibt ihn zurück in die Township Alexandra, einen Ort voller verschütteter Erinnerungen. Als Bobedi herausfindet, dass der Mörder sein eigener Cousin ist, der Sohn seines toten Onkels, muss er Kontakt mit seiner Familie aufnehmen. Es wird deutlich, dass er sich von seiner Mutter Liebe und von seinem Bruder Anerkennung wünscht.

Die Darstellung des Bobedi bedeutete eine große Herausforderung für Fana Mokoena; denn diese Figur lebt nach innen und zeigt nicht viele Gefühle. Ich wollte, dass die Rolle von einem Mann gespielt wird, der körperlich, emotional und intellektuell durch die Hölle gegangen ist und, obwohl er voller Narben ist, seinen Schmerz nicht zeigt. Ich wollte einen Schauspieler, bei dem man nie weißt, was er denkt.

Unterschiedliche Sounddesigns

Presley Chweneyagae, bekannt aus dem Film *Tsotsi*, spielt Bobedis Bruder Boy-Boy, einen sensiblen jungen Mann, der noch bei seiner Mutter in der Township lebt. Er hat einen Sohn, und die Familie ist ihm wichtig. Er stellt die Wertvorstellungen seines Bruders in Frage. Interessant an ihm ist seine Emotionalität, mit der er das Gegenteil seines Bruders verkörpert und das Klischee des furchteinflößenden Typen aus der Township konterkariert. Der Film war eine Gemeinschaftsarbeit. Auch die Schauspieler und andere Mitwirkende am Set konnten ihre Ideen einbringen. Gerade deswegen gestaltete sich die Geschichte viel intensiver, und ich begriff, dass die Stärke der Story in der Familiendynamik lag. Presley Chweneyagae's überzeugende Darstellung des Bruders veranlasste uns, seine Figur stärker herauszuarbeiten – und das hat sich gelohnt.

Der Film wird aus Bobedis Perspektive erzählt. Der Mord an seiner Frau Joy zwingt ihn, sich all dem zu stellen, was er bis dahin zu meiden versuchte: seiner Vergangenheit und seinen Erinnerungen. Dabei ist ihm zunächst nicht klar, dass ihn diese Reise in die Vergangenheit, bei allem Schmerz über den Tod seiner Frau, befreien und er zu sich selbst zurückfinden wird. Der Film verzichtet auf einen eigens komponierten Soundtrack, verwendet aber unterschiedliche Sounddesigns. Wir hören, was Bobedi hört: Manchmal verfolgen ihn Geräusche, zum Beispiel das Schluchzen seiner Frau,

The scars in their heart

I wanted to look at violence within a historical context. I wanted to explore it in a fresh way; a way that has never been seen before; in an intimate way; from the perspective of a man who is torn between ideology and family bond, and the results of his actions. I wanted to show a portrait of a man who is caught between ideology and family and decides to choose the former; a man who kills his uncle – who was a traitor during the struggle – and has to live with himself.

The film does not judge or offer moral solutions but rather intends to provoke and leave viewers to make up their own minds about violence, especially in a world where the marginalized increasingly feel the need to resort to violence as an act of desperation to make themselves heard; a world in which those in power use violence to maintain their positions. There are consequences to whatever decision one makes, and that is what the film attempts to deal with. The resolution, like in life, is open-ended.

In order to live with himself, Bobedi decides to reinvent himself. He is successful at it and becomes wealthy. For him, the past is dead and he is a new man in a new country. But what he does not count on is that people live with scars in their hearts and those scars cannot be easily discarded.

When his wife is killed, Bobedi is forced to go in search of the killer. The killer forces him out of his comfort zone and back into Alexandra township, a place of buried memories. When he finds out that the killer is his own cousin – his dead uncle's son – he is forced to deal with his family, which he left behind. It is obvious he wants his mother's love and his brother's approval.

The character of Bobedi presented a challenge for actor Fana Mokoena: Bobedi is a man who is turned very much inwards and does not show much emotion. I wanted the role to be played by a man who physically, emotionally and intellectually has seen hell, and although he is scarred, does not reveal his pain; an actor who never reveals what he is thinking and who is always on the edge.

Different sound designs

Presley Chweneyagae, known for his role in *Tsotsi*, plays Bobedi's brother Boy-Boy, a vulnerable young man who still lives with his mother in the township. He has a son, and family is important to him. He questions his brother's values. What's interesting about him is that he plays an emotional young man, the opposite of his brother, and goes against the stereotype and cliché of a tough, scary township guy.

The way the film was shot was interesting because it was a collaborative effort and we all had freedom on set and the cast and heads of departments came with ideas. It was during this process that the story became even more intimate and I realized that the strength of the story was in the family dynamics. Presley's strong performance as the brother also led us to make more out of his character and it paid off.

The film is told from Bobedi's point of view – it is his journey and we are with him all the way. The attack on and killing of his wife, Joy, forces him to go back to his past, to memories and to a landscape he has so far refused to interact with. What he is not aware of is that as painful as the death of his wife is, the journey into his past will free him and he will regain his soul.

The film does not use scored music but different sound designs. We hear the sounds that he hears and sometimes it's a sound that haunts him, like his wife sobbing before she dies or a distorted sound. The sounds of wealthy Sandton are different from the ones in Alexandra township. The suburb is quiet except for the birds and dogs barking and alarms going off, while Alexandra is very loud – traffic, different musical styles, loud radios playing, taxis hooting.

I worked with the same cinematographer (Matthys Mocke) and editor (Audrey Maurion) I have worked with on previous projects because I wanted people who understand my working methods. It was important that I make my first fiction film with producers who understand the importance of bringing a directorial voice to the screen. The themes that fascinate me are history, memory, religion and the process of filming – part conventional, part improvised.

State of Violence is a film in which I try to find my cinematic voice, one that is influenced by my growing up in a village with a strong oral tradition of story-telling, my experiences as a documentary filmmaker, my love for different genres of cinema, from different eras and continents and ideologies. It's in the end a cinema of a film traveler and lover, one who likes to provoke with cinema. It is what I call the cinema of the dreamers.

Khalo Matabane

Memory and denial

True to his political roots, Matabane widens the film's focus from the story of one man to an examination of the consequences of memory and denial, ever-vital issues within South Africa's collective memory. *State of Violence* offers no easy answers. As Bobedi, Mokoena gives an engrossing performance, depicting how the scars of the past never truly disappear and the concept of justice is never as simple as it seems.

Cameron Bailey, Catalogue of the Toronto International Film Festival, 2010

Khalo Matabane was born June 18, 1974 in Ga Mphahlele, a village in Limpopo, South Africa. He has made several documentary films. Along with his work as a filmmaker, Khalo Matabane also occasionally writes about cinema and politics. *State of Violence* is his first full length feature film.

Films / Filme

1996: *Poetic Conversations* (short). *Two Decades Still*. 1997: *The Waiters*. 1999: *Young Lions*. 2001: *Love in the Time of Sickness* (short). 2004: *Story of a Beautiful Country*. 2005: *Conversations on a Sunday Afternoon* (Forum 2006). 2010: *State of Violence*.

bevor sie stirbt, manche Klänge sind nur verzerrt zu hören. Das wohlhabende Sandton klingt anders als die Township Alexandra. Der Stadtrand ist ruhig, mit Ausnahme der Vögel, der bellenden Hunde und der aufheulenden Alarmsirenen, während Alexandra sehr laut ist: Straßenverkehr, verschiedenste musikalische Klänge, lärmende Radios, hupende Taxis.

Ich habe wie bei früheren Projekten wieder mit dem Kameramann Matthys Mocke und der Cutterin Audrey Maurion zusammengearbeitet, weil sie meine Arbeitsmethode verstehen. Die Themen, die mich faszinieren, sind Geschichte, Erinnerung, Religion und der Prozess des Filmemachens selbst mit seiner Mischung aus Konvention und Improvisation.

Ich habe versucht, mit *State of Violence* meine filmische Stimme zu finden; eine Stimme, die beeinflusst ist von meiner Jugend in einem Dorf, in dem es eine starke Tradition der mündlichen Überlieferung von Geschichten gibt, von meinen Erfahrungen als Dokumentarfilmer, von meiner Vorliebe für unterschiedliche Filmgenres, von verschiedenen Epochen, Kontinenten und Ideologien. Es ist das Kino eines Reisenden, eines Liebenden, der mit seinen Filmen gerne provoziert. Ich nenne es das Kino der Träumer.

Khalo Matabane

Erinnerung und Verleugnung

Matabane weitet den Schwerpunkt des Films, getreu seinen politischen Wurzeln, von der Geschichte eines einzelnen Mannes auf die Untersuchung der Konsequenzen von Erinnerung und Verleugnung aus – stets lebendige Themen im kollektiven Gedächtnis Südafrikas. *State of Violence* bietet keine einfachen Antworten. Mokoena gibt als Bobedi eine fesselnde Darstellung und zeigt, dass die Narben der Vergangenheit niemals ganz verschwinden und dass die Idee der Gerechtigkeit nie etwas so Einfaches ist, wie es zunächst immer scheint.

Cameron Bailey, Katalog des Internationalen Filmfestivals Toronto, 2010

Khalo Matabane wurde am 18. Juni 1974 in Ga Mphahlele geboren, einem Dorf im südafrikanischen Limpopo. Er realisierte mehrere Dokumentarfilme und schreibt neben seiner Arbeit als Filmemacher gelegentlich Texte über Kino und Politik. *State of Violence* ist sein erster abendfüllender Spielfilm.

Land: Südafrika, Frankreich 2010. **Produktion:** Dv8 Films, Johannesburg. **Koproduktion:** Liaison Cinématographique, Paris. **Regie, Drehbuch:** Khalo Matabane. **Kamera:** Matthys Mocke. **Production Design:** Carlu Portwig. **Kostüme:** Maureen Shezi. **Ton:** Xavier Thieulin, Jim Petrak, Dietary Keck. **Schnitt:** Audrey Maurion. **Produzenten:** Michelle Wheatley, Jeremy Nathan. **Koproduzenten:** Diana Elbaum, Sébastien Delloye. **Darsteller:** Fana Mokoena (Bobedi), Presley Chweneyagae (Boy-Boy), Neo Ntlatleng (OJ), Lindi Matshikiza (Joy), Vusi Kunene (Michael).

Format: HDCam, 1:1.85, Farbe. **Länge:** 74 Minuten, 25 Bilder/Sekunde. **Sprachen:** Zulu, Setswana, Tsotsitaal, Englisch. **Uraufführung:** 15. Juli 2010, Internationales Filmfestival Durban. **Weltvertrieb:** Pyramide International, 5, rue du Chevalier de Saint George, F-75008 Paris. Tel.: (33-1) 4296 0220, Fax: (33-1) 4020 0551, E-Mail: yoann@pyramidefilms.com; lgarzon@pyramidefilms.com