

Viva Riva!

Djo Tunda wa Munga

Kinshasa is running out of gas. As traffic on the streets of the massive city thins out, an incredible mechanism is set in motion in the underworld, which picks up more and more speed. A band of smugglers from neighboring Angola has stashed some gas but this is only supposed to be sold when the prices have risen even further – and it is clear whose pockets the money will end up in. A wild, crazy struggle for the position of king of the underworld breaks out. And the smart Riva goes and falls for his rival's extremely attractive girlfriend. He starts playing with fire in the sultry Sai Sai club.

The young Congo filmmaker's debut film is an action-packed thriller that was staged with as little fear as his heroes have when handling their weapons. Sex, greed and money drive the story that is told without a pause for breath, to the rhythm of a city that demands this tempo from all its inhabitants. The elegance with which Munga plays with cinematic conventions is astounding – as a genre film *Viva Riva!* does more than justice to Kinshasa's secret reputation as a trendsetting city in all matters of fashion. Such well-dressed gangsters have not been seen in the movies for a long time.

Dorothee Wenner

In Kinshasa wird das Benzin knapp. Während auf den Straßen der Verkehr erlahmt, setzt sich in der Unterwelt der Riesenstadt eine unglaubliche Maschinerie in Gang, die immer mehr an Fahrt gewinnt. Eine Schmugglerbande aus dem benachbarten Angola hat Benzin gebunkert, das aber erst verkauft werden soll, wenn die Preise noch weiter gestiegen sind – und klar ist, in wessen Taschen das Geld landen wird. Ein wilder, wahnsinniger Kampf um die Position des Königs der Unterwelt bricht aus. Und der smarte Riva verguckt sich ausgerechnet in die umwerfend schöne Freundin seines Gegenspielers. Im schwülen SaiSai-Club beginnt der Tanz auf dem Vulkan.

Der Debütfilm des jungen Kongolesen ist ein rasanter Thriller, so angstfrei inszeniert, wie seine Helden mit Waffen umgehen. Sex, Gier, Gewalt und Geld treiben die atemlos erzählte Geschichte voran, im Rhythmus der Stadt, die dieses Tempo all ihren Bewohnern abverlangt. Dabei verblüfft die Eleganz, mit der Munga mit cinematografischen Konventionen zu spielen versteht – als Genrefilm wird *Viva Riva!* Kinshasas heimlicher Reputation als trendsetting city in sämtlichen Modeangelegenheiten mehr als gerecht. Dermaßen gut gekleidete Gangster hat man im Kino lange nicht gesehen.

Dorothee Wenner

Kinshasa, ohne Angst und Scham

Mit *Viva Riva!* wollte ich eine neue Form finden, um über das heutige Leben in Kinshasa zu sprechen – und um zu beschreiben, was in meiner Heimatstadt funktioniert und was nicht. Ich hatte außerdem das Gefühl, dass der richtige Zeitpunkt gekommen war, um Aspekte des Lebens in der Hauptstadt zu schildern, von denen jeder weiß, über die aber niemand öffentlich spricht.

Riva kehrt nach zehnjähriger Abwesenheit nach Hause zurück; er hat die Taschen voller Bargeld und kann tun, wovon jeder junge Mann in Kinshasa träumt. Für eine schöne Nacht voller Ausgelassenheit ist er der König – und er sorgt dafür, dass diese Nacht niemals zu Ende geht, indem er sich spöttisch über die simple Wahrheit hinwegsetzt, dass er bei Tageslicht ein Niemand ist. Wohin soll er sich wenden? Diese Frage interessiert niemanden.

In den vergangenen 20 Jahren haben die Einwohner von Kinshasa in einem Tollhaus gelebt und alle niederschmetternden Erfahrungen gemacht, die man sich nur vorstellen kann: Krieg, Verbrechen, Korruption, Lebensmittel- und Energieknappheit, Armut und das Zerbrechen familiärer Strukturen. Trotzdem geht das Leben dieser Menschen weiter.

Als bekannt wurde, dass wir einen Film drehten, begannen uns Menschen aus der Community zu helfen, wo sie nur konnten. Wir waren während der Dreharbeiten ständig darauf vorbereitet, Szenen zu ändern, ganz herauszunehmen oder spontan zu improvisieren. Manchmal erzählten wir Leuten von dem Film, wenn wir in ihren Wohnungen, an ihren Arbeitsplätzen oder mit ihren Autos drehen wollten. In fast allen Fällen war ihre Antwort: „Ja, einverstanden.“ Ich frage mich, in wie vielen anderen Städten wir so viel Kooperationsbereitschaft angetroffen hätten.

Weil es im Kongo keine Schauspielschulen gibt, veranstalteten wir zunächst ein Casting in dem sehr kleinen Umfeld der Theatergruppen in Kinshasa und danach eine wesentlich größer angelegte zweite Casting-Runde. Wir wollten Darsteller aus der Stadt finden, die etwas Persönliches, eine gewisse Lebhaftigkeit in den Film mit einbringen konnten; ansonsten wäre der Stil von *Viva Riva!* zu sehr einem dokumentarischen Realismus verhaftet geblieben.

Ein ausführlicher Casting-Prozess

20 Kandidaten wurden ausgewählt, um an einem Workshop teilzunehmen, in dem ihre Eignung für die Leinwand getestet wurde, aber auch Tai-Chi, Tanz und andere Übungen praktiziert wurden, durch die die Darsteller lernen sollten, sich bewusster zu bewegen. Aus dieser Arbeit entwickelten wir eine präzisere Vorstellung von einzelnen Figuren. Wir luden einige der Teilnehmer zu einem zweiten Workshop ein, in dem wir zwei Monate lang noch detaillierter an den Rollen arbeiteten – allerdings ohne festgelegte Dialoge, die erst später hinzukamen. Die Dialoge im fertigen Film sind ausnahmslos vorformuliert gewesen, keiner wurde improvisiert.

Mit der Produktion schien alles zu klappen und uns wurde klar, was für eine große Gelegenheit sich damit bot. Die Zeit war reif, dass wir uns eine neue Welt vorstellen und die Handlung weiterentwickeln konnten. Besonders die Schauspieler zeigten ein pionierhaftes Selbstvertrauen.

Einer der schwierigsten Aspekte der Produktion bestand darin, dass ich Nacktszenen vorgesehen hatte – etwas, das in der afrikanischen Kultur ein absolutes Tabu ist. Zuerst hatten wir deshalb daran gedacht, mit europäischen oder amerikanischen Schauspielern zu arbeiten. Dann aber drängte mich einer meiner Assistenten, ein junger kongolesischer Dokumentarfilmer, einige junge Mädchen aus Kinshasa zu fragen, ob sie diesen Part übernehmen würden. Ich erklärte ihnen, dass ich die Stadt und

Kinshasa, without fear or shame

In making *Viva Riva!*, I wanted to find a new way to talk about life in Kinshasa today – to describe how my hometown works and how it doesn't work. I also felt the time was right to depict aspects of life in the capital that everyone knows exist but no one has ever talked about publicly.

Riva returns home after a ten-year absence with pockets full of cash to do what every young Kinshasan man dreams of. He is king for a rollicking good night – and keeps that night going on and on, scoffing at the plain truth that in the light of day he is nobody. Where can he be headed? The devil may care.

Over the past twenty years, Kinshasans have lived in bedlam, through every kind of spirit-crushing experience imaginable – war, crime, corruption, food and energy shortages, poverty and the breakup of the family structure – yet their clocks still keep on ticking, and life goes on.

As word got out that a film was being made, people all around us in the community began to reach out and help us in ways large and small – any way they could. Shooting the film as we did, we were constantly on our toes, ready to shift the scene, take off or improvise solutions at a moment's notice. We sometimes let people know we were making the film and wanted to use their home, place of business or car. And almost all the time, the answer was, "Yes, please do!" In how many other cities, I wonder, could we have found such cooperation?

There are no acting schools in the Congo, so we made a first round of casting in the very small circuit of local theater companies, then a second round by casting a very wide net over the streets of the capital. We wanted to find Kinshasan actors who could bring something personal to the film – add some spry and sprightly energy to a film that was otherwise anchored in documentary realism.

An extensive casting process

Twenty candidates were selected to participate in a workshop that stressed screen-acting skills and included tai chi, dance and other exercises to put the players in touch with the way their bodies moved. The work we accomplished led us to sharpen our casting of certain roles and invite some participants into a second workshop where, over two months, we went further into defining characters, without working on specific dialogue, lines for which came later. Dialogue in the final film was entirely scripted – none of it was improvised.

All things were lining up so well on the production that we realized we had been offered a golden opportunity. It was time for us to envision a new world and to take a big step forward as storytellers. The actors, especially, took on the self-assured confidence of pioneers.

One of the most challenging aspects was that I had scripted nude scenes to be depicted in a culture where such scenes are taboo and never even implied. Our first thought was to bring in European or American actors; but then my second assistant, a young Congolese documentarian, pressed me to ask a number of local girls to consider playing the part. I explained to them that I wanted to properly portray the city and its club life, where we all know what is going on behind the walls. I wanted the film to be real.

Our work on *Viva Riva!* was resolutely modern. The film dives into its depiction of tough situations so forthrightly that we hope it will help sweep away some of the old school perceptions of Africa and African art. Our aim was simply to work without fear or shame of who we are and the issues we face today.

I hope, especially for young people coming up, that this film will be a convincing argument that we can make it as a society – and that cinema can be part of our lives. Under the dictatorship, we were not allowed to even think about making films and several decades of Congolese filmmakers went into self-imposed exile. A young artist I met eight years ago dismissed me as mad when I told him I wanted to make films in the Democratic Republic of the Congo. Then he visited the shoot of *Viva Riva!*, to experience the energy of the cast and crew hard at work; and is now a believer. Our future can be different if we really want it to be.

Djo Tunda wa Munga

Gasoline smuggling and eros

A blast from start to finish, writer-director Djo Tunda wa Munga's *Viva Riva!* marks the Congo as an African filmmaking center to watch. Reveling in genre codes and reminiscent of Tony Scott's mix of adrenaline and style, this sexy actioner, hinging on gasoline smuggling, betrayals and hot-blooded eros, is certain to travel to fests looking for a fun, well-made genre programmer.

Riva is a likable Kinshasa-based hustler aiming to smuggle a sizable cache of pricey gasoline from a shady bunch of Angolans. His focus is understandably distracted by the stunning Nora, the mistress of tough local crime boss Azor. With thugs to the right and left of him, Riva presses his luck with Nora by his side, and Munga matches his hero's nerve. Antoine Roch's digital cinematography and Yves Langlois' acute editing support the helmer's ambition for moviemaking that's neither African art cinema nor cheapo Nollywood escapism.

Robert Koehler, Variety, New York, September 26, 2010

A slick Africa

It's hard to know what to expect going into a film by a nation that has produced as few movies as the Democratic Republic of the Congo... but their young national cinema seems to already have action down pat.

Viva Riva! plays out like a third-world rendering of a dystopia that's rooted far-too-closely in today's sociopolitical conditions. There's a gas shortage in the Congo, which makes those that can import it, by any means, kingpins as far as life in the capital Kinshasa goes.

[Munga has] made ninety minutes of quickly paced revenge and not focused his film solely on how truly in the dumps a lot of his home country lives its daily lives. That's not to say that there's not some not-so-subtle commentary dropped in, but what it does mean is that the foremost purpose of the film is entertainment, with some visits from the usual themes of corruption, poverty, exploitation and loss along the way.

ihr Club-Leben möglichst authentisch porträtieren wollte – wir alle wissen, was hinter den verschlossenen Türen geschieht. Ich wollte, dass mein Film realistisch wird.

Unser Arbeitsstil bei *Viva Riva!* war entschieden modern. Der Film zeigt teilweise sehr harte Situationen; wir hoffen, dass dies dazu beiträgt, mit einigen der überholten Vorstellungen von Afrika und afrikanischer Kunst aufzuräumen. Unser Ziel war es, einfach zu arbeiten, ohne Angst- oder Schamgefühle darüber, wer wir sind und mit welchen Themen wir heute zu tun haben.

Ich hoffe, dass dieser Film vor allem den jungen Menschen, die ihn sehen, ein überzeugendes Argument dafür liefert, dass wir es als Gemeinschaft schaffen können – und dass das Kino ein Teil unseres Lebens sein kann. Unter der Diktatur durften wir nicht einmal daran denken, Filme zu machen, und Dutzende kongolesischer Filmemacher gingen freiwillig ins Exil. Ein junger Künstler, den ich vor acht Jahren kennenlernte, hielt mich für verrückt, als ich ihm erzählte, dass ich in der Demokratischen Republik Kongo Filme machen wollte. Dann kam er während der Dreharbeiten zu *Viva Riva!* vorbei und erlebte die Energie, die während der Arbeit unter den Mitwirkenden herrschte. Jetzt glaubt auch er an das, was möglich ist. Unsere Zukunft kann anders sein als unser jetziges Leben, wenn wir es wirklich wollen.

Djo Tunda wa Munga

Benzinschmuggel und Sex

Der Autor und Filmemacher Djo Tunda wa Munga hat mit seinem von Anfang bis Ende explosiven Film *Viva Riva!* den Kongo als das afrikanische Zentrum des Kinos etabliert, das es verdient, beachtet zu werden. Der Film schwelgt in Genre-Details und erinnert in seiner Mischung aus exzessiver Action und Stil an Tony Scotts Filme; er ist ein Reißer, in dem es um Benzinschmuggel, Betrug, leidenschaftliche Erotik und Sex geht.

Riva, ein sympathischer Gauner in Kinshasa, versucht, mit Hilfe einiger zwielichtiger Gesellen eine große Ladung teuren Benzins aus Angola ins Land zu schmuggeln. Dabei wird seine Aufmerksamkeit verständlicherweise von der attraktiven Nora abgelenkt, die die Geliebte des brutalen Gangsterbosses Azor in Kinshasa ist. Von Ganoven umringt, muss Riva viele Risiken eingehen. Munga behält, genau wie sein Held, die Nerven. Antoine Rochs digitale Kamera und Yves Langlois' präziser Schnitt unterstützen den Filmemacher bei der Verwirklichung eines Films, der weder afrikanisches Kunstkino noch ‚Nollywood‘-Eskapismus ist.

Robert Koehler, Variety, New York, 26. September 2010

Ein glanzvolles Afrika

Man weiß nie, was einen erwartet, wenn man in einen Film geht aus einem Land, das bisher wenige Filme produziert hat – wie die Demokratische Republik Kongo. Tatsächlich ist dem jungen Kino dieses Landes die Realisierung eines Action-Films perfekt geglückt.

Viva Riva! ist die Dritte-Welt-Variation einer Anti-Utopie, die ihre Wurzeln in der zeitgenössischen gesellschaftspolitischen Situation hat. Im Kongo herrscht Benzinknappheit, die diejenigen, die Kraftstoff – auf welchen Wegen auch immer – importieren können, zu einer großen Nummer in der Hauptstadt Kinshasa aufsteigen lässt.

Die 90-minütige Rache-Story ist rasant und beschränkt sich nicht auf die Darstellung der alltäglichen Misere, unter der ein großer Teil von Mungas Heimatland zu leiden hat. Obwohl der Film durchaus einige gar nicht

subtile Stellungnahmen enthält, will er doch vor allem unterhalten; die üblichen Themen wie Korruption, Armut, Ausbeutung und Verlust sind zusätzliche Bestandteile von *Viva Riva!*.

Munga nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn er die angespannten Beziehungen zwischen der Demokratischen Republik Kongo und dem benachbarten Angola anspricht. (...) Ich bin mir nicht sicher, ob mit diesem Film die große Ära des zentralafrikanischen Kinos beginnt, wie es sich der Filmemacher erträumt. Aber ich glaube auch gar nicht, dass dies seine Hauptintention war. Viele Filmemacher hätten in ihrem Debüt der Welt die Realität in Afrika gezeigt und damit ein Statement abgegeben. Munga hat sich stattdessen entschlossen, ein stilisiertes, glanzvolles Afrika zu zeigen, das dennoch ganz in seinen tatsächlichen Problemen und Ärgernissen befangen ist (Stromausfall ist ein Running Gag) und in dem sich das afrikanische Publikum wiedererkennen kann.

Shane McNeil, <http://thetfs.ca> (Toronto Film Scene), 12. September 2010

Djo Tunda wa Munga wurde am 25. Oktober 1972 im Kongo geboren. Nach einem Studium der Filmregie am belgischen Institut National Supérieur des Arts du spectacle et des techniques de diffusion (INSAS) kehrte er in sein Heimatland zurück. Seither engagiert er sich für den jungen kongolesischen Film. 2006 lieferte er das Drehbuch zu einer Folge der 12-teiligen Serie *Zacle Presents*, die sich mit dem Thema AIDS beschäftigt. *Viva Riva!* ist sein erster abendfüllender Spielfilm.

Land: Demokratische Republik Kongo, Frankreich, Belgien 2010. **Produktion:** Formosa Productions, Paris. **Koproduktion:** MG Productions, Brüssel; Suka! Productions, Kinshasa. **Regie, Drehbuch:** Djo Tunda wa Munga. **Kamera:** Antoine Roch. **Ausstattung:** Philippe Van Herwijnen. **Ton:** Marianne Roussy. **Musik:** Louis Vyncke & Congopunq. **Schnitt:** Yves Langlois. **Produzenten:** Boris Van Gils, Michael Goldberg, Djo Tunda wa Munga. **Koproduzent:** Steven Markovitz.

Darsteller: Patsha Bay Mukuna (Riva), Manie Malone (Nora), Hoji Fortuna (Cesar), Alex Herabo (J. M.), Marlene Longage (Commandante), Diplome Amekindra (Azor), Angélique Mbumba (Malou), Nzita Tumba (Mere Edo), Jordan N'Tunga (Anto).

Format: 35mm, 1:1.85, Farbe. **Länge:** 98 Minuten, 24 Bilder/Sekunde. **Sprachen:** Lingala, Französisch. **Uraufführung:** 10. September 2010, Internationales Filmfestival Toronto. **Weltvertrieb:** Beta Cinema, Grünwalder Weg 28d, 82041 Oberhaching, Deutschland. Tel.: (49-89) 6734 6980, Fax: (49-89) 673 469 888, E-Mail: beta@betacinema.com

Munga makes no bones about the strained relations between the DRC and neighboring Angola. (...)

I don't know if the film will successfully launch the great Central African cinema that is the filmmaker's dream, but I don't think that was the point. A lot of filmmakers would have gone into their debut trying to show a really real Africa to the rest of the world to make a statement. Instead, Munga kept it simple and chose to try showing a stylized, slick Africa rooted in its entirely real problems and annoyances (one running gag: the power keeps going out) geared towards an African audience to give them something to relate to.

Shane McNeil, <http://thetfs.ca> (Toronto Film Scene), September 12, 2010

Djo Tunda wa Munga was born on October 25, 1972 in the Congo. After studying directing at Belgium's Institut National Supérieur des Arts du spectacle et des techniques de diffusion (INSAS), he returned to his home country. Since then, he has applied his knowledge to building up a new Congolese cinema. In 2006 he wrote the screenplay for an episode of the twelve-part series *Zacle Presents*, which dealt with the topic of AIDS. *Viva Riva!* Is his first full-length feature film.

Films / Filme

2005: *Horizon in Transition*. 2006: *Papy*. 2007: *The Approach* (short film). 2009: *State of Mind*. 2010: *Viva Riva!*