

पतंग Patang

The Kite

Prashant Bhargava

Ahmedabad, the largest city in the Indian state of Gujarat, is a place of pilgrimage for people who love architecture. But recently the name Ahmedabad has also become associated with the worst crimes of Hindu fundamentalism. The city plays a leading role in *Patang*, but from behind the transparent light we catch only shadowy glimpses of its checkered past, like a ground plan that has been buried under the present.

A father and his grown-up daughter come from Delhi to visit the city for the annual kite festival. The days and nights couldn't be more beautiful – high in the sky millions of dots in all different colors provoke a buzzing, relaxed atmosphere in the narrow streets of the old part of town. The father feels even closer to his childhood memories on the rooftop of his parents' house. There he reveals his plans for the future to his relatives, and in doing so destroys the suspended joy of an almost perfect present. His daughter, too, holds happiness in her hands for a moment. The visitors from Delhi remain tourists in this unruly desert city which has a way of changing people. Even though their stay is only brief, when they say farewell they seem to have grown more like its inhabitants.

Dorothee Wenner

Ahmedabad, die größte Stadt des indischen Bundesstaates Gujarat, ist ein Pilgerort für Menschen mit einem Sinn für Architektur. Ahmedabad ist aber auch zu einem Städtenamen geworden, der seit der jüngsten Vergangenheit mit den schlimmsten Verbrechen von Hindu-Fundamentalisten assoziiert wird. Diese Stadt spielt eine Hauptrolle in *Patang*, ihre wechselvolle Geschichte taucht hinter der Transparenz des Lichtes aber nur schemenhaft auf, einem Grundriss gleich, der von der Gegenwart überlagert wird. Ein Vater und seine erwachsene Tochter kommen zu Besuch aus Delhi zum alljährlichen Drachenfest. Schönere Tage und Nächte gibt es nicht, Millionen bunter Punkte im hohen Himmel stimulieren in den Gassen der Altstadt eine sirrende, unbeschwerter Ausgelassenheit. Noch näher fühlt sich der Vater seinen Kindheitserinnerungen auf dem Dach seines Elternhauses. Dort eröffnet er den Verwandten seine Zukunftspläne und zerstört dabei die Schweben einer fast perfekten Gegenwart. Auch seine Tochter hält für einen Moment das Glück in ihren Händen. Die Besucher aus Delhi bleiben Touristen in dieser eigenwilligen Wüstenstadt, die die Menschen verändert. Auch wenn sie nur kurz bleiben, scheinen sie beim Abschied ihren Bewohnern ähnlicher geworden zu sein.

Dorothee Wenner

Die Belastbarkeit der Familie

Der Film basiert auf meinen Erinnerungen an die miteinander kämpfenden Papierdrachen meiner Onkel. Beim Drachensteigen fallen in Indien alle gesellschaftlichen Schranken: Reiche wie Arme, Hindus wie Muslime, Junge wie Alte blicken gebannt in den Himmel und vergessen dabei ihre Sorgen und Nöte. Drachen steigen zu lassen ist Meditation in ihrer einfachsten Form.

2005 reiste ich nach Ahmedabad, um dort an dem jährlich stattfindenden Drachenfestival teilzunehmen – dem größten in Indien. Während ich beobachtete, wie sämtliche Einwohner der Stadt von ihren Dachterrassen aus in den Himmel schauten, wo ihre Drachen sich leidenschaftlich bekämpften und dabei wild durch die Lüfte tanzten, wurde mir klar, dass ich meinen Film hier drehen musste.

Die Atmosphäre des Festivals war für mich eine Quelle der Inspiration. Drei Jahre lang reiste ich aus diesem Anlass nach Ahmedabad und tauchte in das Leben dieser alten Stadt ein. Ich machte mich mit ihren ungeschriebenen Verhaltensregeln vertraut, passte mich ihrem Rhythmus an und entdeckte ihre Geheimnisse. Manchmal saß ich stundenlang an einer Straßenecke und beobachtete, was dort geschah. Im Lauf der Zeit lernte ich Ladenbesitzer kennen, Straßenkinder, Gangster und Großmütter. Meine Beobachtungen und Erlebnisse während dieser Zeit wurden zum Ausgangspunkt für die Figuren und die Handlung des Films und für mein ästhetisches Konzept.

Die Geschichten, die ich in Ahmedabad entdeckte, erinnerten mich an meine Familie. Vor allem wiederkehrende Themen wie zerbrochene Beziehungen, Besitzstreitigkeiten, die Bedeutung des Begriffs Heimat und die Momente des Feierns interessierten mich.

Die fröhliche Botschaft und die Magie des Films entwickelten sich wie von selbst. Die poetische Grundstimmung und das Gefühl einer besonderen Ästhetik sollten nicht durch den Blick von außen entstehen, sondern sich aus dem Stolz der Menschen und Erhabenheit des Ortes entwickeln.

Die Arbeit an *Patang* dauert insgesamt sechs Jahre und hat viele Menschen inspiriert und zusammengebracht. Das Hauptthema des Films ist die Belastbarkeit familiärer Beziehungen; sie spiegelt sich in den Freundschaften und Verbindungen all derjenigen, die für diesen Film alles gegeben haben.

Prashant Bhargava

„Die Kinder haben immer sich selbst gespielt“

Wie haben Sie die Kinderdarsteller gefunden, und wie verlief die Zusammenarbeit mit ihnen?

Im Laufe meiner Recherchen habe ich viele Kinder kennengelernt und mich mit ihnen angefreundet. Ich spielte mit ihnen, ließ Drachen mit ihnen steigen, lernte ihre Familien kennen. Jedes Jahr war ich mir sicher, endlich den Hauptdarsteller des Films gefunden zu haben. Als ich dann aber im darauffolgenden Jahr erneut nach Ahmedabad fuhr, waren die Kinder gewachsen und hatten sich verändert.

Einige Monate bevor wir mit den Dreharbeiten beginnen wollten, wählten die Casting-Mitarbeiter 60 Kinder aus, zwölf davon – Kinder aus ärmeren Gegenden – luden wir zu einem Workshop ein. Während des Workshops machten wir viele Rollenspiele, um gegenseitiges Vertrauen aufzubauen, Disziplin zu fördern und die Kinder zu ermutigen, sich frei und ohne Scheu vor der Kamera zu bewegen. Viele der Kinder hatten Schweres erlebt, aber ihr Lächeln und Lachen war davon unberührt. Schließlich haben wir uns für Hamid als Hauptdarsteller entschieden.

The resilience of family

The seeds for the movie *Patang* were based on the memories of my uncles dueling kites. In India, kite flying transcends boundaries. Rich or poor, Hindu or Muslim, young or old – together they look towards the sky with wonder, thoughts and doubts forgotten. Kite flying is meditation in its simplest form.

In 2005, I visited Ahmedabad to experience their annual kite festival, the largest in India. When I first witnessed the entire city on their rooftops, staring up at the sky, their kites fighting ferociously, dancing without inhibition, I knew I had to make this film in Ahmedabad.

Inspired by the spiritual energy of the festival, I returned over the next three years, slowly immersing myself in the ways of the old city. I became acquainted with its unwritten codes of conduct, its rhythms and secrets. I would sit on a street corner for hours at a stretch and just observe. Over time, I connected with shopkeepers and street kids, gangsters and grandmothers. This process formed the foundation for my characters and story and my approach to shooting the film.

I found myself discovering stories within Ahmedabad's old city that paralleled those of my own family. Fractured relationships, property disputes, the meaning of home and the spirit of celebration were recurring themes that interested me.

Patang's joyful message and its cinematic magic developed organically. My desire was for the sense of poetry and aesthetics to be less of an imposed view and more of a view that emerged from the pride of the people and place.

Six years in the making, *Patang* has been a journey which has inspired and brought together many. The key theme of resilience of family is reflected by the friendships and bonds between all of us who gave our hearts to make the film.

Prashant Bhargava

“The kids were always themselves”

How did you cast and work with the kids in the film?

During my years of research, I had befriended several kids; played with them, flew kites, got to know their families. Each year prior to shooting the film, I was certain I had found our lead child actor. But when I returned the next year, they had grown and changed.

A few months before the shoot, our casting department selected sixty children. Eventually, we conducted a workshop with twelve children from impoverished areas. During our workshop, we played theater games to build trust, discipline and freedom in front of the camera. Many of the children had seen a tremendous amount of adversity in the past, yet their smiles and laughter were pure. We chose Hamid as our lead child actor. He was effortless in front of the camera, never acting; he had an uncanny wisdom and persistence in his expression.

During the shoot, we never shared the script with the kids. I would give them physical tasks that would capture the objectives. For instance, I would direct Hamid to catch ten cut kites as they fell from the skies above. He'd run through

traffic, revel as he caught one and fight with rickshaw drivers as he darted in front of them.

The kids never acted, they were always themselves. The kids' work shines in the film and sets the bar for the performances by the established actors in the film. Working with the kids was among the most exhilarating and rewarding experiences. I learned so much from them as a human being and director.

Discuss your approach to shooting Patang and the film's cinematography.

During my three years of research, our team accumulated over 100 hours of research footage. We would sit for hours with a camera in hand on a corner, in a shop, in a home or on a rooftop. Beautiful stories would unfold as we silently observed. We slowly let go of our preconceptions. By the third year of research, we were orchestrating locals to naturally enact scenes of the film. The visual language of the film originated from this immersion and observation.

I was fortunate to collaborate with Shanker Raman, our director of photography. He took a leap of faith, embracing the uncertainty of the approach. He had a peaceful aura about him on the shoot more akin to a documentary cinematographer. I would communicate with him as an actor providing emotional objectives, rather than framing.

All our decisions were aimed at encouraging the actors to lose awareness of the cameras. We'd do long takes upward of forty minutes. We shot in natural light for the daylight scenes during early morning or late afternoon. For interior and nighttime scenes, Shanker designed lighting setups that allowed actors to move freely.

Both Shanker and myself were shooting with small HD cameras. Many times we found ourselves pushing one another out of the way. As time progressed we developed our own rhythm with the actors as performers. Shanker focused on the overall coverage of the drama where I would capture small moments and experiment freely.

The resulting visual language of the film is a composite of our styles. We had an unspoken sense of when the magic would occur.

Discuss the process behind editing Patang.

We broke every rule possible in making this film. The degree of the conflict in the script was subtle and constrained. Scenes were not rehearsed; they were improvised largely with non-actors. The film was shot hand-held in long takes, without the conventional over-the-shoulder or master shots. The edit was a two-year process of distilling and constructing a scripted narrative from 200 hours of documentary-like footage. To watch all the footage took over a month. Sometimes we had a ratio of over a hundred to one for a scene. It was a joy in retrospect but very difficult being in a room by myself. I began by constructing those scenes with major plot points and then proceeded to the transitional scenes. I would make small discoveries, pulling a shot from here and splicing it with a magic moment there. And then return to massaging the overall structure. Eventually the edit captured the narrative of the original script.

Er bewegte sich ohne jede Anstrengung vor der Kamera, spielte nie eine Rolle, und in seinem Ausdruck lag eine geradezu frappierende Lebensweisheit.

Während der Dreharbeiten haben wir mit den Kindern nie über das Drehbuch gesprochen. Ich gab ihnen kleine Aufgaben, mit denen ich ein bestimmtes Ziel erreichen wollte. Zum Beispiel bat ich Hamid, zehn abstürzende Drachen aufzufangen. Er lief auf die Straße, rannte zwischen den fahrenden Autos hindurch, freute sich unbändig, wenn er einen Drachen ergattert hatte und stritt sich mit Rikscha-Fahrern, wenn er ihnen in die Quere kam.

Die Kinder haben nie eine Rolle, sondern immer sich selbst gespielt. Ihre Darstellungsweise überstrahlte alles und setzte den Maßstab für das Spiel der etablierten Schauspieler. Die Arbeit mit den Kindern war eine der aufregendsten und bereicherndsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Ich habe viel von ihnen gelernt, als Regisseur und als Mensch.

Wie haben Sie sich auf die Dreharbeiten vorbereitet?

Ich habe drei Jahre lang recherchiert. In dieser Zeit drehten mein Team und ich über 100 Stunden unterschiedlichstes Material. Mit einer Kamera ausgerüstet saßen wir an Straßenecken, in Läden, bei Familien zu Hause oder auf Dachterrassen. Unauffällig beobachteten wir wunderbare Episoden, die sich vor unseren Objektiven abspielten. Unsere ursprünglichen Planungen traten immer mehr in den Hintergrund. Im dritten Jahr erarbeiteten wir die ersten Szenen mit Anwohnern. Die Bildsprache des Films entstand in dieser Zeit des Eintauchens, der Beobachtung.

Ich hatte großes Glück, mit dem Kameramann Shanker Raman zusammenarbeiten zu können. Er gab mir einen großen Vertrauensvorschuss und ließ sich auf unser Projekt ein. Bei der Arbeit umgab ihn eine friedliche Aura, die man sonst oft bei Kameramännern von Dokumentarfilmen erlebt. Wir sprachen eher über die emotionalen Inhalte von Szenen als über einzelne Kadrierungen.

Alle unsere Entscheidungen dienten dem Zweck, den Schauspielern dabei zu helfen, die Kamera zu vergessen. Wir drehten Einstellungen, die über 40 Minuten dauerten, und arbeiteten bei allen Aufnahmen, die morgens, tagsüber oder nachmittags spielen sollten, mit Tageslicht. Für Nachtszenen oder Innenaufnahmen setzte Shanker das Licht so, dass die Schauspieler uneingeschränkt agieren konnten.

Shanker und ich drehten mit kleinen HD-Kameras. Beim Drehen haben wir uns öfters angerempelt, aber mit der Zeit entwickelten wir jeweils unseren eigenen Bewegungsrhythmus. Shanker konzentrierte sich darauf, die Szenen im Ganzen einzufangen, während ich Details aufnahm und stellenweise experimentieren konnte. Die Bildsprache des Films ergab sich aus der Kombination unserer Stile. Ohne miteinander sprechen zu müssen, wussten wir, wann etwas Besonderes passieren würde.

Wie verlief die Arbeit am Schnitt?

Bei der Herstellung dieses Films haben wir gegen jede erdenkliche Regel verstoßen. Das dramatische Potenzial des Drehbuchs erschließt sich erst auf den zweiten Blick. Nur wenige Szenen wurden geprobt, meistens haben wir mit den zahlreichen Laiendarstellern improvisiert und beim Drehen auf die klassischen Kamerapositionen verzichtet. Der Schnitt zog sich über eine Periode von zwei Jahren hin. Es ging darum, aus 200 Stunden annähernd dokumentarischem Material einen Handlungsverlauf zu destillieren. Allein das Material zu sichten, dauerte über einen Monat. Manchmal hatten wir über 100 Takes von einer

einzigsten Einstellung. Im Nachhinein war diese Arbeit eine Freude, aber damals war es eine Herausforderung für mich, die Fülle des Materials allein zu bändigen.

Ich begann mit dem Schnitt der Szenen, die wichtige Handlungselemente enthielten, und widmete mich danach den Übergangsszenen. Immer wieder machte ich kleine Entdeckungen, wenn ich Szenen neu arrangierte und danach erneut die Gesamtstruktur betrachtete. In der ersten Schnittfassung von *Patang* war dann der Handlungsbogen des Drehbuchs nachvollzogen.

Während der letzten beiden Monate der Arbeit am Schnitt erhielt ich Unterstützung von Joe Klotz, der mir half, den Rohschnitt von zwei Stunden 30 Minuten weiter zu kürzen. Wir arbeiteten uns mehrere Male durch den gesamten Film, glätteten Passagen, veränderten den Rhythmus, behielten dabei jedoch den Grundton des Films bei.

Wie haben die Menschen in Ahmedabad auf den fertigen Film reagiert?

Es war ein magisches Moment, den Film in Ahmedabad zu zeigen, ihn gemeinsam mit den Darstellern, der Crew und den Anwohnern der Orte zu sehen, an denen wir gedreht hatten. Die Menschen von Ahmedabad haben den Film angenommen, weil sie sich in ihm wiedererkennen – eine große Ehre für mich.

Einige der Mitwirkenden hätten sich gern länger auf der Leinwand gesehen oder hatten eher einen Bollywood-Film erwartet. Andere stellten fest, dass der Film ihnen wie auch der Stadt selbst eine Identität, eine Stimme gibt und das lebendige Erbe ihrer Heimat sichtbar macht. Die Leidenschaft, die wir auf die Leinwand bringen wollten, übertrug sich während der Vorführung auf das Publikum. Im Anschluss feierten wir zusammen das Drachenfest. Die Reise, auf die wir uns mit der Herstellung dieses Films begeben haben, hat das Leben vieler Menschen beeinflusst. Die Erinnerung daran und die Freundschaften, die sich in dieser Zeit entwickelt haben, sind mir sehr wichtig.

Prashant Bhargava wurde 1973 in Chicago geboren. Er studierte Informatik an der Cornell University und Theaterregie am The Actors Studio MFA Program (Pace University, New York). Seit 15 Jahren realisiert er als Regisseur und Ausstatter Werbefilme und Musikvideos. Nach sechs Jahren Produktionszeit ist *Patang* Prashant Bhargavas erster abendfüllender Spielfilm.

Land: Indien, USA 2011. **Produktion:** Khushi Films, New York. **Regie, Drehbuch, Schnitt:** Prashant Bhargava. **Kamera:** Shanker Raman. **Ausstattung:** Meera Lakhia. **Kostüme:** Sujata Sharma. **Ton:** Tom Efinger, Abigail Savage, Vinod Subramanian. **Musik:** Mario Grigorov. **Produzent:** Jaideep Punjabi. **Darsteller:** Seema Biswas, Nawazuddin Siddiqui, Sugandha Garg, Mukund Shukla, Aakash Maherya, Hamid Shaikh, Pannaben Soni.

Format: 35mm (gedreht auf HD), 1:1.85, Farbe. **Länge:** 105 Minuten, 24 Bilder/Sekunde. **Sprachen:** Hindi, Gujarati, Englisch. **Uraufführung:** 12. Februar 2011, Forum der Berlinale. **Weltvertrieb:** Media Luna New Films, Aachener Straße 24, 50674 Köln, Deutschland. Tel.: (49-221) 5109 1891, Fax: (49-221) 5109 1899, E-Mail: idamartins@medialuna.biz; alessandro@medialuna.biz

During the last two months of the process I worked with the talented Joe Klotz to cut down the two-and-a-half-hour rough cut. We'd go back and forth smoothing sections, pacing scenes, preserving the environment and the voice of the film.

What was the response of the community in which you filmed Patang when they saw the finished film?

Returning to Ahmedabad to share the film with our cast, crew and community was a magical experience. I felt honored and humbled when those from Ahmedabad embraced the film as their own story.

Some wanted more screen time or more of a Bollywood film. Others remarked how the film gave their lives and city an identity and a voice and captured the living heritage of their home.

The passion we sought to communicate on screen filled the air as we screened the film and then celebrated the kite festival together. So many lives have been affected during the journey of making this film. I hold the memories and the friendships very dear.

Prashant Bhargava was born in Chicago in 1973. He studied computer science at Cornell University and theatrical directing at The Actors Studio MFA Program at Pace University in New York. For the past fifteen years, he has directed and designed commercials and music videos. Six years in the making, *Patang* is Prashant Bhargava's first feature film.

Films / Filme

2004: *Sangam* (short). 2005: *Backwaters* (short). 2006: *Ammaji* (short). 2011: *Patang / The Kite*.