

La plaga

The Plague

Neus Ballús

Five people who work on the outskirts of Barcelona and whose paths cross every day: Iurie, a Moldavian wrestler who is waiting for Spanish papers and is working on the harvest with farmer Raül. Raül took over the farm from his parents. The situation is precarious, as an insect plague has infested his fields and is threatening to ruin the yield. Respiratory problems have forced his neighbour Maria, an almost 90-year-old farmer, to move into an old people's home. There she meets geriatric nurse Rosemarie from the Philippines, who has only been living in Spain for a short time and makes her way to work every day on foot. On a dirt road near the highway, Maribel sits on a wobbly garden chair, trying to earn a living for herself and her unemployed son as a prostitute.

All five are struggling, caught up in the *lucha libre* ("freestyle fight") of a globalised metropolis and wrestling to secure their position within it. Neus Ballús observes the everyday routines of her non-professional actors with a keen sense of detail. With *La plaga*, she has created an impressive hybrid of documentary and fiction, an account of life in Barcelona, Spain, and ultimately Europe too.

Caroline Pitzen

Fünf Menschen, die in der Peripherie Barcelonas arbeiten und deren Wege sich tagtäglich kreuzen: Iurie, ein moldawischer Ringkämpfer, der auf spanische Papiere wartet und als Erntehelfer bei dem Bauern Raül arbeitet. Raül hat die Landwirtschaft seiner Eltern übernommen. Die Lage ist prekär, eine Insektenplage hat seine Felder befallen und droht die Ernte zu ruinieren. Zunehmende Atemnot zwingt die Nachbarin Maria, eine fast 90-jährige Bäuerin, in ein Altersheim. Dort trifft sie auf die philippinische Altenpflegerin Rosemarie, die erst seit kurzer Zeit in Spanien lebt und sich jeden Tag zu Fuß auf den Weg zur Arbeit macht. An einem Feldweg nahe der Autobahn sitzt Maribel auf einem klapprigen Gartenstuhl und versucht als Prostituierte den Lebensunterhalt für sich und ihren arbeitslosen Sohn zu verdienen.

Alle fünf kämpfen – sie befinden sich im *lucha libre* („Freistilkampf“) einer globalisierten Großstadt und ringen um die Sicherung ihrer Existenz. Detailgenau beobachtet Neus Ballús die Alltagsroutinen ihrer Laiendarsteller und hat mit *La plaga* ein eindrückliches Hybrid zwischen Dokument und Fiktion geschaffen, das viel über Barcelona, Spanien und letztlich auch Europa erzählt.

Caroline Pitzen

Serving the characters

I've known the place where we shot *La plaga* since I was a child, because my house borders on this area. The starting point of the film was precisely this setting. I always sensed that the people there must have a special character, like people living alone in the mountains, or people from a coastal town exposed to constant raging winds.

During first phase of its development, I met lots of locals from the area: farmers, shepherds, regular visitors, the elderly, immigrants who work there, people who walk there, and so on. Contrary to what you might imagine, the choice of characters was the easiest part of the process.

In my case, when I meet a person that I'd like to have in a film, I am attracted to the way they move, the way they look, and I'm very curious to know who they are, to find out their mystery. Among all the people I met, there were five who seduced me immediately.

Four years after meeting Maria, she is still wondering why I decided that she had to be one of the protagonists. She would ask, 'And how did you come to fall in love with me?'

La plaga has worked like that, like falling in love. The characters seduced me, and I began writing them into the script, with their worries and their lives.

Since love has to go two ways, I needed them to also want to be part of the film... Despite working for more than twelve hours a day and having complicated lives, they all said yes. It still astonishes me how they accepted the commitment to be part of the film with total dedication and involvement.

Documentary as fiction

So I had a setting, the outskirts of a big city, and I had some characters, loosely connected to each other, each with a powerful personal story behind them. Seemingly I had all the ingredients I needed to get down to the shoot. And if we had had the funding, we would have probably done so. But we didn't and we had to wait: it has been a total of four years in the making, during which a strong personal relationship has grown up with each of the characters. This is the emotional material that has been shaping the film. Because this relationship (on a low heat, with no rush) is how I have gradually discovered them, unravelling their concerns, their weaknesses and their beauty.

That's how I learnt about the past that led Maribel to work as a prostitute, and that's how Rose shared with me her difficulties in putting up with working at the retirement home. The relationship with Maria was even more intense: I shared the last four years of her life. I was her last friend.

These are relationships that go way beyond the film. At first I thought *La plaga* would be the portrait of a place, and in fact it ended up being a portrait of a group of characters who devoted themselves wholeheartedly to the film. This does not mean that as a filmmaker I have not taken a very active role in selecting all the elements that make up the film.

Far from being an observational document, we filmed it as a fiction: we made things happen; we set up the collision between characters and their collision with their own dramas.

The entire construct of the film is created to serve the characters: a kind of elevated platform where they can express themselves and from where their most authentic emotions and gestures may arise.

Im Dienste der Darsteller

Ich kenne die Gegend, in der wir *La plaga* gedreht haben, seit meiner Kindheit, weil ich ganz in der Nähe aufgewachsen bin. Dieser Ort war der Ausgangspunkt für den Film. Ich hatte immer das Gefühl, dass die Menschen, die dort leben, einen besonderen Charakter haben müssen, ähnlich wie Menschen, die allein in den Bergen leben oder in der Küstenstadt, wo sie permanent dem Sturm ausgeliefert sind.

In der ersten Entwicklungsphase des Films habe ich dort viele Einheimische getroffen: Bauern, Schafhirten, Besucher, Alte, Arbeitsimmigranten, Leute, die in der Gegend spazieren gehen und so weiter. Anders als man vermuten könnte, war die Suche nach den Protagonisten der einfachste Teil des Entstehungsprozesses.

Wenn ich jemanden kennenlerne, den ich gern in einem meiner Filme hätte, fühle ich mich meistens von seinem Aussehen und der Art, wie derjenige sich bewegt, angezogen. Ich bin dann sehr neugierig darauf, diesen Menschen näher kennenzulernen und herauszufinden, was sein Geheimnis ist. Unter den Leuten, die ich im Zusammenhang mit *La plaga* getroffen habe, waren fünf, die mich sofort bezaubert haben.

Vier Jahre, nachdem ich Maria kennengelernt hatte, wunderte sie sich immer noch, warum ich sie zur Protagonistin des Films gemacht habe. Sie fragte: „Wie kam es nur, dass du dich in mich verliebt hast?“

La plaga hat genau so funktioniert: als würde man sich verlieben. Verschiedene Menschen haben mich verführt, und anschließend begann ich, sie mitsamt ihren Sorgen, ihrem Leben in das Drehbuch hineinzuschreiben. Und weil Liebe erwidert werden muss, um zu funktionieren, war es mir wichtig, dass diese Menschen selbst ein Teil des Films werden wollten. Obwohl die Mitwirkenden in ihrem persönlichen Leben mehr als zwölf Stunden täglich arbeiten, haben sie ausnahmslos zugesagt. Ich staune immer noch, mit wie viel Einsatz, Engagement und Hingabe sie alle sich der Arbeit an *La plaga* gewidmet haben.

Fiktiver Dokumentarfilm

Ich hatte also das Setting – das Randgebiet einer großen Stadt – und die lose miteinander verbundenen Figuren, jede mit einer starken persönlichen Geschichte im Hintergrund. Es schien, als hätte ich alle erforderlichen Ingredienzen für den Dreh. Und mit ausreichenden Fördermitteln hätten wir auch gleich losgelegt. Aber sie waren nicht da, wir mussten warten. Insgesamt hat es vier Jahre gedauert, bis der Film fertig wurde. In dieser Zeit entstand eine starke persönliche Beziehung zwischen den Protagonisten und mir. Dieses emotionale Material hat den Film letztlich geformt. Denn durch die gewissermaßen auf kleiner Flamme gehaltenen, ohne jeden Druck gewachsenen Beziehungen konnte ich die Figuren wirklich entdecken, ihre Sorgen verstehen, ihre Schwächen und ihre Schönheit erkennen.

Ich konnte verstehen lernen, was Maribel dazu gebracht hat, als Prostituierte zu arbeiten. Und Rose ließ mich an den Schwierigkeiten teilhaben, die sie mit der Arbeit im Altenheim hatte. Intensiver war die Beziehung zu Maria. Ich habe die letzten vier Jahre ihres Lebens mit ihr verbracht. Ich war ihre letzte Freundin.

Meine Beziehung zu den Mitwirkenden hat sich weit über den Film hinaus entwickelt. Zuerst dachte ich, *La plaga* würde das Porträt eines Ortes werden, tatsächlich aber wurde es das Porträt einer Gruppe von Menschen, die sich mit ganzem Herzen diesem Film verschrieben haben.

Das heißt nicht, dass ich als Filmemacherin keine aktive Rolle übernommen hätte. Ich habe die Elemente ausgewählt, die den Film letztlich ausmachen.

La plaga ist weit davon entfernt, reine Beobachtung zu sein. Wir haben wie bei einem Spielfilm gearbeitet: Wir haben Begegnungen zwischen den Protagonisten arrangiert und Konfrontationen der Figuren mit ihren persönlichen Dramen inszeniert. Die gesamte Konstruktion des Films dient

Paradoxically enough, this construct is the way I felt that the truly unique reality of these people could emerge with all their humility and strength most forcefully.

Neus Ballús

“I always thought of it as a contemporary western”

How did you select your protagonists? Is this group also a representative mixture of the residents of the outskirts of Barcelona?

I don't think they represent the residents and workers of this area. In fact, that wasn't my intention. On the contrary: I chose them because they are quite exceptional. They seduced me with their mixture of loneliness, strength, humanity and beauty. But they are representative in the sense that they symbolise the difficulties and problems we have in our society nowadays: the feeling of loneliness, of facing the system from the margins. Individualism, uncertainty about the future, the feeling of a threat that is beyond our control...

What did you tell the participants in order to convince them of your project?

At the beginning of the process, I just asked them if we could meet from time to time, as I was thinking about making a film in the area. So I spent two years just talking to them, taking pictures, writing about their lives, imagining sequences and thinking how to build a film from their reality. After two years, when I had a very clear idea of the film I wanted to make, I finally asked them if they would like to be a part of it. It wasn't necessary to convince them, because they agreed from the very beginning.

Throughout the process, I often tried to explain to them what the film was about, but I always had the feeling they weren't really interested in that, as it was something they couldn't even imagine. I realised they just trusted me; they had a blind confidence in what I was doing. That not only surprised me, but also scared me a little bit. That's why I felt a huge responsibility about the way they were represented on film. And I've always tried to be strictly respectful of this, trying not to betray their reality.

How was it shooting with non-actors?

In the film they play themselves, in sequences that are slightly structured in a 'script' that I constantly wrote and rewrote. I always tried to fix on paper what I imagined the film could be, but the reality changed, and we continually had to adapt. For instance, during production, Maria had to move to the old people's home. So we moved with her to the residence, changing her entire story, and also including a new character in the film: the Philippine nurse, who ends up being very important to the ensemble of the film. On the other hand, there are narrative threads that were clear from the beginning.

We planned the shoot as if it were fiction, except for the fact that the protagonists were not actors, and we were talking about their real lives.

den Figuren. Eine Art erhöhter Plattform, auf der die Figuren sich zeigen und ihren authentischen Gefühlen und Gesten Ausdruck verleihen können. Paradoxaerweise ermöglicht meiner Meinung nach genau dieses Konstrukt, dass die Einzigartigkeit dieser Menschen, ihre Bescheidenheit und Kraft, in Erscheinung treten.

Neus Ballús

„Ich habe immer an einen zeitgenössischen Western gedacht“

Sind die Protagonisten, die du für La plaga ausgewählt hast, repräsentativ für die Bewohner der Außenbezirke von Barcelona?

Nein, ich glaube nicht, dass sie die Bewohner und Arbeiter dieser Gegend repräsentieren. Außerdem war das nicht meine Intention. Im Gegenteil: Ich habe diese Menschen deshalb ausgewählt, weil sie ziemlich ungewöhnlich sind. Sie haben mich durch ihre Mischung aus Einsamkeit, Stärke, Menschlichkeit und Schönheit angezogen. Allerdings sind sie insofern repräsentativ, als sie die Schwierigkeiten und Probleme symbolisieren, die es heutzutage in unserer Gesellschaft gibt: das Gefühl von Einsamkeit, weil man am Rande des Systems sich befindet; Zukunftsangst, das Gefühl einer Bedrohung, die außerhalb unserer Kontrolle liegt.

Was hast du deinen Darstellern erzählt, um sie von dem Projekt zu überzeugen?

Zu Beginn habe ich sie einfach gefragt, ob wir uns von Zeit zu Zeit treffen könnten, da ich vorhätte, einen Film über die Gegend zu drehen. Zwei Jahre habe ich damit verbracht, nur mit ihnen zu sprechen, Fotos zu machen, über ihr Leben zu schreiben, mir Szenen vorzustellen und darüber nachzudenken, wie man einen Film aus ihrer Lebensrealität konstruieren könnte. Nach zwei Jahren, als ich eine klare Vorstellung von dem Film hatte, habe ich sie schließlich gefragt, ob sie darin mitwirken wollten. Es war gar nicht nötig, sie zu überzeugen, sie waren von Anfang an einverstanden.

Während der Dreharbeiten habe ich oft versucht zu erklären, worum es in dem Film geht, aber ich hatte immer das Gefühl, dass sie daran nicht besonders interessiert waren, weil es etwas war, das sie sich gar nicht vorstellen konnten. Ich habe begriffen, dass sie mir einfach vertrauten. Das hat mich nicht nur überrascht, es hat mir auch ein bisschen Angst gemacht. Mir war bewusst, dass ich ihnen gegenüber eine große Verantwortung hatte. Ich habe versucht, dies entsprechend zu respektieren und ihre Realität nicht zu verfälschen.

Wie verliefen die Dreharbeiten mit den Protagonisten, die ja keine Schauspieler sind?

In dem Film spielen die Protagonisten sich selbst, in Sequenzen, die ich in dem Drehbuch, an dem ich ständig weiter schrieb, grob entworfen hatte. Ich habe immer versucht, meine Vorstellung von dem Film schriftlich festzuhalten, aber manchmal änderte die Realität sich und es wurde nötig, diese Veränderungen in die Handlung mit aufzunehmen. Zum Beispiel musste Maria während der Entstehung des Films in ein Altenheim ziehen. Also zogen wir mit ihr um, veränderten ihre Geschichte und nahmen eine neue Figur in den Film mit auf: die philippinische Krankenschwester, die schließlich sehr wichtig wurde für das Figurenensemble im Film. Es gibt aber auch Erzählstränge, die von Anfang an klar waren.

Wir haben die Dreharbeiten so geplant, als ginge es um einen Spielfilm, nur dass die Protagonisten keine Schauspieler sind und es um ihr reales Leben geht.

Why did you decide in favour of a mixture of documentary and feature film?

As time passed, I started having a very strong idea of what the atmosphere of the film should be, the interweaving of the stories, the narrative threads... And I realised that this is something you have to build up, as a filmmaker. That's why I thought that being between two stools would be the best choice for the film. It's not the easiest way of working: it takes time and the balance is difficult. But I thought it would be worth it if the audience could see this film as if it were fiction, but with real emotions constantly emerging from the images.

Could you say something about your aesthetic choices?

Because of this feeling of loneliness and uncertainty, I've always thought of *La plaga* as a contemporary Western. Also because we're talking about life on the margins of the system, in a strange landscape, in the heat of summer...

Interview: Gabriela Seidel-Hollaender, January 2013

Neus Ballús was born on 20 February 1980 in Mollet del Vallès, Spain. She earned a degree in editing and filmmaking from Barcelona's Pompeu Fabra University in 1999. In 2004, she shot her first short film, *L'avi de la càmera / The granddad with a movie camera* (2005). *La plaga* is her second feature-length film. Apart from being a filmmaker, Neus Ballús also works as an editor.

Films

2005: *L'avi de la càmera / The Granddad with a Movie Camera* (25 min.). 2006: *La Gabi* (25 min.). 2007: *Xip xap* (6 min.). 2008: *Pepitu Ricu* (5 min.). 2009: *Immersió / Immersion* (25 min.). 2013: *La plaga / The Plague*.

Country: Spain 2013. **Production company:** El Kinògraf S.L., Barcelona. **Director, screenwriter:** Neus Ballús. **Director of photography:** Diego Dussuel. **Sound:** Pau Subirós. **Composer:** David Crespo. **Editor:** Neus Ballús, Domi Parra. **Producer:** Pau Subirós, Jordi Ambrós.

Cast: Raül Molist (Raül), Maria Ros (Maria), Rosemarie Abella (Rosemarie), Iurie Timbur (Iurie), Maribel Martí (Maribel).

Format: DCP, colour. **Running time:** 85 min. **Language:** Catalan, Spanish, Ilokano, Moldovan, Russian. **World premiere:** 8 February 2013, Berlinale Forum. **Contact:** El Kinògraf S.L., Barcelona.

Warum hast du dich für eine Mischform aus Dokumentar- und Spielfilm entschieden?

Je mehr Zeit verging, desto konkreter und stärker wurde meine Vorstellung davon, wie die Atmosphäre des Film sein sollte, wie die Geschichten miteinander verwoben sein und die Erzählstränge verlaufen sollten. Und mir wurde klar, dass dies etwas war, das ich als Filmemacher konstruieren musste. Darum hielt ich diese Zwischenform für die am besten geeignete. Das ist allerdings nicht die einfachste Art zu arbeiten: Sie kostet Zeit, und es ist schwer, die richtige Balance zu finden. Aber ich dachte, es lohnt sich, wenn die Zuschauer einen Spielfilm mit echten Emotionen sehen können, die aus den Bildern heraus entstehen.

Könntest du etwas zu deinen ästhetischen Entscheidungen sagen?

Wegen dieses Gefühls von Einsamkeit und Unsicherheit habe ich bei *La plaga* immer an einen zeitgenössischen Western gedacht – auch weil es um das Leben am Rand geht, in einer seltsamen Landschaft, in der Sommerhitze.

Interview: Gabriela Seidel-Hollaender, Januar 2013

Neus Ballús wurde am 20. Februar 1980 in Mollet del Vallès, Spanien, geboren. Sie studierte Regie und Schnitt an der Pompeu Fabra University in Barcelona. 2005 entstand ihr erster Kurzfilm *L'avi de la càmera / The granddad with a movie camera*. *La plaga* ist ihr zweiter abendfüllender Film. Neben ihrer Tätigkeit als Regisseurin arbeitet Neus Ballús als Cutterin.

Filme

2005: *L'avi de la càmera / The Granddad with a Movie Camera* (25 Min.). 2006: *La Gabi* (25 Min.). 2007: *Xip xap* (6 Min.). 2008: *Pepitu Ricu* (5 Min.). 2009: *Immersió / Immersion* (25 Min.). 2013: *La plaga / The Plague*.

Land: Spanien 2013. **Produktion:** El Kinògraf S.L., Barcelona. **Regie, Buch:** Neus Ballús. **Kamera:** Diego Dussuel. **Ton:** Pau Subirós. **Musik:** David Crespo. **Schnitt:** Neus Ballús, Domi Parra. **Produzenten:** Pau Subirós, Jordi Ambrós. **Format:** DCP, Farbe.

Darsteller: Raül Molist (Raül), Maria Ros (Maria), Rosemarie Abella (Rosemarie), Iurie Timbur (Iurie), Maribel Martí (Maribel).

Länge: 85 Minuten. **Sprache:** Katalanisch, Spanisch, Ilokano, Moldawisch, Russisch. **Uraufführung:** 8. Februar 2013, Forum der Berlinale. **Kontakt:** El Kinògraf S.L., Barcelona.