

© Shadowy Meadows Production

Elelwani

Ntshavheni Wa Luruli

It all begins with a car journey: for Elelwani and Vele, it feels like they're setting out on the summer holiday of their lives. Elelwani has just completed her studies and is in love with Vele, who is sitting right next to her. They drive through the ever greener countryside into Elelwani's home village, where they intend to tell her parents of their plans to marry and spend their future together. They are greeted with a dramatic dance in honour of the first woman from the village to have gained a degree, or at least that's what Elelwani thinks.

Yet she's wrong: her parents reveal shortly afterwards that she's been promised to the tribal king, the dance being the prelude to the celebrations for the planned wedding. Although the young woman initially rebels, she finally consents when her younger sister is offered up in her place. What happens next is a cinematic initiation into the archaically informed culture of the Venda: an ethnographic thriller with incredibly beautiful images and a disturbing plot. With this film, Ntshavheni Wa Luruli, himself a Venda, offers insights into an exotic culture without exoticizing it, all a result of his consistent refusal to explain its secrets. *Dorothee Wenner*

Es beginnt mit einer Autofahrt, die sich für Elelwani und Vele anfühlt wie der Aufbruch in die Sommerfrische des Lebens. Elelwani hat gerade ihr Studium abgeschlossen, ist verliebt in Vele, der neben ihr sitzt. Sie fahren durch die immer grüner werdende Landschaft in Elelwani's Heimatdorf, wo sie ihren Eltern ihre Pläne von ihrer Heirat und Zukunft erzählen wollen. Sie werden mit einem dramatischen Tanz empfangen – zu Ehren der ersten Frau aus dem Dorf, die es zu akademischen Würden gebracht hat. So vermutet Elelwani.

Fälschlicherweise, denn wenig später offenbaren ihr die Eltern, dass sie dem Stammeskönig versprochen ist. Der Tanz war der Auftakt zu Feierlichkeiten der geplanten Hochzeit. Die junge Frau rebelliert, wird jedoch mit dem Schicksal der jüngeren Schwester erpresst und willigt schließlich ein. Was dann folgt, ist die filmische Initiation in die archaisch geprägte Kultur der Venda: ein ethnografischer Krimi mit fantastisch schönen Bildern und einer Handlung, die verstört. Ntshavheni Wa Luruli, selbst Venda, eröffnet mit diesem Film Einblicke in eine exotische Kultur, ohne sie zu exotisieren, weil er sich konsequent weigert, ihre Geheimnisse zu erklären.

Dorothee Wenner

Without romanticisation

For many years I have longed and desired to celebrate black South African authors who have written and published their stories in indigenous languages that had not been recognised under apartheid. One of these unsung artistic heroes is Venda author T. N. Maumela, who has written and published more than twenty novels, short stories, folklores and essays in the Venda language.

Elelwani, a romantic dark comedy adapted from the novel of the same title, offers important insight into Venda culture, reflecting not only the myths, legends and taboos of the cultural beliefs, but also the challenges of incorporating contemporary South African aspirations with deep-rooted ritualistic practices.

When T. N. Maumela first wrote the novel, he was adamant that he wanted to show how education was an important vehicle for changing the treatment of women in the Venda community. The making of this film in contemporary South Africa could not have a stronger historical relevance than now, since issues of women's rights and their relation to cultural practices remains one of the most debated issues not just in South Africa but across the continent.

As a Venda I have an intimate, insider's position on the culture and the community in which the narrative unfolds. There is no danger that the Venda culture will be exoticised and this unique position allows me to offer commentary on the culture while being critical (through the narrative and characters). Such a film challenges not only local audiences but offers foreign audiences insight into a culture seen very rarely, if ever, since so little is known about the sacred and ritualistic practices of this community. My intentions are not a romantic obsession with the African past. I am attracted to this story because of its timeless social themes and their cultural and political relevance to contemporary experiences in South African life.

Most importantly, my intention is not to offer a didactic film, but one that portrays the experiences of women in a community through characters that are engaging in a moving story that reassesses cultural-gender frameworks.

Ntshavheni Wa Luruli

The conquest of the rural areas

It is difficult to find unique narratives in an age that is polarised by worry. In South African cinematic culture Tshivenda is a silent hero of linguistics. It is the tugging rope that disturbs the familiar chasm of English and isiZulu being the dominant mediums of communication in film. Operating on a visceral level it often feels like a silent partner in the local cultural space.

Ntshavheni Wa Luruli's film *Elelwani* is a textured cinematic benchmark that comes in the wake of years of steadily building momentum. From the onset the film operates on a premise that is both shaky and interesting. It is the first feature film in Tshivenda, which means already, at least socially, the film bears the responsibility of taking the battle to legitimise this language into the South African mainstream – to the next level.

Ohne romantische Verklärung

Seit Jahren war es mein Wunsch, schwarze südafrikanische Autoren zu würdigen, die ihre Geschichten in der Sprache ihrer Ethnien geschrieben und veröffentlicht haben – Sprachen, die während der Apartheid nicht anerkannt waren. Einer dieser unbesungenen Helden der Kunst ist der Venda-Autor T. N. Maumela, der mehr als zwanzig Romane auf Tshivenda verfasst und veröffentlicht hat, außerdem Kurzgeschichten und Essays.

Elelwani ist eine Liebesgeschichte, die auf Maumelas gleichnamigem Roman basiert. Der Film liefert Einblicke in die Kultur der Venda; er reflektiert ihre Mythen, Legenden und Tabus ebenso wie die Herausforderung, das Leben im heutigen Südafrika mit alten rituellen Praktiken in Einklang zu bringen.

Als T. N. Maumela 1954 diesen Roman schrieb, ging es ihm besonders darum zu zeigen, in welchem Ausmaß Bildung dazu beitragen kann, das Verhältnis zu Frauen in der Gemeinschaft der Venda zu verändern. Dass dieser Film im heutigen Südafrika zustanden kommen konnte, ist historisch gerade jetzt von enormer Bedeutung, da die Rechte der Frauen zu den umstrittensten Themen nicht nur in Südafrika, sondern auf dem gesamten afrikanischen Kontinent gehören.

Ich bin selbst Venda und habe ein entsprechendes Wissen über diese Kultur und die Gemeinschaft, in der der Film spielt. Aus diesem Grund besteht keine Gefahr, dass die Venda-Kultur in *Elelwani* exotisiert wird; außerdem erlaubt mir meine Herkunft, die Venda-Kultur kritisch zu kommentieren. Ein solcher Film ist nicht nur eine Herausforderung für die Zuschauer in Südafrika; er gewährt dem Publikum in anderen Ländern einen seltenen Einblick in eine weitgehend unbekanntes Kultur mit ihren religiösen und rituellen Praktiken. Es geht mir bei diesem Film nicht um eine romantische Verklärung der afrikanischen Vergangenheit. Vielmehr haben mich die zeitlosen gesellschaftlichen Themen dieser Geschichte und deren kulturelle und politische Bedeutung für das Leben im heutigen Südafrika fasziniert.

Ich wollte mit *Elelwani* keinen didaktischen Film abliefern, sondern einen, der die Erfahrungen von Frauen in einer Gemeinschaft in eine bewegende Geschichte einbettet, die die gender-kulturellen Rahmenbedingungen neu bewertet.

Ntshavheni Wa Luruli

Die Eroberung des ländlichen Raums

In einer von Ängsten geprägten Zeit fällt es schwer, herausragende Geschichten zu finden. In der Filmkultur Südafrikas spielt Tshivenda keine Rolle, die Sprache ist gewissermaßen ein störendes Element in der Kombination von Englisch und isiZulu, den im Kino dieses Landes vorherrschenden Sprachen. Auch in anderen Bereichen der südafrikanischen Kultur ist Tshivenda eher marginalisiert.

Ntshavheni Wa Luruli's Film *Elelwani* markiert einen Punkt in einer kinematografischen Bewegung, die langsam an Durchsetzungskraft gewinnt. Von Beginn an operiert dieser Film auf heiklem, aber interessanten Gelände. *Elelwani* ist der erste Spielfilm auf Tshivenda, und damit übernimmt dieser Film zumindest gesellschaftlich Verantwortung, den Kampf um die Akzeptanz dieser Sprache als Teil der südafrikanischen Mainstream-Kultur auf eine höhere Ebene zu überführen.

Das Zentrum des Films bildet ein im Kino häufig behandeltes Thema: der Konflikt zwischen Tradition und Moderne. Wir folgen Elelwani (ergreifend dargestellt von Florence Masebe), einer jungen Schulabsolventin mit einem verwischten Schmetterlingstattoo hinter dem Ohr, sauberen Fingernägeln und burschikosem Auftreten, zu einer Familienfeier. Dort erfährt sie zu ihrem Entsetzen, dass sie verpflichtet ist, den Mann zu heiraten, der ihre Ausbildung finanziert hat.

The film draws its epicentre from that cinematically familiar question of the battle between tradition and modernity. In the narrative we follow Elelwani (played poignantly by Florence Masebe) a young recent graduate with a disfigured butterfly tattoo behind her ear, a clean manicure and tomboyish disposition. When Elelwani comes back home for a celebratory gathering she is bamboozled with the news that she must make right by marrying the man who has funded her studies. What follows at least for the first part of this visual masterpiece is a measured tug-of-war between Elelwani and her parents as she tries to state her case for not wanting an arranged marriage, instead preferring her own love interest, Vele, and an education in America.

What Wa Luruli has pulled off here with a sort of unfamiliar mastery, is avoiding using culture within film in a tokenistic manner, as somewhat of a punching bag. Instead he uses the cultural imagery to showcase the contradictions that exist in this social context.

Oftentimes in the film we see old 'wise' men bowing their heads and clasping their hands at Elelwani as a sign of respect for her womanhood, but by the same token obliging her to marry a king she neither knows nor loves. Wa Luruli as a director does not take sides, but rather employs a film-noirish texture to a lush green landscape to make the setting seem more closed off than it actually is.

In a ghastly turn of events, Elelwani is informed that she may do what she pleases, but in exchange for her freedom her younger sister Rhendani is to take her place in the kingdom. Refreshingly, it is also not a manifesto for liberal values taking place in a rural setting; rather it is a comparative study about how two eras of a culture are at loggerheads as they battle for relevance in the contemporary.

South African cinema has mastered the urban landscape and here Wa Luruli has made a significant step towards helping own the rural.

Elelwani is a film that is fully realised and is punctuated by lush dark cinematography that at times feels like still life photography. *Elelwani* is a film that South Africans deserve; a mastered film that is relevant without feeling too self-consciously and quintessentially South African.

Sihle Mthembu, The Witness, Pietermaritzburg, 23 July 2012

Ramblings of the dispossessed

[The media] also failed to mention that this was a film that took 10 years to finally get made and on screens. A decade of work and passion had gone into making something that will become an important milestone in South African cinema history. The first half of the film dealt almost exclusively with ties to tradition and culture, and how at odds they are to modernity and Western thinking and the opportunities that it can provide. Elelwani is eventually forced to make a hard decision, but ultimately only to protect her younger sister, in the hopes that she won't have to make the same decision when she is older. The second half of the film starts to mix in more magical and mythical elements, which really only serve to give yet more insight in to the Venda peoples' cultural beliefs about life, death and sovereignty of their land. This film is a window into Venda culture.

Es folgt, zumindest im ersten Teil dieses brillant fotografierten Meisterwerks, ein verhaltenes Tauziehen zwischen Elelwani und ihren Eltern, bei dem sie klarzumachen versucht, warum sie die arrangierte Ehe ablehnt und sich für ihren Geliebten Vele und eine Ausbildung in Amerika entscheiden will.

Wa Luruli vermeidet souverän, kulturelle Eigenheiten im Film klischeehaft zu präsentieren. Stattdessen benutzt er die Elemente der Venda-Kultur, um die Widersprüche zu verdeutlichen, die in diesem spezifischen kulturellen Kontext existieren.

Man sieht in dem Film häufig „weise“ alte Männer, die Elelwani mit wiegenden Köpfen und Händeklatschen als Zeichen des Respekts gegenüber ihrer Weiblichkeit begrüßen, sie aber mit derselben Geste verpflichten wollen, den König zu heiraten, den sie weder kennt noch liebt. Wa Luruli als Regisseur ergreift keine Partei, aber er verleiht den Bildern der üppig grünen Landschaft eine an den Film noir erinnernde Atmosphäre, in der das Ambiente isolierter wirkt, als es tatsächlich ist.

Erfrischenderweise ist der Film kein in einem ländlichen Milieu spielendes Plädoyer für liberale Werte, sondern vielmehr eine Fallstudie, die zeigt, wie zwei Epochen einer Kultur bei dem Versuch, sich in der Gegenwart zu behaupten, einander heillos in die Quere kommen.

Das südafrikanische Kino hat die städtische Landschaft für sich erobert; Wa Luruli ist nun bei der filmischen Aneignung des ländlichen Raums einen beträchtlichen Schritt vorangekommen.

Elelwani ist ein gelungener Film, dessen düstere Bilder zuweilen eine stilllebenhafte Qualität entwickeln; ein Film, wie ihn Südafrika braucht: ein gelungenes Werk, dabei nicht zu selbstsicher und durch und durch südafrikanisch.

Sihle Mthembu, The Witness, Pietermaritzburg, 23. Juli 2012

Mitteilungen eines Enterbten

Unerwähnt blieb in der Presse auch die Tatsache, dass bis zur Fertigstellung dieses Films zehn Jahre ins Land gingen. Ein Jahrzehnt voller Arbeit und Leidenschaft, die investiert wurden, um einen Meilenstein der südafrikanischen Filmgeschichte zu schaffen.

Die erste Hälfte des Films handelt fast ausschließlich von der Verbundenheit der Venda mit ihrer Tradition und Kultur und von deren Widersprüchen zur Moderne, zum westlichen Denken und den damit verbundenen Möglichkeiten. Die Hauptfigur Elelwani ist gezwungen, eine harte Entscheidung zu treffen; sie trifft diese nur, um ihre jüngere Schwester zu beschützen, in der Hoffnung, dass dieser später eine ähnliche Erfahrung erspart bleiben wird.

In die zweite Hälfte des Films mischen sich stärker magische und mythische Elemente, die vor allem dazu dienen, tiefere Einblicke in die traditionellen Vorstellungen der Venda vom Leben, vom Tod und von der rechtmäßigen Herrschaft über ihr Land zu vermitteln. Damit wird der Film zu einem Fenster, durch das man auf die Kultur dieses Volkes blickt.

Ich muss gestehen, dass ich sehr wenig über diese meine Landsleute weiß. Von einigen ihrer Traditionen war ich sehr überrascht; unter anderem erfährt man von neueren, aus dem Christentum übernommenen Bräuchen, die ich zwar schon mitbekommen hatte, aber nun mithilfe der Untertitel besser verstand.

Elelwani ist nicht nur ein Stück Kulturvermittlung, sondern vor allem auch eine brillant erzählte, wunderbar fotografierte Geschichte, die von den Darstellern überzeugend gespielt wird. Einige überraschende Momente der Handlung und ein, zwei gut überlegte Wendungen sorgen dafür, dass der Film spannend und kurzweilig bleibt.

P. Blood, VTTH, Juli 2012

Ashamed as I am to admit it, I know very little about my countrymen, and was caught off guard by some of their traditions. This includes the newer traditions adopted from Christianity (which I had seen, but with the added subtitles made more sense), even if I still don't completely understand them.

As much as it is a cultural expose, it really is a brilliantly told story, beautifully shot, with solid performances from the key characters. A couple of unexpected plot developments and one or two rather well conceived twists make the film a joy to sit through.

P. Blood, VTTH, July 2012

Beyond the clichés about Africa

The whole village celebrates, sings, and dances when Elelwani arrives from the city on a visit. She is a modern young woman with a fellowship to study at an American university, but her success is not what is being celebrated. She is to be married – as demanded by the culture and tradition of her ethnic group, the Venda of South Africa.

The director Ntshavheni Wa Luruli underscores this contrast with a single image: the otherwise so confident-seeming Elelwani prostrates herself before the village elders. Her gaze cast down as is expected of women, she lets the men inspect her.

“Like most African cultures, the Venda are very chauvinistic and patriarchal. For me, it was important for the viewers, especially those who aren't familiar with our traditions, to grasp that in the film's very first scenes. Strict sex segregation rules at the celebration: the women dance and sing; the men drink beer and eat. An example of the rules of the society from which Elelwani comes and against which she rebels.”

The South African director, himself a Venda, carefully develops the young woman's conflict: her feeling of being torn between tradition and modernity, the expectations of her parents and her own desires, and fate and self-determination. The story is narrated in simple but impressive, in part mystical images and takes a surprising turn. Western viewers will surely have trouble grasping Elelwani's return to her cultural roots. But it remains a fascinating, intimate glimpse of an unfamiliar culture. The new generation of African filmmakers doesn't shy from critically questioning culture, revealing social injustices, and pointing out new paths. Their films are serious to playful, sometimes disturbing and brutal, but never sermonising and always with great sympathy for the characters.

Leonie March, Deutschlandradio, 22 July 2012

Ntshavheni Wa Luruli was born on 28 August 1955 in Johannesburg, South Africa. He studied acting at the University of the Witwatersrand in South Africa, as well as screenwriting and directing at Columbia University in New York. As assistant director to Spike Lee, he worked on films such as *Malcolm X* (1992) and *Jungle Fever* (1991). Along with making his own films, he also writes screenplays for film and television, and is a lecturer in the Department of Journalism, Film and Television at the University of Johannesburg.

Jenseits der Afrika-Klischees

Das ganze Dorf feiert, singt und tanzt, als Elelwani aus der Stadt zu Besuch kommt. Eine moderne, junge Frau mit einem Stipendium für eine amerikanische Universität in der Tasche. Doch das Fest gilt nicht ihrem Erfolg. Sie soll verheiratet werden, so wie es Kultur und Tradition ihres Volksstamms, der südafrikanischen Venda, verlangen.

Mit einem einzigen Bild verdeutlicht Regisseur Ntshavheni Wa Luruli diesen Kontrast: Die sonst so selbstbewusst wirkende Elelwani wirft sich vor den Dorfältesten auf den Boden. Den Blick gesenkt, so wie es von Frauen erwartet wird, lässt sie sich von den Männern begutachten.

„Die Venda sind, wie die meisten afrikanischen Kulturen, sehr chauvinistisch und patriarchalisch. Es war mir wichtig, dass die Zuschauer das schon in den ersten Szenen des Films begreifen, vor allem jene, die nicht mit unseren Traditionen vertraut sind. Bei dem Fest herrscht eine strikte Geschlechtertrennung: Die Frauen tanzen und singen, die Männer trinken Bier und essen. Ein Beispiel für die Regeln, nach denen die Gesellschaft funktioniert, aus der Elelwani stammt und gegen die sie sich auflehnt.“

Behutsam entwickelt der südafrikanische Regisseur, selbst ein Venda, den Konflikt der jungen Frau: ihre Zerrissenheit zwischen Tradition und Moderne, den Erwartungen ihrer Eltern und ihren eigenen Wünschen, zwischen Bestimmung und Selbstbestimmtheit. Erzählt in einfachen, aber eindrucksvollen, teils mystischen Bildern. Die Geschichte nimmt eine überraschende Wendung. Westlichen Zuschauern wird es sicherlich schwerfallen, Elelwani's Rückkehr zu ihren kulturellen Wurzeln nachzuvollziehen. Doch es bleibt ein faszinierender, intimer Einblick in eine unbekannte Kultur.

Die neue Generation afrikanischer Filmemacher scheut sich nicht, Kultur kritisch zu hinterfragen, auf gesellschaftliche Missstände hinzuweisen und neue Wege aufzuzeigen. Ernsthaft bis spielerisch, manchmal verstörend und brutal, jedoch nie mit erhobenem Zeigefinger und stets mit großer Sympathie für die Charaktere.

Leonie March, Deutschlandradio, 22. Juli 2012

© Ntshavheni Wa Luruli

Ntshavheni Wa Luruli wurde am 28. August 1955 in Johannesburg geboren. Er studierte dort Schauspiel an der Universität Witwatersrand sowie Drehbuch und Regie an der Columbia University in New York. Als Regieassistent von Spike Lee wirkte er bei *Malcolm X* (1992) und *Jungle Fever* (1991) mit. Neben seiner Arbeit als Regisseur verfasst er Drehbücher für Film und Fernsehen und ist Dozent am Fachbereich Journalismus, Film und Fernsehen der University of Johannesburg.

Filme

1999: *Chikin Biznis: The Whole Story!* (103 Min.). 2003: *The Wooden Camera* (92 Min.). 2012: *Elelwani*.

Land: Südafrika 2012. **Produktion:** Shadowy Meadows Productions, Northlands. **Regie, Buch:** Ntshavheni Wa Luruli. **Kamera:** Lance Gewer. **Musik:** Christopher Letcher. **Schnitt:** Aryan Kaganof. **Produzent:** Florian Schattauer. **Darsteller:** Florence Masebe (Elelwani), Ashifashabba Muleya (Vele), Vusi Kunene (Thovhele).

Format: DCP, Farbe. **Länge:** 103 Minuten. **Sprache:** Tshivenda. **Uraufführung:** 19. Juli 2012, Durban International Film Festival. **Weltvertrieb:** EastWest Filmdistribution, Wien.

Filme

1999: *Chikin Biznis: The Whole Story!* (103 min.). 2003: *The Wooden Camera* (92 min.). 2012: *Elelwani*.

Country: South Africa 2012. **Production company:** Shadowy Meadows Productions, Northlands. **Director, screenwriter:** Ntshavheni Wa Luruli. **Director of photography:** Lance Gewer. **Composer:** Christopher Letcher. **Editor:** Aryan Kaganof. **Producer:** Florian Schattauer. **Cast:** Florence Masebe (Elelwani), Ashifashabba Muleya (Vele), Vusi Kunene (Thovhele).

Format: DCP, colour. **Running time:** 103 min. **Language:** Tshivenda. **World premiere:** 19 July 2012, Durban International Film Festival. **World sales:** EastWest Filmdistribution, Wien.