

Чилла

Chilla

40 Days of Silence

Saodat Ismailova

This is a passage between two faces, each the same, yet different. Bibicha's face first appears in the dark, her eyes open and expression impassive, only her heavy breathing betraying the strain she feels. She will withstand the strain and take the vow of silence, retreating to her grandmother's house for the 40 days to pass. The house and the landscape outside at least offer Bibicha certain sensory distractions: the taste of honey, the texture of a wall, an eye-catching bedspread, the view out over a sea of cloud, water fizzling on the stove. But it is not just her under strain, as her aunt's frantic text messaging, her grandmother's rueful acknowledgement of the stories of marital strife on the radio and her little cousin's illegitimate status bear witness to. Four generations of women in the complete absence of men, yet all marked by their presence, the similarity of their fates blurring together different times and customs. But while the final course of Bibicha's vow remains deliberately opaque, there can be no doubt it is for all four of them. And as the camera takes one, final look at her face in daylight, eyes closed in seeming ecstasy, one passage ends as a new one begins. *James Lattimer*

Zwei Gesichter ein und derselben Person bilden die Klammer dieses Films. Zunächst ist Bibichas Gesicht im Dunkeln zu sehen, sie hat die Augen geöffnet, sieht gleichgültig aus, nur ihr Atmen verrät den Druck, unter dem sie steht. Sie hält ihm stand, legt für 40 Tage ein Schweigegeübde ab und zieht sich zurück ins Haus ihrer Großmutter. Haus und Landschaft bieten Bibicha Ablenkung für die Sinne: der Geschmack des Honigs, die Oberflächenstruktur einer Mauer, eine bunte Tagesdecke, der Ausblick auf ein Meer aus Wolken, verdampfendes Wasser. Aber nicht nur Bibicha steht unter Druck: Die Tante schickt fieberhaft Textnachrichten, die Großmutter pflichtet reuevoll den Berichten von Ehestreitigkeiten im Radio bei und die kleine Cousine ist unehelich. Vier Frauen, vier Generationen, kein Mann weit und breit, doch sind Männer allgegenwärtig. In der Ähnlichkeit der einzelnen Schicksale verschwimmen verschiedene Zeiten und Traditionen. Zwar wird der endgültige Verlauf der Gelübde bewusst im Dunkeln gelassen, aber die Freiheit, die Bibicha erlangt, schließt alle mit ein. Und wenn die Kamera ein letztes Mal ihr Gesicht zeigt, die Augen geschlossen, wie im Rausch, schließt sich die Klammer. *James Lattimer*

Four women, four generations, and a vow

The genesis of the story is the rite of 'chilla', a vow of silence that lasts for forty days, practiced in Central Asia to mark watershed moments in one's life.

Chilla is about the painful experience of becoming a woman and the reminiscent sensations of shedding our skin to step into a next stage of our lives.

We witness four women of four different generations living under one roof, bound to each other by the protagonist, Bibicha. The four women seem to be repeating each other's lives, while Bibicha is struggling against her persistent fears and doubts, which are embodied in visions and sounds based on local beliefs and traditions. Bibicha exorcises the fears of the others and changes their destinies by awakening the forgotten, by facing the present and by her longing for a relief to come.

Saadat Ismailova

Discoveries, on all sides

Yesterday, June 19th, the director's lab came to the end. When I look back at the past three weeks of my life it already seems like it was more than a year ago... I will simply divide the process into three weeks as it was and how I experienced it.

Week one: Scary, frightening, timid, why am I here? Will it be any good for me? Shouldn't I be in Uzbekistan casting and location scouting? There is a self-built wall of distance between me and everything around me – luckily I can escape to the Deli where I can have my latte and dive into my laptop and the safe territories of my project and mind.

Discoveries – so much to learn... trying to push myself further to break through certain limits... hmm... I am able to act... My subtle unconscious memories of the past can be pulled out and help my work... my fellows are so different and amazing, new worlds to discover... the connection to my advisors starts creating a safe environment and confidence.

Week two: Scene One: Lord, how am I going to handle my three scenes? Especially when I confronted an amazing crew willing to help me while filming... they trust in me... I am the one to decide everything and drive the flow of the shoot... Actors, how am I going to connect to them, how am I going to pull out from them what I need? and three of them are so different... Will my cinematographer understand my vision, and my editor my rhythm?

Discoveries – I am able to defend my ideas... I am strong enough to pick up advice I agree with, and push back on the suggestions I disagree with... My crew is extremely supportive! They are just wonderful to work, to chat, to share gum or drinks, to laugh! I am working on the emotions of my actors... interesting... I don't even need half of the dialogue I wrote... emotions can express everything! It is not only me having a hard time... all of the other fellows have ups and downs... good not to be alone on it, we can share our experiences.

Week three: Scene Two – here we are again... I thought after making one scene the rest will flow easily, but that's not necessarily the case... again it is scratching inside... the fear has come back... the second scene... there are seven actors

Vier Frauen, vier Generationen und ein Gelübde

Der Ausgangspunkt der Geschichte ist der Ritus Chilla, ein vierzigstägiges Schweigegelübde, das Menschen in Zentralasien praktizieren, wenn sie an Wendepunkten ihres Lebens stehen.

Chilla handelt von der schmerzlichen Erfahrung, eine erwachsene Frau zu werden, und von den Erinnerungen, die auftauchen, wenn man eine neue Lebensstufe erreicht hat.

Wir erleben vier Frauen aus vier verschiedenen Generationen, die unter einem Dach leben und über die Hauptfigur Bibicha miteinander verbunden sind. Jede dieser Frauen scheint das Leben der jeweils älteren zu wiederholen, während Bibicha gegen ständige Ängste und Zweifel ankämpft, die in Form von Visionen und Geräuschen auftauchen, die geprägt sind von landeseigenen Glaubensvorstellungen und Traditionen. Bibicha vertreibt die Ängste der anderen und verändert deren Geschick, indem sie Vergessenes zu neuem Leben erweckt, sich der Gegenwart stellt und auf baldige Erleichterung hofft.

Saadat Ismailova

Überall Entdeckungen

Gestern, am 19. Juni, ging der Regie-Workshop zu Ende. Wenn ich auf die vergangenen drei Wochen zurückblicke, kommt es mir vor, als wäre ein Jahr vergangen. Ich werde meinen Bericht einfach in drei Kapitel aufteilen und erzählen, was ich jeweils in den drei Wochen erlebt habe.

Erste Woche: Ich bin verschreckt, ängstlich, eingeschüchtert, frage mich: Warum bin ich hier? Wird etwas Gutes dabei herauskommen? Sollte ich nicht lieber in Usbekistan sein und Schauspieler und Drehorte suchen? Es gibt eine selbstgeschaffene Mauer der Distanz zwischen mir und allem um mich herum – glücklicherweise kann ich in das Deli fliehen und dort meinen Latte trinken und mich in meinen Laptop und die Sicherheit meines Projekts und meiner Gedanken versenken.

Entdeckungen: Es gibt so viel zu lernen. Ich versuche, bestimmte Grenzen zu durchbrechen. Ich kann handeln, kann meine unbewussten Erinnerungen hervorholen, die mir bei meiner Arbeit helfen können. Die anderen Teilnehmer hier sind so interessant, es gibt neue Welten zu entdecken. Allmählich bekomme ich durch den Kontakt mit meinen Betreuern das Gefühl von Sicherheit und Selbstvertrauen.

Zweite Woche: Szene 1 – Wie soll ich nur meine drei Szenen gestalten? Insbesondere angesichts dieser wunderbaren Crew, die mir beim Filmen helfen will. Sie vertrauen mir. Ich bin es, die alles entscheidet und den Fluss der Dreharbeiten bestimmt. Die Schauspielerinnen: Wie bekomme ich Kontakt zu ihnen, wie bekomme ich das von ihnen, was ich brauche? Und drei von ihnen sind so besonders. Wird mein Kameramann meine Sicht verstehen und mein Cutter ein Gespür für meinen Rhythmus haben?

Entdeckungen: Ich bin in der Lage, meine Ideen zu verteidigen. Ich bin stark genug, um Ratschläge anzunehmen, die mir einleuchten, und Vorschläge abzuweisen, denen ich nicht zustimmen kann. Meine Crew unterstützt mich sehr! Ich kann wunderbar mit ihnen arbeiten, mich unterhalten, etwas mit ihnen essen oder trinken, mit ihnen lachen! Ich arbeite an den Emotionen meiner Schauspielerinnen. Interessant: Ich brauche noch nicht einmal die Hälfte des von mir verfassten Dialogs, die Gefühle können alles vermitteln! Die Arbeit ist nicht nur für mich schwierig, auch die anderen Beteiligten haben Höhe- und Tiefpunkte. Es ist gut, nicht alleine mit diesen Erfahrungen zu bleiben, sondern sie zu teilen.

Woche 3: Szene 2 – da sind wir wieder. Ich hatte gedacht, dass sich nach der ersten Szene alles weitere mühelos ergeben würde, aber das ist nicht ganz der Fall. Nun ist die Angst wieder da. Die zweite Szene: Hier sind

to handle... I cannot concentrate on all of them at the same time... shall I make one dolly shot for the whole scene? Or make cuts? Can I push my actors even further?

Discoveries – the dialogue of the scene has changed! Actually the most important words came out while rehearsing! I should be careful with ethnography and treat ritual as human behavior, not as a ceremony... the ritual is rich color that supports what is actually happening with my characters... advisors start understanding my language of filmmaking... my cinematographer and editor, I just don't need to say much to them, they know and feel what I need... isn't it amazing?

Scene Three: Taking shower in the morning, missing my family and after reading the latest news from Uzbek-Kyrgyz border, I needed some physicality and some aggression in the next scene. So I decided to change my plans and shoot the fight scene between my two main characters.

I am so meticulous with the camera on set and here I was confronted with opposite situation, I have probably shot 20 takes of the same scene, finding out what is the best way to film a fight... hand held camera? Static? One wide shot? Jump cuts? The important thing was to decide that it is not the camera that choreographs the scene and actors, but it is the characters that lead the camera... it seems to be the first take is the best one for truth of emotions... good lesson to learn.

It was all so much fun and a pleasure when I look back on the Lab.

Saadat Ismailova, in: *Filmmaker Magazine*

“The vow represents a transition”

Chilla follows the life of four women representing four generations of a family whose days are ruled by nature, tradition and secrets. Can you tell us about your research prior to the shooting?

Saadat Ismailova: The real genesis of the story was the tradition of 'chilla'. I wanted to speak about the painful experience of becoming a woman. As a young girl, I experienced that particular transition at the moment when the Soviet Union collapsed. That loss of orientation was accompanied by an anchoring in traditions transmitted by my grandmother. Thanks to that weight of the past, I managed to go through those difficult moments and step into the new stages of my life.

To go back to the research, I did several trips to remote places in Uzbekistan to meet and interview women and girls who had gone through the vow of silence for one reason or another. While working on the research, I understood that there were certain patterns related to different generations. I wanted this film to trace a line through those patterns, like a common thread that binds the present with the different changes that women have undergone in Central Asia over the last century. That was when I realised that I wanted to present the story of one woman and her simultaneous possible futures.

Another important part of the research that influenced the film formally and stylistically were the pre-Islamic beliefs that still coexist in our society and my fascination with the ways women visualise their own fears and frustrations, with a strong link to animism and shamanism. Somehow that's why I wanted the film to become very gestural and imaginary, populated by strong images and sounds that inhibit women's lives. The research showed that in Uzbek

sieben Schauspieler zu führen. Ich kann mich nicht gleichzeitig auf alle konzentrieren. Kann ich die ganze Szene mit einer einzigen Einstellung drehen? Oder soll ich Schnitte machen? Kann ich von meinen Schauspielern noch mehr verlangen?

Entdeckungen: Der Dialog der Szene hat sich verändert! Tatsächlich ergaben sich die wichtigsten Worte während der Probe. Ich sollte vorsichtig mit ethnologischen Fakten umgehen und Rituale als menschliches Verhalten behandeln, nicht als Zeremonien. Die Betreuer beginnen, meine filmische Sprache zu verstehen. Dem Kameramann und dem Cutter brauche ich nicht viel zu erklären, sie wissen und fühlen, was nötig ist.

Szene 3: Nach einer Dusche am Morgen, den Gedanken an meine Familie, die ich vermisse, und der Lektüre der letzten Nachrichten von der usbekisch-kirgisischen Grenze brauchte ich etwas Action und Aggressivität in der nächsten Szene. Ich änderte deshalb meine Pläne und beschloss, die Kampfszene zwischen meinen beiden Hauptfiguren zu drehen.

Am Set bin ich mit der Kamera so penibel, aber hier ist die Situation ganz anders. Ich habe die Szene ungefähr 20 Mal aufgenommen, um herauszufinden, wie sich der Kampf am besten zeigen lässt: Mit der Handkamera? Statisch? In der Totale? Mit Jump Cuts? Die wichtigste Entscheidung war, dass nicht die Kamera die Choreografie der Szene und der Darsteller bestimmt, sondern dass umgekehrt die Figuren die Kameraführung bestimmen. Wenn es um Wahrheit der Emotion geht, ist die erste Aufnahme offensichtlich die beste.

Im Rückblick war der Workshop wirklich ein Vergnügen.

Saadat Ismailova, in: *Filmmaker Magazine*

„Das Gelübde repräsentiert einen Übergang“

Chilla beschreibt das Leben von vier Frauen aus vier Generationen in einer Familie, deren Alltag von der Natur, von Traditionen und Geheimnissen bestimmt wird. Können Sie uns etwas über die Recherchen zu dem Film erzählen?

Saadat Ismailova: Der Ausgangspunkt der Geschichte ist der Ritus des Chilla. Ich wollte von der schmerzvollen Erfahrung erzählen, eine erwachsene Frau zu werden. Als junges Mädchen erlebte ich diesen besonderen Übergang zu der Zeit, als die Sowjetunion zusammenbrach. Dem allgemeinen Orientierungsverlust stand die Verankerung in Traditionen gegenüber, die mir meine Großmutter vermittelte. Mithilfe dieser Traditionen gelang es mir, jene schwierige Lebensphase gut zu überstehen.

Um auf die Frage nach den Recherchen zurückzukommen: Ich habe mehrere Reisen zu abgelegenen Orten in Usbekistan unternommen, um dort Frauen und Mädchen zu treffen und zu interviewen, die sich aus verschiedenen Gründen dem Schweigegelübde unterzogen hatten. Im Verlauf meiner Recherchen entdeckte ich, dass es für die einzelnen Generationen jeweils spezifische Verhaltensmuster gab. Ich wollte, dass der Film eine Schneise durch diese Muster schlägt, die die Gegenwart mit all den Veränderungen verknüpfen soll, die Frauen in Zentralasien im vorigen Jahrhundert erlebt haben. Damals wurde mir klar, dass ich die Geschichte einer bestimmten Frau erzählen und zugleich ihre mögliche Zukunft aufzeigen wollte.

Ein weiterer wichtiger Teil der Recherche, der den Film formal und stilistisch beeinflusst hat, betraf die vorislamischen Glaubensüberzeugungen, die in unserer Gesellschaft weiterleben. Ich bin fasziniert von der Art und Weise, in der Frauen ihre Ängste und Frustrationen visualisieren; darin zeigt sich eine starke Verbindung zu Animismus und Schamanismus. Aus diesem Grund wollte ich, dass der Film stark von Gesten und Fantasien geprägt sein sollte, von den eindrucksvollen Bildern und Geräuschen, die das Leben der Frauen einengen. Die Recherche zeigte, dass das spirituelle Leben der Frauen in der usbekischen Gesellschaft ganz unabhängig neben den orthodoxen islamischen Gesetzen der Männerwelt existiert.

society, women's spiritual life stands as an independent body against men's orthodox Islamic laws.

I had the privilege of accessing some private audio and film archives at the Institute of Ethnography of Tajikistan – where I shot the film – which enriched the process and helped me understand how to be aware of certain visions and beliefs, while looking back at some forgotten and disappearing rituals. The archival work led me to some key moments of the film.

Can you comment on this vow of silence? It's a metaphor, obviously, but for what?

In some way, the vow represents for me an expectation, a will, a silent fight or battle against oneself, a transition. So I wanted to capture that particular moment, that threshold and especially that sort of reassessment of womanhood. I really want the viewer to bring his or her own interpretation of that metaphor, that feeling in all its context, at the same time universal and very local, and to go through his or her own vow while watching the film. I want the experience to be as painful and strange as it is in real life.

Interview: Fabienne Moris, FID Magazine

Saodat Ismailova was born in Tashkent, Uzbekistan in 1981. She studied filmmaking at the Tashkent State Institute of Arts before working at the Fabrice research centre in Treviso, Italy, where she directed *Aral, Fishing in an Invisible Sea* (2004). Following a series of video installations, *Chilla / 40 Days of Silence* is her first feature-length film. She runs her own production company, Map Production, in Tashkent.

Films

2002: *Zulfiya* (15 min.). 2004: *Aral, Fishing in an Invisible Sea* (52 min.). 2008: *Avalanche* (70 min.). 2009: *In the Shrine of Heart* (24 min.). 2013: *Navruz* (20 min.). 2014: *Chilla / 40 Days of Silence*.

Country: Uzbekistan, Tajikistan, Netherlands, France, Germany 2014. **Production company:** Volya Films, Rotterdam (Netherlands); Petit Film, Paris (France); Rohfilm, Berlin (Germany); Pascale Ramonda, Paris (France). **Director:** Saodat Ismailova. **Screenwriter:** Saodat Ismailova, Ulughbek Sadikov. **Director of photography:** Benito Strangio. **Production design:** Azamat Turajev. **Costume design:** Ulughbek Sadikov. **Sound:** Diego van Uden. **Composer:** Jacob Kirkegaard. **Sound design:** Ranko Paukovic. **Editor:** Benjamin Mirguet. **Producer:** Denis Vaslin (Volya Films), Jean des Forêts (Petit Film); Benny Drechsel, Pascale Ramonda (Rohfilm).

Cast: Rushana Sadikova (Bibicha), Saodat Rahimova (Bibi Saodat), Farida Olimova (Sharifa), Barohad Shukurova (Khamida), Muhabbat Sattori (Matluba), Kurbon Sobir (Quayum), Amina Nurmatova (Mamlakat), Sattor Saidov (Mullah).

Format: DCP, colour. **Running time:** 84 min. **Language:** Tajik. **World premiere:** 7 February 2014, Berlinale Forum.

Ich hatte das Privileg, einige private Ton- und Filmarchive im Ethnografischen Institut von Tadschikistan – wo ich den Film drehte – nutzen zu können. Diese Aufnahmen waren sehr hilfreich: Die vergessenen und verschwindenden Rituale, die ich mir dort ansehen konnte, schärfen mein Bewusstsein für bestimmte Visionen und Glaubensüberzeugungen. Diese Archivarbeit lieferte einige Schlüsselmomente für meinen Film.

Können Sie etwas über das Schweigegelübde sagen? Es handelt sich ja um eine Metapher, aber wofür?

In gewisser Hinsicht repräsentiert dieses Gelübde für mich eine Erwartung, einen Willensakt, einen stillen Kampf gegen das eigene Selbst, einen Übergang. Ich wollte diesen spezifischen Moment einfangen, diese Schwellensituation und vor allem diese, sagen wir, Neubewertung von Weiblichkeit. Ich möchte wirklich, dass die Zuschauer ihre eigene Interpretation dieser Metapher entwickeln, die Gefühle in ihrem gleichzeitig universellen und sehr landestypischen Kontext verstehen und beim Zuschauen gewissermaßen ihr eigenes Gelübde erleben. Dieses Erlebnis soll so schmerzlich und so eigenartig sein wie im wirklichen Leben.

Interview: Fabienne Moris, FID Magazine

Saodat Ismailova wurde 1981 im usbekischen Taschkent geboren. Sie absolvierte ein Filmstudium am Tashkent State Institute of Arts. Anschließend arbeitete sie am italienischen Forschungszentrum Fabrice in Treviso, wo sie den Film *Aral, Fishing in an Invisible Sea* (2004) realisierte. Nach einer Reihe von Videoinstallationen ist *Chilla / 40 Days of Silence* Saodat Ismailovas erster abendfüllender Spielfilm. Sie betreibt ihre eigene Produktionsfirma Map Production in Taschkent.

Filme

2002: *Zulfiya* (15 Min.). 2004: *Aral, Fishing in an Invisible Sea* (52 Min.). 2008: *Avalanche* (70 Min.). 2009: *In the Shrine of Heart* (24 Min.). 2013: *Navruz* (20 Min.). 2014: *Chilla / 40 Days of Silence*.

Land: Uzbekistan, Tadschikistan, Niederlande, Frankreich, Deutschland 2014. **Produktion:** Volya Films, Rotterdam (Niederlande); Petit Film, Paris (Frankreich); Rohfilm, Berlin (Deutschland); Pascale Ramonda, Paris (Frankreich). **Regie:** Saodat Ismailova. **Buch:** Saodat Ismailova, Ulughbek Sadikov. **Kamera:** Benito Strangio. **Production Design:** Azamat Turajev. **Kostüme:** Ulughbek Sadikov. **Ton:** Diego van Uden. **Musik:** Jacob Kirkegaard. **Sounddesign:** Ranko Paukovic. **Schnitt:** Benjamin Mirguet. **Produzenten:** Denis Vaslin (Volya Films); Jean des Forêts (Petit Film); Benny Drechsel, Pascale Ramonda (Rohfilm).

Darsteller: Rushana Sadikova (Bibicha), Saodat Rahimova (Bibi Saodat), Farida Olimova (Sharifa), Barohad Shukurova (Khamida), Muhabbat Sattori (Matluba), Kurbon Sobir (Quayum), Amina Nurmatova (Mamlakat), Sattor Saidov (Mullah).

Format: DCP, Farbe. **Länge:** 84 Min. **Sprache:** Tadschikisch. **Uraufführung:** 7. Februar 2014, Berlinale Forum.