

Sleepless Knights

Stefan Butzmühlen, Cristina Diz

Carlos is spending the summer in the country with his family in order to help out with things. Perhaps he won't even be returning to the capital, as economic prospects are hardly rosy there either. Extremadura on the other hand, sparsely populated and for a long time one of the most neglected regions in Europe, is experiencing a tentative upturn. Tourism and modernisation rub shoulders with almost archaic customs and a conservative, mostly elderly population here.

Sleepless Knights depicts all this in casual, unobtrusive fashion, in images that have at times a truly otherworldly beauty. The central theme is the love story between the newly returned Carlos and the young policeman Juan. "You don't look like you're from here," remarks Juan when they meet. "I'm not from here" replies Carlos, "I live in Madrid." Whether to be from here or elsewhere is a decision that many here have to make. Extremadura, Madrid, maybe even Munich? This uncertainty suffuses their love story with a peculiar sense of tension before the backdrop of a seemingly relaxed, uneventful summer. It is only the old men striding through the austere landscape in their strange knight costumes who remain blissfully untroubled. *Christoph Terhechte*

Den Sommer verbringt Carlos bei seiner Familie auf dem Lande, um dort auszuhelfen. Vielleicht wird er nicht einmal zurückkehren in die Hauptstadt, denn die wirtschaftlichen Aussichten sind auch dort nicht gut. Die Extremadura hingegen, dünn besiedelt und lange Zeit eine der vernachlässigten Regionen Europas, erlebt einen zaghaften Aufschwung. Tourismus und Modernisierungen treffen hier auf fast archaische Bräuche, auf eine konservative, überdurchschnittlich alte Bevölkerung.

Sleepless Knights erzählt all dies beiläufig, unaufdringlich, in bisweilen überirdisch schönen Bildern. Der rote Faden ist die Liebesgeschichte zwischen dem Rückkehrer Carlos und dem jungen Polizisten Juan. „Du siehst gar nicht aus wie von hier“, sagt Juan, als sie sich kennenlernen. „Ich bin auch nicht von hier“, behauptet Carlos, „ich lebe in Madrid.“ Von hier oder nicht von hier, das ist die Entscheidung, die viele hier treffen müssen. Extremadura, Madrid, vielleicht sogar München? Die Ungewissheit erfüllt die Liebesgeschichte in einem scheinbar relaxten, ereignislosen Sommer mit besonderer Spannung. Nur die alten Männer, die in ihren seltsamen Ritterrüstungen durch die karge Landschaft schreiten, scheint nichts mehr anzufechten.

Christoph Terhechte

“The story of a self-definition”

What gave you the idea of shooting in Extremadura?

Cristina's mother comes from a village in this region. We shot a documentary film there the year before last with her great uncle, who plays the father in *Sleepless Knights*. We were impressed by this place even on our first visit. The tourism industry has hardly begun to focus on it, and its distance from larger cities means time goes a little slower. Plus, the landscape is very unusual: the dry earth, the barrenness, and the yellow land contrasting with blue lakes. And the wide horizon.

What led to the German-Spanish composition of the team?

Our wish at the beginning of the project was to make an independent, free film with our friends. We had already worked with them all in various constellations. This common experience was the basis for the mutual trust needed in a project like this.

At first glance, the film has a very documentary-style approach.

The two of us moved to the village in May 2011. We were able to live in Cristina's deceased grandmother's house. We had a fixed idea and the uncompromising desire to write and think in this place. We also knew from the beginning that we wanted to cast local people in our film. We spent the first four months writing, looking for actors and locations, and, on the side, fixing up the house for the team. So when our friends came at the end of August, we had worked up a thirty-page collection of scene. In the course of the long time we spent there, we became familiar with everyday processes in the villages and with the character of the people we tried to put in our script.

During our preparations, our cameraman asked whether the scenes we had described to him via Skype should be imagined as paintings. And in fact, we had thought of pictures that exist on their own. We wanted to experiment and see what happens if we line them up, if while writing we think more about concrete images than about a story and later put these images together. Not until the editing process did we deal with the dramatic purposes of the individual scenes in the film. By working with the material, we gradually approached the idea of what our film could actually be.

How did you work with the amateur actors? Do they act out their own story or were these unaccustomed roles for them?

Almost all of our actors bring their own story into the film – that's why we chose them. But the film doesn't provide their biographies. We looked in Madrid for the two actors playing Carlos and Juan because it was important to us that they come into this village as strangers, as foreign bodies, just as we envisioned in our script. Since we were looking and writing at the same time, something of the actual life reality of the actors always flowed into their characters and thus also into the plot. The work on the set was then more technical.

Can we say that the theme of unfamiliarity connects the two levels of the film, namely the love story and the knight legend?

Several aspects played a role for us in connecting the two levels: the geographical site, the landscape's memory, and

„Die Geschichte einer Selbstdefinition“

Wie seid ihr darauf gekommen, in der Extremadura zu drehen?

Cristinas Mutter kommt aus einem Dorf in dieser Gegend. Im vorletzten Jahr hatten wir dort mit dem Großonkel, der in unserem Film den Vater spielt, einen Dokumentarfilm gedreht. Schon bei diesem ersten Besuch waren wir von diesem Ort beeindruckt. Die Gegend ist touristisch kaum erschlossen, und aufgrund der abgelegenen Lage scheinen die Uhren dort ein wenig anders zu gehen. Außerdem ist die Landschaft sehr ungewöhnlich: die trockene Erde, die Kargheit, das Gelb des Landes im Kontrast zu den blauen Seen. Und die Weite.

Wie kam es zu der deutsch-spanischen Zusammensetzung des Teams?

Am Anfang stand der Wunsch, mit unseren Freunden einen unabhängigen Film zu machen. Wir hatten bereits vorher mit allen in unterschiedlichen Konstellationen zusammengearbeitet. Diese gemeinsamen Erfahrungen waren die Grundlage für das gegenseitige Vertrauen, das man bei so einem Projekt braucht.

Der Film hat auf den ersten Blick einen sehr dokumentarischen Ansatz.

Im Mai 2011 sind wir beide ins Dorf gezogen. Wir konnten im Haus der verstorbenen Großmutter wohnen. Wir hatten eine bestimmte Idee und das unbedingte Bedürfnis, vor Ort zu schreiben und zu denken. Außerdem wussten wir von Anfang an, dass wir die Menschen von dort in unserem Film besetzen wollen. Die ersten vier Monate verbrachten wir damit zu schreiben, nach Darstellern und Drehorten zu suchen und nebenbei unser Haus für das Team herzurichten. Als dann Ende August unsere Freunde eintrafen, hatten wir eine 30-seitige Sammlung von Szenen erarbeitet, die uns als Grundlage diente. Im Verlauf der langen Zeit, die wir dort verbracht haben, ist eine Vertrautheit mit den alltäglichen Abläufen im Dorf und den Eigenarten der Menschen entstanden, die wir in unser Buch aufzunehmen versucht haben.

Während der Vorbereitungen fragte unser Kameramann, ob wir uns die Szenen, die wir ihm per Skype beschrieben hatten, wie Gemälde vorstellen. Tatsächlich hatten wir an Bilder gedacht, die für sich existieren. Wir wollten experimentieren: Sehen, was passiert, wenn wir sie aneinanderreihen, wenn wir beim Schreiben eher über konkrete Bilder als über eine Geschichte nachdenken und später diese Bilder montieren. Erst beim Schneiden haben wir uns mit der dramaturgischen Aufgabe der einzelnen Szenen innerhalb des Films auseinandergesetzt. Durch die Beschäftigung mit dem Material näherten wir uns langsam der Vorstellung an, was unser Film eigentlich sein könnte.

Wie habt ihr mit den Laien gearbeitet? Spielen sie ihre eigene Geschichte oder waren das ungewohnte Rollen für sie?

Unsere Darsteller bringen fast alle ihre eigene Geschichte in den Film ein – deshalb haben wir sie auch ausgewählt. Der Film liefert aber keine Biografien von ihnen. Die beiden Darsteller der Figuren Carlos und Juan haben wir in Madrid gesucht, weil es uns wichtig war, dass sie als Fremde, als Fremdkörper in dieses Dorf kommen, so wie es auch in unserem Buch angelegt ist. Da wir, wie gesagt, parallel gesucht und geschrieben haben, ist auch immer etwas von der tatsächlichen Lebensrealität der Darsteller in ihre Figuren und somit auch in die Handlung eingeflossen. Die Arbeit am Set war dann eher technisch.

Kann man sagen, dass das Thema der Fremdheit die beiden Ebenen des Films, nämlich die Liebesgeschichte und die Ritter-Legende, miteinander verbindet?

Bei der Verbindung der beiden Ebenen spielten mehrere Aspekte eine Rolle für uns: der geografische Ort, das Gedächtnis der Landschaft, die Beschäftigung mit unterschiedlichen Generationen. Fremdheit war beim Schreiben auf jeden Fall ein sehr wichtiger Begriff für uns – vor

the concern with different generations. While we were writing, unfamiliarity was indeed an important concept for us – especially in connection with the theme of returning, which the figure Carlos thinks about; he has gone to Madrid to study and has gotten to know a life very different from that in Extremadura. And it has even inscribed itself in his body: his plucked eyebrows and pierced nipple tell the story of a self-definition that may resemble the self-definition of men who dress up as knights.

Does this knight legend really exist or did you invent it?

The legend exists, just like the guide and the museum in the scene where this legend is told. It has to do with the castle in Capilla, a neighbouring village. We invented the games associated with the legend, they have nothing to do with the festival that the village celebrates every May to commemorate the expulsion of the Moors. The latter is a complex religious ritual that goes on for three days. We were especially interested in the will to carry on the annual repetition of this very old tradition.

Interview: production

The legend of the knights

When the Moors occupied the castle in Capilla, General Cachafre swore by the Most Blessed Sacrament that he would re-conquer it. He had all the billy goats in the area driven together and tied torches to their horns. Cachafre and his men then drove the animals up to the fortress in the dark. Frightened by the fire and the noise the herd made, the Moors fled the castle. When the attackers arrived, they found only three people still there: two very old men and a little boy named Rafaelito. To commemorate this historical event, Cachafre founded a religious brotherhood that still exists today.

Stefan Butzmühlen was born on September 3, 1982 in Pegnitz, near Nuremberg. He completed studies in acting at the Konservatorium Wien and has been studying directing at the Konrad Wolf Film and Television University in Potsdam since 2007. Butzmühlen was an assistant director for Jürgen Gosch (Schauspielhaus Zürich) and Angela Schanelec (*Nachmittag*, Forum 2007). In 2011, he took part in the Berlinale Talent Campus. After his short films *Stadt Land Fluss* (2006) and *Nach Klara* (2010), *Sleepless Knights* is his first feature film.

Cristina Diz was born on December 22, 1983 in Barcelona. After studying audiovisual communication in Barcelona and Berlin, she attended the master class of the German-French Film Academy (Paris/Ludwigsburg). She has been a production and editing assistant on several feature films. Following her documentary film *Ich bin alleine nach Berlin gefahren. Wie soll ich mich nennen?* (2011), *Sleepless Knights* is her first feature film.

Country: Germany 2012. **Production company:** Salzgeber & Co. Medien GmbH, Berlin. **Director, screenwriter:** Stefan Butzmühlen, Cristina Diz. **Director of photography:** Stefan Neuberger. **Production design, costume design:** Pau Masaló, Laila Rosato. **Sound:** Jonathan Schorr. **Composer:** Nikolaus

allem im Zusammenhang mit dem Zurückkehren, über das die Figur des Carlos nachdenkt. Er ist zum Studium nach Madrid gegangen und hat dort ein ganz anderes Leben als das in der Extremadura kennengelernt. Das hat sich auch in seinen Körper eingeschrieben: Seine gezupften Augenbrauen oder sein Brustpiercing erzählen die Geschichte einer Selbstdefinition, die vielleicht der Selbstdefinition von Männern ähnelt, die sich als Ritter verkleiden.

Gibt es die Ritter-Legende wirklich oder habt ihr sie erfunden?

Die Legende existiert, genau wie die Führerin und das Museum, in dem die Szene spielt, in der diese Legende erzählt wird. Sie bezieht sich auf die Burg in Capilla, einem Nachbardorf. Die Spiele zu dieser Legende haben wir erfunden. Sie haben nichts mit dem Fest zu tun, das in diesem Dorf jedes Jahr im Mai zur Erinnerung an die Vertreibung der Mauren gefeiert wird. Dabei handelt es sich um ein komplexes religiöses Ritual, das sich über drei Tage erstreckt. Uns hat vor allem dieser Wille interessiert, eine seit vielen Jahren bestehende Tradition alljährlich zu wiederholen.

Interview: Produktion

Die Ritter-Legende

Als die Mauren die Burg von Capilla besetzten, schwor General Cachafre auf das Allerheiligste Sakrament, sie zurückzuerobern. Er ließ sämtliche Schafböcke der Gegend zusammentreiben und Fackeln an ihre Hörner binden. Die so präparierten Tiere wurden von Cachafre und seinen Männern im Dunkeln zur Festung hinaufgetrieben. Verängstigt von dem Feuer und dem Lärm, den die Herde machte, flüchteten die Mauren aus der Burg. Als die Angreifer dort eintrafen, fanden sie nur noch drei Menschen vor: zwei Greise und einen kleinen Jungen namens Rafaelito. Zur Erinnerung an das historische Ereignis gründete Cachafre eine religiöse Bruderschaft, die noch heute existiert.

Stefan Butzmühlen wurde am 3. September 1982 in Pegnitz bei Nürnberg geboren. Nach einem Schauspielstudium in Wien studiert er seit 2007 Regie an der HFF „Konrad Wolf“ in Potsdam. Er war Regieassistent von Jürgen Gosch (Schauspielhaus Zürich) und Angela Schanelec (*Nachmittag*, Forum 2007). Nach den Kurzfilmen *Stadt Land Fluss* (2006) und *Nach Klara* (2010) ist *Sleepless Knights* sein erster abendfüllender Spielfilm.

Cristina Diz wurde am 22. Dezember 1983 in Barcelona geboren. Nach einem Studium der Audiovisuellen Kommunikation in Barcelona und Berlin besuchte sie die Masterclass der Deutsch-Französischen Filmakademie (Paris/Ludwigsburg). Nach dem Dokumentarfilm *Ich bin alleine nach Berlin gefahren. Wie soll ich mich nennen?* (2011) ist *Sleepless Knights* ihr erster abendfüllender Spielfilm.

Land: Deutschland 2012. **Produktion:** Salzgeber & Co. Medien GmbH, Berlin. **Regie, Drehbuch:** Stefan Butzmühlen, Cristina Diz. **Kamera:** Stefan Neuberger. **Szenen- und Kostümbild:** Pau Masaló, Laila Rosato. **Ton, Mischung:** Jonathan Schorr. **Musik:** Nikolaus Feinig, Johannes Weißschnur. **Schnitt:** Cristina Diz, Stefan Butzmühlen. **Dramaturgische Beratung:** Jan

Feinig, Johannes Weißschnur. Editor: Cristina Diz, Stefan Butzmühlen. Producer: Björn Koll, Stefan Butzmühlen, Cristina Diz.

Cast: Raúl Godoy (Carlos), Jaime Pedruelo (Juan), Ángel Muñoz Ruiz (father), Pepa Durán Sánchez (mother), David Ruiz Miranda (brother), Alicia Muñoz Núñez (sister).

Format: DCP, 16:9, colour. Running time: 82 min. Language: Spanish. World premiere: February 14, 2012, Berlinale Forum. World sales: Salzgeber & Co. Medien GmbH, Daniel Ammann, Mehringdamm 33, 10961 Berlin, Germany. Phone: (49-30) 2852 9090, Fax: (49-30) 2852 9099, E-mail: ammann@salzgeber

Künemund. Produzenten: Björn Koll, Stefan Butzmühlen, Cristina Diz. Darsteller: Raúl Godoy (Carlos), Jaime Pedruelo (Juan), Ángel Muñoz Ruiz (Vater), Pepa Durán Sánchez (Mutter), David Ruiz Miranda (Bruder), Alicia Muñoz Núñez (Schwester).

Format: DCP, 16:9, Farbe. Länge: 82 Minuten. Sprache: Spanisch. Uraufführung: 14. Februar 2012, Forum der Berlinale. Weltvertrieb: Salzgeber & Co. Medien GmbH, Daniel Ammann, Mehringdamm 33, 10961 Berlin, Deutschland. Tel.: (49-30) 2852 9090, Fax: (49-30) 2852 9099, E-Mail: ammann@salzgeber