

Toată lumea din familia noastră

Everybody in Our Family

Radu Jude

There's no way around it: modern man reacts to stress much like his stone-age forefathers, his physical chemistry deciding within seconds on fight or flight. Aside from the morning hang-over, his parents, the battle with nicotine and car problems, Marius Vizereanu's greatest stress factor is the imminent visit to the blended family where his young daughter Sofia lives with her grandmother, mother and her new boyfriend Aurel. Marius is an onlooker there at best, but today he wants to pick up Sofia to take her on a seaside outing.

As soon as the camera enters the cramped flat with him, it is as if transformed into a measuring device. Each rise in blood pressure, every emotion, sarcastic remark, threat, or self-abasement is recorded in meticulous fashion, including any amount of dirty laundry and unfinished business. Although Marius' visit is brief and we experience it in real time, the ever-broad spectrum of feelings that go hand in hand with the family cosmos means the excellent actors have plenty to draw on.

Experience is nearly always the parody of an idea. This also applies to the idea of family. Fight or flight can also help when it comes to irresolvable family bonds. Or even both.

Anna Hoffmann

Da hilft nichts: Auf Stress reagiert auch der moderne Mensch wie sein steinzeitlicher Vorfahr. In Sekundenschnelle entscheidet die Körperchemie zwischen Angriff und Flucht. Neben dem morgendlichen Kater, seinen Eltern, dem Kampf mit dem Nikotin und seinem kaputten Auto ist Marius Vizereanu's größter Stressfaktor der anstehende Besuch in der Patchworkfamilie, in der seine kleine Tochter Sofia mit der Oma, der Mutter und deren neuem Freund Aurel lebt. Marius ist dort höchstens als Zaungast eingepflanzt, aber heute will er Sofia zu einem Ausflug ans Meer abholen.

Wenn die Kamera mit ihm die enge Wohnung betritt, verwandelt sie sich förmlich in ein Messgerät. Jeder Blutdruckanstieg, jede Gefühlsregung, Wut, Sarkasmus, Drohungen, Selbsterniedrigung – alles wird minutiös aufgezeichnet. Schmutzige Wäsche und offene Rechnungen inklusive. Lange dauert Marius' Besuch nicht, wir erleben ihn in Echtzeit, doch da der Kosmos der Familie erfahrungsgemäß ein großes Gefühlsspektrum bietet, können die exzellenten Darsteller hier aus dem Vollen schöpfen.

Die Erfahrung ist fast immer eine Parodie auf die Idee. Das gilt auch für die Idee von Familie. Auch bei unauflöslchen Familienbanden helfen Angriff oder Flucht. Oder beides.

Anna Hoffmann

“All these dramas seem quite ridiculous”

With your short film Alexandra (2006), you have already explored the subject of a divorced father who becomes entangled in conflicts because he wants to maintain close contact with his daughter. When and why did you decide to revisit this theme?

After completing the abovementioned short film, I felt that this theme should be explored more. There were also some circumstances in my life that forced me to think more about it. On the other hand, I think the film is not about divorce; it's more about conflict in general, about the way a conflict “works”; and this “family battlefield” offers a lot of interesting things to show. All these dramas, when you look at them from afar, they also seem quite ridiculous. I believe what someone says in *Uncle Vanya*, that a long time ago he thought the essence of man was tragedy, but now he sees that man is first of all ridiculous.

Is the topic of divorced fathers who demand more access to their kids widely discussed in Romania?

Well, if you mean the media, not really. Only when some local star is in trouble do they speak about it. But in the personal lives of those facing this problem, yeah, I think it's widely and largely and deeply discussed.

The film shows the frustration and anger of a disillusioned dentist, a representative of the upper middle class, turning from a man into a monster when his individual desire for harmony is destroyed on purpose. After more than twenty years of transition has Romanian society become a conglomeration of egoists?

Marius is not really a dentist, but a dental technician. I believe that another topic of this film is the ego; the way the ego mixes with love in such a way that you cannot tell one from another. If this has to do with the Romanian society, or if this is universal, I don't know. I think it's everywhere; only the degree and the form of it may differ.

Alienation within the family is a key subject of many Romanian films. Why do you think Romanian filmmakers focus so much on that topic?

I can only speak for myself, of course. There is this cliché about the family being “the basic cell of society”. In the same way you can see the sickness in a body cell, you can see mankind's traits in society's cell – if you look carefully at it.

How did you work with your actors, how did you succeed in building up such an authentic atmosphere?

After choosing the actors, I let them act more or less the way they wanted. I noticed that if I interfered too much, the result was terrible. So I took great care in choosing them. Șerban Pavlu worked with me in the past. Now he's a kind of popular guy as well; he's doing some TV shows. Sofia Nicolaescu, the little girl, is extremely intelligent and was very, very easy to work with. The ex-wife in the film, Mihaela Sîrbu, is one of the pioneers of independent theatre in Romania and she had previously done some acting in Switzerland. I wanted someone with an intellectual look and she was the one! Gabriel Spahiu, her new husband in the film, is such a good actor, with whom I didn't want to miss working.

„All diese Dramen erweisen sich als ziemlich lächerlich“

In Ihrem Kurzfilm Alexandra (2006) haben Sie das Thema des geschiedenen Vaters, der in Konflikte gerät, weil er im engen Kontakt zu seiner Tochter bleiben will, schon einmal behandelt. Wann und warum haben Sie beschlossen, dieses Thema erneut aufzugreifen?

Nachdem der erwähnte Kurzfilm fertig war, hatte ich das Gefühl, dass dieses Thema intensiver erkundet werden sollte. Außerdem sah ich mich damals durch verschiedene Umstände in meinem eigenen Leben gezwungen, eingehender über solche Dinge nachzudenken. In dem Film geht es allerdings nicht um Scheidung, sondern um Konflikte im Allgemeinen. Darum, wie ein Konflikt sich entwickelt. Dafür bietet der „Kriegsschauplatz Familie“ eine Menge Anschauungsmaterial. All diese Dramen erweisen sich, aus einiger Distanz betrachtet, als ziemlich lächerlich. In *Onkel Wanja* sagt irgendjemand, dass er bis vor kurzem noch geglaubt habe, das Wesen des menschlichen Daseins sei die Tragödie. Inzwischen habe er eingesehen, dass der Mensch vor allem lächerlich ist.

Wird das Thema der geschiedenen Väter, die mehr Zugang zu ihren Kindern fordern, in der rumänischen Öffentlichkeit diskutiert?

In den Medien nicht wirklich. Dort wird nur über das Thema gesprochen, wenn ein rumänischer Prominenter deswegen in Schwierigkeiten gerät. Unter denen, die direkt mit dem Problem konfrontiert sind, wird es allerdings sehr eingehend diskutiert.

Der Film zeigt den Frust und die Verärgerung eines desillusionierten Zahnarztes, eines Repräsentanten der oberen Mittelschicht, der zu einem Monster wird, weil er mit seinem Wunsch nach Harmonie zurückgewiesen wird. Ist die rumänische Gesellschaft 20 Jahre nach dem Ende der Diktatur zu einer Ansammlung von Egoisten geworden?

Marius ist kein Zahnarzt, sondern ein Zahntechniker. Ich denke, das zweite Thema des Films ist das Ego bzw. die Art und Weise, wie sich Ego und Liebe derart miteinander vermischen, dass man sie schließlich nicht mehr voneinander unterscheiden kann. Ich kann nicht beurteilen, ob dieses Phänomen nur mit der rumänischen Gesellschaft zu tun hat oder ob das ein universelles Thema ist. Aber ich denke, es gibt diese Entwicklung überall, in unterschiedlichen Stadien, mit graduellen Unterschieden.

Die Entfremdung innerhalb der Familie gehört zu den Schlüsselthemen des rumänischen Kinos. Woran liegt das Ihrer Ansicht nach?

Diese Frage kann ich natürlich nur für mich beantworten. Es gibt dieses Klischee von der Familie als der „Keimzelle der Gesellschaft“. So, wie man an einer Körperzelle Krankheiten erkennen kann, lassen sich an der „Keimzelle der Gesellschaft“ soziale Tendenzen ablesen. Man muss nur genau hinsehen.

Wie haben Sie mit den Schauspielern gearbeitet, und wie haben Sie die außerordentlich authentische Atmosphäre in dem Film aufgebaut?

Nachdem ich die Schauspieler ausgesucht hatte, habe ich sie so spielen lassen, wie sie wollten. Ich habe festgestellt, dass das Ergebnis grauenhaft wird, wenn ich mich zu sehr einmische. Deshalb habe ich die Darsteller sehr sorgfältig ausgewählt. Șerban Pavlu hat bereits in der Vergangenheit mit mir gearbeitet. Inzwischen ist er ziemlich bekannt geworden, er tritt in einigen Fernsehshows auf. Sofia Nicolaescu, das kleine Mädchen, ist extrem intelligent. Es war sehr, sehr leicht, mit ihr zu arbeiten. Die Exfrau im Film, Otilia, wird von Mihaela Sîrbu gespielt, einer der Wegbereiterinnen des unabhängigen Theaters in Rumänien, die davor einige Engagements in der Schweiz hatte. Ich brauchte eine Schauspielerin mit einem intellektuellen Erscheinungsbild, und sie war

The film starts in the quasi-documentary style that is typical for contemporary Romanian cinema. Later, it turns into a burlesque. Is that meant as a winking provocation towards the protocol-like dramaturgy of the "Romanian Wave"?

Well, if it seems burlesque, this shows what a bad filmmaker I am; I wanted to do something serious and important and it turned out burlesque... Regarding this "Romanian Wave" thing, I don't know. My colleagues are extremely good, so that in the living history of this "wave" I am just a footnote. That doesn't mean I didn't try to do my best with this film. I did. As my favourite Romanian writer, Ion Creangă, wrote in the preface to his volume of short stories published around 1870: "My dear reader. I am sure you have read many stupid things since you were born. Please read these as well and, if you find out you don't like them, take the quill and write better ones, because this is all I knew and all I did" (approximate quote).

Interview: Bernd Buder, January 2012

Radu Jude was born in Bucharest on April 7, 1977. In 2003 he graduated from the Filmmaking Department of the Bucharest Media University. He began working as an assistant director while still a student. Along with making numerous short films and two full-length films, he has also directed more than 100 commercials.

Films (selection)

2003: *Wrestling* (short). 2004: *The Black Sea* (short). 2006: *Lampa cu caciula / The Tube with a Hat* (short). 2007: *Dimineața / In the Morning* (short). *Alexandra* (short). 2008: *Cea mai fericită fată din lume / The Happiest Girl in the World* (Forum 2009). 2011: *Film pentru prieteni / Film for Friends*. 2012: *Toată lumea din familia noastră / Everybody in Our Family*.

Country: Romania, Netherlands 2012. **Production company:** HiFilm, Bucarest; Circe Films, Amsterdam; Abis Studio, Bucarest. **Director:** Radu Jude. **Screenwriter:** Radu Jude, Corina Sabău. **Director of photography:** Andrei Butică. **Production design:** Elsje de Bruijn. **Costume design:** Augustina Stanciu. **Make-up artist:** Dana Roșeanu. **Sound:** Simone Galavazi. **Sound design:** Dana Bunescu. **Sound mix:** Stéphane Thiébaud. **Editor:** Cătălin F. Cristuțiu. **Producer:** Ada Solomon (HiFilm); Stienette Bosklopper (Circe Films); Gabi Antal (Abis Studio). **Cast:** Șerban Pavlu (Marius), Sofia Nicolaescu (Sofia), Mihaela Sîrbu (Otilia), Gabriel Spahiu (Aurel), Tamara Buciuceanu Botez (Coca), Stela Popescu (Mrs. Vizureanu), Alexandru Arșinel (Mr. Vizureanu).

Format: 35mm (shot on 16mm), 1:1.85, colour. **Running time:** 107 min., 24 fps. **Language:** Romanian. **World premiere:** February 13, 2012, Berlinale Forum. **World sales:** Films Boutique, Jean-Christophe Simon, Skalitzer Str. 54 A, 10997 Berlin, Germany. Phone: (49-30) 6953 7850, Fax: (49-30) 6953 7851, E-mail: info@filmsboutique.com

dafür wie geschaffen. Gabriel Spahiu, im Film ihr neuer Ehemann, ist so ein hervorragender Schauspieler, dass ich die Zusammenarbeit mit ihm nicht missen möchte.

Der Film beginnt in einem quasi dokumentarischen Stil, der für das zeitgenössische rumänische Kino typisch ist. Dann wird daraus eine Burleske. Ist das eine augenzwinkernde Provokation gegenüber der protokollartigen Dramaturgie der „Rumänischen Welle“?

Wenn der Film burlesk wirkt, zeigt das, was für ein schlechter Filmemacher ich bin. Ich wollte etwas Ernsthaftes, Wesentliches machen, und dann wird eine Burleske daraus... Was die „Rumänische Welle“ angeht, bin ich mir nicht sicher: Meine Kollegen sind alle sehr gut, während ich in der aktuellen Entwicklung dieser „Welle“ nur eine Fußnote bin. Was nicht heißen soll, dass ich nicht versucht hätte, das Beste aus diesem Film zu machen. Mein rumänischer Lieblingsschriftsteller Ion Creangă schreibt im Vorwort eines Erzählbandes, der 1870 erschienen ist, sinngemäß: „Mein lieber Leser, ich bin mir sicher, dass Sie, seitdem Sie geboren wurden, eine Menge unsinniger Dinge gelesen haben. Bitte lesen Sie diese hier ebenfalls. Falls Sie herausfinden, dass Ihnen diese Dinge nicht gefallen, greifen Sie zur Feder und schreiben Sie bessere, denn dies hier ist alles, was ich weiß und kann.“

Interview: Bernd Buder, Januar 2012

Radu Jude wurde am 7. April 1977 in Bukarest geboren. 2003 schloss er sein Filmstudium an der Bukarester Media University ab. Während des Studiums und später arbeitete er als Regieassistent. Neben mehreren Kurzfilmen und zwei Spielfilmen realisierte er bislang über 100 Werbefilme.

Filme (Auswahl)

2003: *Wrestling* (Kurzfilm). 2004: *The Black Sea* (Kurzfilm). 2006: *Lampa cu caciula / The Tube with a Hat* (Kurzfilm). 2007: *Dimineața / In the Morning* (Kurzfilm). *Alexandra* (Kurzfilm). 2008: *Cea mai fericită fată din lume / The Happiest Girl in the World* (Forum 2009). 2011: *Film pentru prieteni / Film for Friends*. 2012: *Toată lumea din familia noastră / Everybody in Our Family*.

Land: Rumänien, Niederlande 2012. **Produktion:** HiFilm, Bukarest. **Koproduktion:** Circe Films, Amsterdam; Abis Studio, Bukarest. **Regie:** Radu Jude. **Drehbuch:** Radu Jude, Corina Sabău. **Kamera:** Andrei Butică. **Production Design:** Elsje de Bruijn. **Kostüme:** Augustina Stanciu. **Maske:** Dana Roșeanu. **Ton:** Simone Galavazi. **Sounddesign:** Dana Bunescu. **Tonmischung:** Stéphane Thiébaud. **Schnitt:** Cătălin F. Cristuțiu. **Produzentin:** Ada Solomon (HiFilm). **Koproduzentinnen:** Stienette Bosklopper (Circe Films), Gabi Antal (Abis Studio). **Darsteller:** Șerban Pavlu (Marius), Sofia Nicolaescu (Sofia), Mihaela Sîrbu (Otilia), Gabriel Spahiu (Aurel), Tamara Buciuceanu Botez (Coca), Stela Popescu (Mrs. Vizureanu), Alexandru Arșinel (Mr. Vizureanu).

Format: 35mm (gedreht auf 16mm), 1:1.85, Farbe. **Länge:** 107 Minuten, 24 Bilder/Sekunde. **Sprache:** Rumänisch. **Uraufführung:** 13. Februar 2012, Forum der Berlinale. **Weltvertrieb:** Films Boutique, Jean-Christophe Simon, Skalitzer Str. 54 A, 10997 Berlin, Deutschland. Tel.: (49-30) 6953 7850, Fax: (49-30) 6953 7851, E-Mail: info@filmsboutique.com