

© Nicola Predovic

Obrana i zaštita

A Stranger

Bobo Jelčić

The death of an old friend plunges Slavko into a dilemma. He is unsure whether he, a Croat, should attend the funeral in the Muslim part of Mostar. On the one hand, he feels like it's his duty; on the other, he fears a hostile reaction from his own community. His wife is angry and his son is equally sick of his well-worn monologues.

At odds with themselves and plagued by divisions: the man and his city have something in common. This psychological study is based on the fact that nearly two decades after the war, Mostar is still divided. An invisible border of distrust and suspicion governs people's daily lives. Slavko doesn't want to do the wrong thing, but has lost any sense of what he really wants. His actions verge on the grotesque and paranoid. The handheld camerawork is fluid and in constant motion for much of the film, calling all the more attention to the sense of agitation and tension. Brief emotional outbursts and dramatic exit scenarios seem like a cry into the void. The most impressive scenes are pointedly long, and often involve mute idling in waiting rooms or protracted, redundant debates over trivialities. Neither leads to any sort of change. *Birgit Kohler*

Der Tod eines alten Freundes stürzt Slavko in ein Dilemma. Er ist unschlüssig, ob er als Kroatie an der Beerdigung im muslimischen Teil von Mostar teilnehmen soll. Einerseits fühlt er sich verpflichtet, andererseits fürchtet er Anfeindungen seines Umfelds. Seine Frau ist verärgert, und auch sein Sohn hat genug von seinen immer gleichen Monologen.

Innerlich zerrissen und zutiefst gespalten – der Mann und seine Stadt haben etwas gemeinsam. Dass Mostar, fast zwei Jahrzehnte nach dem Ende des Krieges, immer noch geteilt ist, darauf beruht dieses Psychogramm. Eine unsichtbare Grenze aus Argwohn und Misstrauen bestimmt den Alltag der Menschen. Slavko möchte nichts falsch machen, hat aber das Gespür für das, was er wirklich will, verloren. Sein Agieren nimmt grotesk-paranoide Züge an. Unrast und Spannung macht die über weite Strecken sehr bewegliche, fluide Handkamera spürbar. Kurze emotionale Ausbrüche und dramatische Ausstiegsszenarien wirken wie ein Aufschrei, der folgenlos bleibt. Besonders beeindruckend sind die betont langen Szenen, oft handelt es sich um stummes Warten in Vorzimmern oder langwierige, redundante Debatten über Kleinigkeiten. Veränderung erwächst aus beidem nicht. *Birgit Kohler*

A story about peace

This film started with the concept of being torn apart: not a bad concept to start with. The characters in *Obrana i zaštita* are torn between what was and what is, between intimacy and politics, between duty and emotion, between nationalism and friendship, between loyalty to ideology and loyalty to one's own feelings. The main character is Croatian and Catholic, and he has to go to a friend's funeral – his friend was Bosnian and Muslim. This seemingly uncomplicated social obligation brings all these aforementioned dilemmas to the fore. His seemingly routine existence becomes complicated, and underlying tensions soon reveal themselves to be deeper than they first appeared.

These dilemmas create restlessness and tension in the practical functioning of the city of Mostar, in Bosnia and Herzegovina. The city's warped version of 'normality' calls for a more honest and authentic interpretation. What I mean is that the situation in Mostar is really frustrating. That is why, when we were shooting the film, we frequently held the shots for a long time, almost like scenes in a documentary. These extended shots are juxtaposed with sudden, vehement, deep, emotive, sometimes surreal outbursts on the verge of pain, but also with subdued, restrained expressions of emotions, like a voiceless scream.

The action takes place over the course of one long day, which never seems to end, with no hope of nightfall. And when the day does end, our main character will probably be content, as though he has managed to achieve something. But he has not. All he has done is manage to live another day. Time moves more slowly when you are waiting, especially if you do not know what it is you are waiting for. A final reminder: the war in Mostar ended a long time ago, nineteen years ago, to be precise. This is a story about peace. Bobo Jelčić

"Mostar is unique in the way that it freezes the processes"

Is Obrana i zaštita one of those stories that lurk inside the filmmaker and cannot wait to get out?

Obrana i zaštita is a result of my need to define the current situation in Mostar: not the external, political one, but the internal, psychological one – as a kind of sublimation of emotions. The idea was to find a single word, a blink of an eye, a day in the life of a man, find the formula and figure out the pattern of behaviour of a man who lives there, without ideological arguments, whether or not he subscribes to the ruling ideological principles. Of course, all that relates to the mentality...

How emotionally exhausting was your return to Mostar, a city whose ghosts are to be exorcised by this film?

It is emotionally draining to return to something deeply personal, in a place that you left a long time ago – it means that you are returning to the past. Even if there had been no war, it would still be draining, but the war did happen, and therefore it's even tougher. It is necessary however, to exorcise the ghosts of the past, no matter how figuratively. On the other hand, coping with something of your own, in various forms, means overcoming a problem within yourself, or what you used to be.

Eine Geschichte über den Frieden

Ausgangspunkt des Films war der Zustand innerer Zerrissenheit – nicht schlecht als Anfangsidee. Die Protagonisten in *Obrana i zaštita* sind zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Intimität und Politik, Pflichtbewusstsein und Emotion, Nationalismus und Freundschaft, zwischen Loyalität gegenüber einer Ideologie und Loyalität den eigenen Gefühlen gegenüber hin- und hergerissen. Die Hauptfigur des Films ist ein katholischer Kroat. Er muss am Begräbnis eines Freundes teilnehmen, einem Bosnier muslimischen Glaubens. Diese auf den ersten Blick völlig unproblematische gesellschaftliche Verpflichtung lässt sämtliche oben beschriebenen Dilemmata deutlich zutage treten. Die Alltagsroutine des Protagonisten wird plötzlich von Komplikationen unterbrochen, unterschwellige Spannungen erweisen sich als wesentlich stärker als zunächst angenommen.

Diese Art der Zerrissenheit führt in Mostar in Bosnien und Herzegowina zu einer allgemeinen Ruhelosigkeit und Anspannung. Mostars aus den Fugen geratene „Normalität“ verdient eine ehrlichere und authentischere Auseinandersetzung. Die Situation in der Stadt ist frustrierend. Deshalb haben wir die Kamera beim Drehen der einzelnen Szenen häufig einfach weiterlaufen lassen, ähnlich wie bei einem Dokumentarfilm. Diesen langen Einstellungen stehen urplötzliche heftige, gefühlsgeladene, manchmal surreale, fast schmerzhaft Ausbrüche gegenüber, aber auch unterdrückte, verhaltene Gefühlsäußerungen wie ein tonloser Schrei.

Die Handlung erstreckt sich über den Verlauf eines langen, nicht enden wollenden Tages. Als die Sonne endlich untergeht, blickt der Protagonist des Films vielleicht zufrieden auf die Geschehnisse dieses Tages, als hätte er etwas Bedeutendes erreicht. Aber das ist nicht der Fall – er hat nur einen weiteren Tag überstanden. Die Zeit vergeht langsamer, wenn man auf etwas wartet, besonders, wenn man nicht weiß, worauf man eigentlich wartet. Ein Hinweis zum Schluss: Der Krieg in Mostar ist lange vorbei, seit 19 Jahren, um genau zu sein. Dies ist eine Geschichte über den Frieden.

Bobo Jelčić

„In Mostar werden Abläufe gewissermaßen eingefroren“

Ist Obrana i zaštita einer dieser Filme, die lange in einem Regisseur herumgeistern und irgendwann darauf drängen, endlich gedreht zu werden?

Obrana i zaštita ist aus dem Bedürfnis heraus entstanden, die gegenwärtige Lage in Mostar zu beschreiben. Dabei interessierte mich weniger die äußere, politische Situation der Stadt, sondern ihr Innenleben, ihr psychischer Zustand –, gewissermaßen als eine Sublimierung von Gefühlen. Die Idee war es, anhand eines Wortes, eines Wimpernschlags, eines Tages im Leben eines Mannes die Verhaltensmuster eines Menschen nachvollziehbar zu machen, der hier völlig unabhängig von den vorherrschenden ideologischen Standpunkten lebt. Natürlich spielt die Mentalität dabei eine große Rolle ...

Wie sehr hat Ihre Rückkehr nach Mostar Sie emotional mitgenommen – eine Stadt, deren Geister dieser Film vertreiben sollte?

Sich mit einem sehr persönlichen Thema zu beschäftigen, ist immer ein emotionaler Aderlass. Wenn man an einen Ort zurückkehrt, den man vor langer Zeit hinter sich gelassen hat, bedeutet dies auch eine Wiederbegegnung mit der Vergangenheit. Auch ohne den Krieg wäre das eine anstrengende Erfahrung gewesen, aber der Krieg hat nun einmal stattgefunden, und entsprechend war die Rückkehr noch belastender. Aber man muss die Geister der Vergangenheit vertreiben, wenn auch nur im übertragenen Sinne. Mit etwas Persönlichem fertigzuwerden, ganz gleich auf welche Weise, heißt auch, ein altes Ich hinter sich zu lassen.

Is Mostar unique in Bosnia and Herzegovina? Can it be seen as a symbol of the whole of Bosnia and Herzegovina or even beyond – the Balkans, and perhaps Europe?

It is unique in the way that it freezes the processes that have been resolved in other similar areas and cities. Transitions have not yet been completed or not yet started, or at the same time they did and did not start. There are too many variants of the same thing, and too much distrust of other possibilities.

You spent a long time searching for your leading actors. What did you insist on, during the casting process, and then later, on set?

I insisted on the same thing I always insist on – personality, a strong personality, and one that is strong in itself, outside of the film. Adaptability is also important to me, flexibility from the actors, and of course above all, what matters is the ability to personify an imaginary character in a convincing, appropriate way. I found all these traits, to a great degree, in Nada and Bogdan. I knew that even before we started shooting. Their reactions were spot-on – even in rehearsals.

*Nada Đurevska and Bogdan Diklić are no ordinary actors – they are institutions in their own right in the Balkans – could you ever even imagine a smaller-calibre actor in a film like this? Every glance is essential in *Obrana i zaštita*, isn't it?*

Well 'calibre' is quite a problematic word; they have both played a lot of roles, and therefore have a lot of experience, but there are actors with less exposure who are just as good. I must admit that I never insisted on that 'calibre', it wasn't an important factor; I wanted, primarily, to satisfy my inner vision of these characters.

Do you remember your own thoughts on the night before shooting started? What did you promise yourself before the first clapperboard?

I do not remember thinking, but I remember feeling – concentrated on a single detail, and that is the atmosphere in the kitchen. This is the first scene that started the shooting of the movie, and I mostly thought about details of the atmosphere that we had to create. I thought about overlapping dialogue between the lead actors, the silence and gazes.

In cultural circles you are primarily known as a theatre director – what are the differences between working in film and working in the theatre?

The bottom line is the content. I'm tempted to talk about the differences, but I'm going to resist and say, no, there is no difference – or rather, the differences are negligible, if you know exactly what you want. Everything else is less important, or can be solved without mystification.

*Can *Obrana i zaštita* help Mostar?*

I do not know if it can help... no, I doubt it. But it could perhaps open up discussion of some local issues. I'd love for that to happen.

Interview: Hrvoje Pukšec, January 2013

Ist die Situation in Mostar vergleichbar mit den Zuständen im restlichen Land? Kann man Mostar als ein Symbol für Bosnien und Herzegowina betrachten oder vielleicht für den gesamten Balkan oder gar für Gesamt-Europa?

In Mostar werden Abläufe, die in anderen Regionen und Städten erfolgreich abgeschlossen sind, gewissermaßen eingefroren. Die notwendigen Veränderungen sind noch nicht abgeschlossen bzw. haben noch gar nicht eingesetzt. Es gibt zu viele Alternativen und zu viel Misstrauen den neuen Möglichkeiten gegenüber.

Sie haben lange nach den Hauptdarstellern des Films gesucht. Worauf kam es Ihnen beim Casting und später während der Dreharbeiten an? Was war Ihnen besonders wichtig?

Wichtig war mir wie immer die Persönlichkeit der Schauspieler. Ich lege viel Wert darauf, dass die Schauspieler eine starke Persönlichkeit haben – ganz unabhängig von der Rolle, die sie spielen werden. Auch Anpassungsfähigkeit und Flexibilität sind für mich von großer Bedeutung. Vor allem aber müssen die Schauspieler in der Lage sein, die Rolle überzeugend und angemessen verkörpern zu können. Noch vor Beginn der Dreharbeiten wusste ich, dass Nada und Bogdan über alle diese Eigenschaften verfügen. Bereits in der Probenphase waren ihre Reaktionen immer genau richtig.

*Nada Đurevska und Bogdan Diklić sind ganz besondere Schauspieler und auf dem Balkan echte Berühmtheiten, darstellerische Großkaliber! Hätten Sie *Obrana i zaštita* auch mit weniger bekannten Darstellern drehen können?*

„Großkaliber“ ist ein ziemlich problematisches Wort. Nada Đurevska und Bogdan Diklić haben unzählige Rollen gespielt und verfügen über sehr viel Erfahrung. Natürlich gibt es auch Schauspieler, die weniger oft zu sehen, aber genauso gut sind wie die beiden. Ihr „Kaliber“ hat für mich nie eine Rolle gespielt. Mir ging es darum, meine Vorstellung von diesen Figuren umzusetzen.

Erinnern Sie sich noch daran, welche Gedanken Ihnen am Abend vor dem ersten Drehtag durch den Kopf gingen? Gab es etwas, was Sie sich vor der ersten Klappe vorgenommen hatten?

Ich erinnere mich weniger an Gedanken als an das Gefühl äußerster Konzentration auf die Atmosphäre in der Küche, in der die erste Szene des Films spielt. Mit dieser Szene fingen die Dreharbeiten an, und ich dachte über die Atmosphäre nach, die wir erzeugen wollten, an die sich überlagernden Dialogzeilen der Hauptdarsteller, an Stille und an Blicke.

Sie sind vor allem als Theaterregisseur bekannt. Worin sehen Sie die Unterschiede zwischen Film und Theater?

Letztlich geht es immer um den Inhalt. Ich könnte über die Unterschiede sprechen, aber ich möchte dem widerstehen und sagen: Nein, es gibt keinen Unterschied. Oder anders: Die Unterschiede sind zu vernachlässigen, wenn man genau weiß, was man will. Alles andere ist weniger wichtig und kann gelöst werden.

*Wird *Obrana i zaštita* der Stadt Mostar helfen können?*

Das weiß ich nicht, ich bezweifle es. Vielleicht bringt der Film Diskussionen über einzelne Themen in Gang. Das würde mich freuen.

Interview: Hrvoje Pukšec, Januar 2013

Bobo Jelčić was born in Mostar, Bosnia and Herzegovina on 12 March 1964. He studied directing at the Academy of Dramatic Arts in Zagreb, and has since worked as a director at theatres in Croatia, Germany, Switzerland and Austria. Bobo Jelčić is also a professor of acting at the Academy of Dramatic Arts in Zagreb. *Obrana i zaštita* is his first feature film.

Films

2005: *Ono sve što znaš o meni / Black Coffee* (72 min., Co-director: Nataša Rajković). 2013: *Obrana i zaštita / A Stranger*. 2014: *Promatrač / Observer* (in preparation).

Country: Croatia, Bosnia and Herzegovina 2013. **Production company:** Spiritus movens, Zagreb; Kadar, Siroki Brijeg; Croatian National Television, Zagreb. **Director, screenwriter:** Bobo Jelčić. **Director of photography:** Erol Zubčević. **Production design:** Mario Ivezić. **Costume design:** Sanja Džeba. **Sound:** Zvonimir Poljak. **Sound design:** Ranko Pauković. **Editor:** Ivana Fumić. **Producer:** Tomislav Bubalo, Tomislav Topić, Josip Popovac, Zdenka Gold.

Cast: Bogdan Diklić (Slavko), Nada Đurevska (Milena), Ivana Roščić (Zehra), Izudin Bajrović (Ujak), Vinko Kraljević (Milan), Rakan Rushaidat (Krešo), Nermin Tulić (Đulaga), Hadžija Hadžibajramović (Đulaga's wife), Šerif Aljić (Đulaga's brother), Nermin Karačić (Hodža), Sadžida Šetić (neighbour), Ivo Krešić (Gago).

Format: DCP, colour. **Running time:** 87 min. **Languages:** Croatian, Bosnian. **World premiere:** 9 February 2013, Berlinale Forum. **World sales:** Rendez-vous Pictures, Paris.

Bobo Jelčić wurde am 12. März 1964 in Mostar (Bosnien und Herzegowina) geboren. Er studierte Regie an der Schauspielakademie in Zagreb und ist seither an Theatern in Kroatien, Deutschland, Österreich und der Schweiz als Regisseur tätig. Außerdem ist Bobo Jelčić Professor für Schauspiel an der Schauspielakademie in Zagreb. *Obrana i zaštita* ist sein erster Spielfilm.

Filme

2005: *Ono sve što znaš o meni / Black Coffee* (72 Min., Koregie: Nataša Rajković). 2013: *Obrana i zaštita / A Stranger*. 2014: *Promatrač / Observer* (in Vorbereitung).

Land: Kroatien, Bosnien und Herzegowina 2013. **Produktion:** Spiritus movens, Zagreb; Kadar, Siroki Brijeg; Croatian National Television, Zagreb. **Regie, Buch:** Bobo Jelčić. **Kamera:** Erol Zubčević. **Production Design:** Mario Ivezić. **Kostüme:** Sanja Džeba. **Ton:** Zvonimir Poljak. **Sound design:** Ranko Pauković. **Schnitt:** Ivana Fumić. **Produzent:** Tomislav Bubalo, Tomislav Topić, Josip Popovac. **Produzentin:** Zdenka Gold.

Darsteller: Bogdan Diklić (Slavko), Nada Đurevska (Milena), Ivana Roščić (Zehra), Izudin Bajrović (Ujak), Vinko Kraljević (Milan), Rakan Rushaidat (Krešo), Nermin Tulić (Đulaga), Hadžija Hadžibajramović (Đulagas Frau), Šerif Aljić (Đulagas Bruder), Nermin Karačić (Hodža), Sadžida Šetić (Nachbar), Ivo Krešić (Gago).

Format: DCP, Farbe. **Länge:** 87 Minuten. **Sprachen:** Kroatisch, Bosnisch. **Uraufführung:** 9. Februar 2013, Forum der Berlinale. **Weltvertrieb:** Rendez-vous Pictures, Paris.