



Kumun tadı

Seaburners

Melisa Önel

A harsh wintery scene on the Turkish Black Sea coast. Denise, a foreign botanist, has ended up here for research purposes. She stoically trudges through water knee-deep to get to the remote site where she cultivates her plants. With the same resolve and fearlessness, she also makes her way through the night to the secluded cabin where she meets her lover Hamit. He is a have-not who has only remained in this desolate region following a failed attempt to set up a livelihood abroad. And because of his relationship with Denise. It's a dilemma, since Hamit cannot let her know that he works as a human trafficker, making a living by helping others flee to Europe. But Denise is tired of his mysterious behaviour. When she is called back to her home country and one of Hamit's jobs spirals out of control, he makes a decision that ends in catastrophe.

Rich in ellipses and pointedly non-linear, Melisa Önel's poignant debut film leaves much literally in the dark. Its striking, sombre images correspond to a world of little hope or solidarity, in which a state of inner displacement prevails.

Hanna Keller

Eine winterlich raue Szenerie an der türkischen Schwarzmeerküste. Denise, eine Botanikerin aus dem Ausland, hat es zu Forschungszwecken hierher verschlagen. Stoisch stapft sie durch kniehohes Wasser zu dem abgelegenen Ort, an dem sie lokale Pflanzen züchtet. Genauso unbeirrt und furchtlos sucht sie nachts die einsam gelegene Hütte auf, in der sie sich mit ihrem Liebhaber Hamit trifft. Der ist ein Habenicht, den lediglich ein gescheiterter Versuch, eine Existenz im Ausland aufzubauen, in dieser desolaten Gegend hält. Und die Beziehung zu Denise. Ein Dilemma – denn Hamit muss vor ihr verbergen, dass er als Menschenschmuggler davon lebt, anderen zur Flucht nach Europa zu verhelfen; Denise jedoch ist sein rätselhaftes Verhalten leid. Als sie in ihre Heimat zurückbeordert wird und ein Auftrag Hamits aus dem Ruder läuft, trifft er eine Entscheidung, die in einer Katastrophe endet.

Elliptisch und nicht linear erzählt, belässt Melisa Önel's eindringliches Debüt vieles im Dunklen – im wahrsten Sinne des Wortes. Den beeindruckenden, düsteren Bildern entspricht eine wenig hoffnungsvolle und solidarische Welt, in der ein innerer Zustand der Unbehaglichkeit vorherrscht.

Hanna Keller

What remains is nature

The starting point of this film was the sea. The sea as a threshold, as a natural border, once perceived to be boundless.

The script was inspired by this idea. Then I started to collaborate with the screenwriter Feride Çiçekoğlu and stories started to gather; stories about characters threatened by the sea, where the sea would be a threshold between the past, present and a future life. Stories of a man, Hamit, who bears no attachment to place or family; of a woman, Denise, who is in transition; Mehmet, an apprentice to Hamit, ready to flee the country; and refugees waiting to cross over to a new life.

The title *Kumun tadi* refers to this journey between times, between desire and reality, the process of burning one's identity and past, dropping it into the vast sea, the big leap that these characters have to take.

Working on the script, my instinct was to look for images, colours, movements and actions that would tell the story. I have always admired a cinema that creates a world of senses where image, montage, mise en scène and sound create a temporal and spatial world that invites the audience into feeling the experience of the character.

The visual narration of the film follows the associative nature of images to create a poetic structure. At times, the narrative is disrupted with such suggestive images like the uncannily lit forest at night, close-ups of plants or scenes following Denise in nature.

Temporarily displaced

Time is treated cyclically in the film. The starting point is already the end. I was intrigued by the idea of the past, present and future interlocking, blurring the clear procession of events and creating associative layers of time.

In terms of narrative, the characters in the film are all, in a way, troubled by the past or the present or by a premonition of the future, thus co-existing in different layers of time. Hamit's dream scenes are reflective of this. They are temporally displaced; whether they are fragments of memories or actual events of escape, deportation or drowning, the viewer does not know.

As for sound design and music, we wanted to use these elements beyond the diegetic for expressing the mood of the scene, the characters' consciousness and as a connection between characters. Sometimes it is a water drop that is accentuated or the sound of something burning, at times a drone lingers through the scene over-empowering the diegetic sound to create a filmic space.

The camerawork in the film is dynamic; it follows the character, rather than leading or waiting for the character to arrive. Most of the time, the visual space is the point of view of the character, a subjective space, and the camera is there to discover and experience with the character, not to be omnipresent.

Working on the script from a visual standpoint, I tried to keep in mind the link between people, locations and overall nature. Many times I had Terrence Malick in my mind and his way of working with images, especially in his early work; the way he portrayed nature and his characters' interaction with it. After all, characters are in a state of movement, transition and flux; what remains at the end is nature.

Melisa Önel

Was bleibt ist die Natur

Der Ausgangspunkt dieses Films war das Meer, das ich als Ort des Übergangs, als eine natürliche Grenze betrachten wollte, als einen Ort, der früher grenzenlos schien.

Auf dieser Idee beruht das Drehbuch. In der Zusammenarbeit mit Feride Çiçekoğlu entstanden erste Geschichten; Geschichten über Figuren, für die das Meer eine Bedrohung oder auch eine Schwelle zwischen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft darstellt. Geschichten über einen Mann, Hamit, der keinerlei Verbindung zu einem Ort oder einer Familie hat, über eine Frau, Denise, deren Leben sich verändert, über Mehmet, der bereit ist, jederzeit zu fliehen, und über Flüchtlinge, die darauf warten, das Meer zu überqueren und ein neues Leben zu beginnen.

Der Titel des Films bezieht sich auf diese Reise zwischen den Zeiten, zwischen Sehnsucht und Realität, aber auch auf die Entscheidung, mit der Vergangenheit abzuschließen, die eigene Identität aufzugeben und sie im unermesslich großen Meer zu versenken. Außerdem ist mit dem Titel auch der große Schritt gemeint, den alle Figuren in *Kumun tadi* machen müssen.

Während meiner Arbeit am Drehbuch suchte ich instinktiv nach Bildern, Farben, Bewegungen und Handlungsfragmenten, die zu den Geschichten passten. Ich schätze Filme, die eine sinnlich erfahrbare Welt entwerfen, die mit den Mitteln des Bildes, der Montage, der Regieführung und des Tons ein zeitliches und räumliches Universum schaffen, das es den Zuschauern ermöglicht, sich emotional auf die Erfahrungen der Figuren einzulassen.

Der visuelle Erzählfluss des Films folgt den assoziativen Verbindungen zwischen den Bildern, wodurch eine poetische Struktur entsteht. Die Handlung wird immer wieder von suggestiven Bildern unterbrochen, zum Beispiel von unheimlichen Lichtpunkten in einem nächtlichen Wald, von Pflanzen in Nahaufnahme oder Szenen von Denise, die durch die Natur streift.

Zeitlich enturzelt

Die Zeit im Film verläuft zyklisch. Der Anfang des Films ist bereits das Ende. Mich faszinierte die Idee, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ineinandergreifen, dass der eindeutige Ablauf der Dinge durchbrochen wird und die Zeitebenen auf assoziative Weise miteinander in Verbindung treten.

Die Vergangenheit, die Gegenwart oder die Ahnung der bevorstehenden Zukunft belasten die Figuren des Films. Sie leben auf unterschiedlichen Zeitebenen, wie es zum Beispiel in Hamits Traumsequenzen deutlich wird. Sie sind zeitlich enturzelt. Ob es sich um Fragmente der Erinnerung handelt, ob die Fluchtsequenzen, Momente der Abschiebung oder des Untergehens real sind, bleibt dem Zuschauer verborgen.

Jenseits eines rein diegetischen Tons wollten wir mit dem Sounddesign und dem Einsatz von Musik vor allem die Stimmung der einzelnen Szenen betonen, das Bewusstsein der Figuren verdeutlichen und verbindende Elemente zwischen ihnen schaffen. Mal ist es ein aufschlagender Wassertropfen, mal das Geräusch eines Feuers, dann wieder ein dumpfer Ton, die jeweils die gesamte Szene grundieren. Diese Akzente auf der Tonspur kreieren einen filmischen Raum.

Die dynamische Kamera folgt den Figuren; nie gibt sie den Weg vor oder wartet auf die Figuren, bis sie angekommen sind. Meistens entspricht der filmische Raum dem Sichtfeld und der Perspektive der Figuren. Die Kamera entdeckt und erfährt diesen subjektiven Raum gemeinsam mit den Protagonisten, ohne omnipräsent zu sein.

Ich habe das Drehbuch von einem visuellen Ausgangspunkt aus entwickelt und dabei versucht, die Verbindung zwischen Menschen, Orten und der Natur herauszuarbeiten. Ich habe in dieser Zeit oft an die Filme von Terrence Malick gedacht und die Art, wie er mit Bildern umgeht, vor allem

Melisa Önel was born in Izmir, Turkey in 1980. She studied international relations at Tufts University, and film studies at Istanbul's Bilgi University. She took part in the 2008 Berlinale Talent Campus. She works as a director and photographer.

Films

2007: *Omega Fox* (14 min.). 2009: *Me and Nuri Bala* (43 min.). 2014: *Kumun tadı / Seaburners*.

Country: Turkey 2014. **Production company:** Bulut Film, Istanbul (Turkey); Yedi Film, Istanbul (Turkey). **Director:** Melisa Önel. **Screenwriter:** Melisa Önel, Feride Çiçekoğlu. **Director of photography:** Julian Atanassov, Meryem Yavuz. **Production design:** Ismail Durmaz. **Costume design:** Yunus Harani. **Sound:** Petar Krlev, Fatih Aydogdu. **Composer:** Erdem Helvacioğlu. **Sound design:** Umut Senyol. **Editor:** Özcan Vardar. **Producer:** Yamaç Okur, Asli Erdem (Bulut Film); M. Çagatay Tosun (Yedi Film).

Cast: Mira Furlan (Denise), Timuçin Esen (Hamit), Ahmet Rifat Sungar (Mehmet), Sanem Öge (Basima), Uzunyılmaz Ali (Mustafa), Edanur Tekin (Sonya), Hakan Karsak (Fehmi), Selen Uçer (Selda).

Format: DCP, colour. **Running time:** 89 min. **Language:** Turkish, English. **World premiere:** 7 February 2014, Berlinale Forum.

in seinen frühen Filmen, in der die Interaktion zwischen den Figuren und der Natur besonders auffällig ist. Letztlich befinden sich die Figuren des Films im Zustand einer ständigen Bewegung, des Übergangs und der Veränderung. Am Ende bleibt nur die Natur übrig.

Melisa Önel



Melisa Önel wurde 1980 in Izmir geboren. Sie studierte International Relations an der amerikanischen Tufts University und Filmwissenschaft an der Istanbul Bilgi University. 2008 nahm sie am Berlinale Talent Campus teil. Sie ist als Regisseurin und Fotografin tätig.

Filme

2007: *Omega Fox* (14 Min.). 2009: *Me and Nuri Bala* (43 Min.). 2014: *Kumun tadı / Seaburners*.

Land: Türkei 2014. **Produktion:** Bulut Film, Istanbul (Türkei); Yedi Film, Istanbul (Türkei). **Regie:** Melisa Önel. **Buch:** Melisa Önel, Feride Çiçekoğlu. **Kamera:** Julian Atanassov, Meryem Yavuz. **Production Design:** Ismail Durmaz. **Kostüme:** Yunus Harani. **Ton:** Petar Krlev, Fatih Aydogdu. **Musik:** Erdem Helvacioğlu. **Sounddesign:** Umut Senyol. **Schnitt:** Özcan Vardar. **Produzenten:** Yamaç Okur, Asli Erdem (Bulut Film); M. Çagatay Tosun (Yedi Film).

Darsteller: Mira Furlan (Denise), Timuçin Esen (Hamit), Ahmet Rifat Sungar (Mehmet), Sanem Öge (Basima), Uzunyılmaz Ali (Mustafa), Edanur Tekin (Sonya), Hakan Karsak (Fehmi), Selen Uçer (Selda).

Format: DCP, Farbe. **Länge:** 89 Min. **Sprache:** Türkisch, Englisch. **Uraufführung:** 7. Februar 2014, Berlinale Forum.