

© Pushpendra Singh

लाजवंती

Lajwanti

The Honour Keeper

Pushpendra Singh

The light in the Thar Desert in Rajasthan makes the saris worn by the women on their way to the well appear even brighter than they already are. In this almost archaic seeming procession, Lajwanti remains hidden from sight behind her veil, until a man with an odd obsession for pigeons crosses the women's path. Lajwanti's curiosity is aroused, as she removes her veil and steps out of her invisibility. She becomes a woman of her own free will, no longer waiting fearfully to see if happiness will find her.

The film is a love story set in an austere culture that doesn't permit itself any frills. The story, images, dialogues, houses and landscapes in the film belong to the people who made it. Like Vijaydan Detha, the author of the book on which the film is based, director Pushpendra Singh was born in Rajasthan. He didn't want to make *Lajwanti* about the men and women he got involved in the process as actors, singers, musicians or financial backers but rather with them. The result is a rare conjunction of the cinematic avant-garde and romantic tradition.

Dorothee Wenner

Das Licht der Wüste Thar in Rajasthan lässt die Saris der Frauen auf ihrem Gang zum Brunnen noch bunter leuchten, als sie ohnehin schon sind. In dieser fast archaisch wirkenden Prozession ist Lajwanti hinter ihrem Schleier eine Unsichtbare. Bis ein Mann mit einer seltsamen Obsession für Tauben den Weg der Frauen kreuzt. Lajwantis Neugierde ist geweckt, lässt sie ihren Schleier ablegen und aus der Unsichtbarkeit heraustreten. Sie wird zu einer Frau mit einem eigenen Willen, die nicht ängstlich ihr Glück vorbeiziehen lassen will.

Der Film erzählt eine Liebesgeschichte in einer von Kargheit geprägten Kultur, die sich keine Schnörkel erlaubt. Die Geschichte, die Bilder und Dialoge, die Häuser und die Landschaften des Films gehören zu den Menschen, die ihn gemacht haben. Wie der Autor der literarischen Vorlage des Films, Vijaydan Detha, ist auch der Regisseur Pushpendra Singh in Rajasthan geboren: Er wollte mit *Lajwanti* keinen Film über, sondern mit den Frauen und Männern machen, die er als Schauspieler, Sänger und Musiker und als Finanziers in den Entstehungsprozess involviert hat. Das Ergebnis erlaubt die seltene Gleichzeitigkeit von filmischer Avantgarde und romantischer Tradition.

Dorothee Wenner

Stories from the 'other' India

I have always believed in telling stories rooted in the art and culture of a locality and felt that was the way for me to also make my film. But I was waiting for a story that would be close to me.

Born in a village bordering Rajasthan, I had seen my mother struggling with wearing the veil before finally accepting it as the right way of life for a married woman. My elder sister, on the other hand, had recently fought her educated in-laws to give up veil. So when I read Vijaydan Detha's *Lajwanti*, whose title means both 'the veiled' and 'the honour-keeper', I was drawn to it. Like *Duvidha*, from which Mani Kaul had earlier made a film adaptation [which screened at the Forum in 1975 – Ed.], it had a woman at its centre, one who dares to take a stand for herself. Another character in *Lajwanti*, a man on the periphery of the village who is passionate about chasing a strange dream, reminded me of my own struggles as a filmmaker trying to follow the dream of keeping the integrity of cinema alive. The story stayed with me, and it kept returning to me whenever I travelled back to my village. I knew I had to make it.

As I travelled looking for locations in Rajasthan, the struggle over content versus form began. Rajasthan has a strong history of miniature paintings, and songs play an inherent role in the lives of people there. It also has a strong oral tradition that, like the Phad legends, sometimes uses both music and series of paintings to narrate them. My principles of filming *Lajwanti* started taking shape. The form started taking its course according to the content.

Indian music follows the principle of repetition, a motion in time of an essentially circular nature. The film has been structured while keeping the same principle in mind. Rajasthan miniature paintings have been used as a reference for the composition of the frames. The four main aesthetic principles around which the film has been developed are: *vastu* ('architecture'), *roop* ('form'), *chaal* ('movement'), and *Nazar* ('gaze'). It is a film built on '*shringara*' – love and beauty. A well is not only a reservoir of water, but also of the stories people share while they are there. The story thus arises from the well. It is a narration where there is *jhijhak* – 'hesitation' – to begin with. Then there is *tayyari*, the preparation to initiate it; there is *smriti*, the memory that has to be evoked; and then the poetry, the music, and the story flow. Dreams driven by fears give way to a dream of hope.

I have also taken great care in using local people, mainly the Manganiyar, Jogi, Tera-Taali singers, and Kalbeliya dancers, as cast and crew, thus engaging them in the process of the story itself. This cooperation reinforced my belief that stories of the 'other India' also have to be made with the help of indigenous people themselves.

Pushpendra Singh

A far-reaching encounter

A few years ago, I presented the feature film *The Man's Woman & Other Stories* (directed by Amit Dutta, India 2009), in which I played the lead, at the film festival in Jeonju, South Korea. There, I met Filipino filmmaker Lav Diaz, and I asked why he made his films on video. He replied that they couldn't afford to make expensive films in the Philippines. The way he made his long features meant they were only possible with a video

Geschichten eines „anderen“ Indiens

Ich bin der Überzeugung, dass man Geschichten erzählen soll, die tief in der Kunst und Kultur ihrer Region verwurzelt sind. Diesem Ansatz wollte ich auch mit diesem Film folgen. Zugleich sollte die Handlung aber auch etwas mit meinem Leben zu tun haben.

Ich bin in einem Dorf an der Grenze zu Rajasthan aufgewachsen und habe dort miterlebt, wie meine Mutter damit haderte, ihr Gesicht zu verhüllen. Letztlich akzeptierte sie diesen indischen Brauch aber als angemessen für eine verheiratete Frau. Meine ältere Schwester dagegen hat sich erst kürzlich gegen ihre konservativen Schwiegereltern durchgesetzt und benutzt nun keinen Schleier mehr.

Als ich Vijaydan Dethas Erzählung *Lajwanti* las, spürte ich sofort eine innere Verbindung zu der Geschichte dieses indischen Schriftstellers. Der Titel bedeutet übersetzt sowohl „Die Verschleierte“ als auch „Hüter der Ehre“. Wie in Dethas Roman *Duvidha*, den Mani Kaul 1973 verfilmt hat [Anm.: der Film lief im Forum 1975], geht es auch hier um eine Frau, die es wagt, ihren eigenen Standpunkt zu vertreten. Eine weitere Figur in *Lajwanti* ist ein am Rande des Dorfes lebender Mann, der voller Überzeugung seinen Traum verfolgt; er erinnerte mich an meine Bemühungen als Filmmacherin, den Traum eines integren Kinos weiterzuverfolgen.

Die Geschichte ging mir nicht aus dem Kopf. Jedes Mal, wenn ich in mein Heimatdorf kam, fiel sie mir erneut ein. Ich musste diesen Film machen! Als ich in Rajasthan nach geeigneten Drehorten suchte, begann der Kampf zwischen Form und Inhalt des zukünftigen Films. Miniaturbilder haben in Rajasthan eine lange Tradition, auch der Gesang spielt eine wichtige Rolle im Leben der Menschen dort. Darüber hinaus gibt es eine ausgeprägte Tradition der mündlichen Überlieferung von Geschichten, die, ähnlich wie die Phad-Legenden, in einer Kombination aus Musik und Bildern erzählt werden. Meine Vorstellung von *Lajwanti* nahm allmählich Gestalt an; die Form des Films bahnte sich ihren dem Inhalt entsprechenden Weg.

Die indische Musik beruht auf dem Prinzip der Wiederholung, die Stücke beschreiben im Wesentlichen eine Kreisform. *Lajwanti* folgt einer ganz ähnlichen Struktur. Die Bildkompositionen nehmen Anleihen bei den traditionellen Miniaturbildern Rajasthan. Die vier ästhetischen Grundlagen des Films sind *vastu* (Architektur), *roop* (Form), *chaal* (Bewegung) und *nazar* (Blick). Der Film baut auf *shringara* auf, Liebe und Schönheit. Ein Brunnen birgt nicht nur Wasser, sondern auch Geschichten, die die Menschen sich erzählen, während sie Wasser holen. Die Geschichte dieses Films entspringt sozusagen dieser Quelle. An ihrem Anfang steht *jhijhak* – das Zögern. Darauf folgen *tayyari*, Vorbereitungen für den Beginn, und *smriti*, die Erinnerungen, die ausgelöst werden müssen – dann erst kommen die Poesie, die Musik und die Handlung in Gang. Angstträume machen Platz für Hoffnung.

Besonders wichtig war es mir, Menschen aus dieser Gegend für meinen Film zu gewinnen. Unter den Schauspielern und den Crew-Mitgliedern sind zahlreiche Manganiyar-, Jogi- und Tera-Taali-Sänger sowie Kalbeliya-Tänzer, die auf diese Weise Teil der Geschichte werden. Diese Zusammenarbeit hat mich in meinem Glauben bestärkt, dass die Geschichten eines „anderen Indiens“ auch mit Hilfe der einheimischen Bevölkerung erzählt werden müssen.

Pushpendra Singh

Eine folgenreiche Begegnung

Vor einigen Jahren stellte ich den Spielfilm *The Man's Woman & Other Stories* (Regie: Amit Dutta, Indien 2009), in dem ich die Hauptrolle spielte, auf dem Filmfestival im südkoreanischen Jeonju vor. Dort traf ich den philippinischen Filmemacher Lav Diaz. Ich fragte ihn, warum er seine Filme auf Video dreht. Ohne Umschweife antwortete er, dass man sich auf den

camera and a very small crew. That really struck me. Here was a filmmaker who was making all his films and telling stories in a way that was within our reach, too. I decided that without waiting financing for big budgets and looking for known names, I'd go the Diaz way too. Producing my first feature directed by me now looked like a real possibility.

The journey of producing *Lajwanti* began with traveling to Vijaydan Detha's house in the village of Borunda, near Jodhpur. He heard my idea for the film and agreed to give me the rights to the story. I was surprised when he told me that he had seen Mani Kaul struggle to make *Duvidha*. Since he understood that it was my first feature, he said wouldn't take any money from me until the film made money.

The distribution possibilities, though restricted to limited multiplexes across the country, seem to be bright following the success of Anand Gandhi's independent debut feature *Ship of Theseus*. I plan to have travelling screenings across north India with the help of government and non-governmental organisations, as the film deals with the idea of seeing the world beyond veils, and supports the freedom of women in a subtle way. Admission to the screenings will be on a 'pay-what-you-wish' basis.

Pushpendra Singh

Pushpendra Singh was born in Agra, India in 1978. After studying at the Film & Television Institute of India in Pune, he began a career as an actor. He then went on to work as a director's assistant to Amit Dutta and Anup Singh. Currently he teaches at the Film and Television Institute of India. Following the video project *Ek Akahani ka Supatra or A Non Story's abled character* (2012, 20 min.), *Lajwanti* is his first feature film.

Country: India 2014. **Production company:** Marudhar Arts, Pune (India). **Director, production design:** Pushpendra Singh. **Screenwriter:** Pushpendra Singh, after a novel by Vijaydan Detha. **Director of photography:** Ravi Kiran Ayyagiri. **Sound:** Amala Popuri. **Editor:** Shweta Rai. **Producer:** Pushpendra Singh.

Cast: Sanghmitra Hitaishi (*Lajwanti*), Pushpendra Singh (man with doves), Sugna Devi (elder woman), Gaurav Lavaniya (husband), Pooja Sapera (sister-in-law), Nirmal Sapera, Mamta Sapera, Kanchan Terataal, Geeta Terataal, Soniya Sapera.

Format: DCP, colour. **Running time:** 63 min. **Language:** Hindi. **World premiere:** 10 February 2014, Berlinale Forum.

Philippinen keine teuren Filme leisten könne. Seine langen Filme könne er deshalb nur auf Video und mit kleinen Teams realisieren. Das traf mich wie ein Schlag. Mir saß ein Filmemacher gegenüber, der auf eine Weise seine Filme dreht und seine Geschichten erzählt, die auch im Bereich unserer Möglichkeit liegt. Ich beschloss, für meinen geplanten Film nicht länger auf große Budgets und bekannte Namen zu warten, sondern es wie Lav Diaz zu machen. Auf einmal schien die Produktion meines ersten Spielfilms in greifbare Nähe zu rücken.

Meine Tätigkeit als Produzent von *Lajwanti* begann mit einer Reise nach Jodhpur, zu Vijaydan Dehta, der in einem kleinen Dorf in der Nähe der Stadt lebt. Er hörte sich meine Pläne für den Film an und erklärte sich bereit, mir die Rechte an seinem Roman zu übertragen. Ich war sehr überrascht, als Dehta von Mani Kauls Problemen erzählte, *Duvidha* zu drehen. Weil es mein erster Film ist, erklärte Dehta sich bereit, auf Zahlungen zu verzichten, bis der Film seine Kosten eingespielt hat.

Die Chancen, dass *Lajwanti* in ausgesuchten Multiplex-Kinos in ganz Indien gezeigt wird, stehen seit dem Erfolg von Anand Gandhis unabhängigen Filmdebüt *Ship of Theseus* nicht schlecht. Darüber hinaus möchte ich den Film mit Unterstützung staatlicher Institutionen und NGOs besonders den Menschen in Nordindien zeigen. Er regt dazu an, die Welt jenseits des Schleiers wahrzunehmen und setzt sich auf subtile Weise für die Freiheit der Frauen ein. Der Eintritt zu diesen Vorführungen soll auf freiwilliger Basis bezahlt werden.

Pushpendra Singh

Pushpendra Singh wurde 1978 in Agra, Indien, geboren. Nach einem Studium am Film and Television Institute of India in Pune arbeitete er zunächst als Schauspieler. Er war Regieassistent von Amit Dutta und Anup Singh. Derzeit ist er Dozent am Film and Television Institute of India. Nach dem Videoprojekt *Ek Akahani ka Supatra or A Non Story's abled character* (2012, 20 Min.) ist *Lajwanti* sein erster abendfüllender Spielfilm.

Land: Indien 2014. **Produktion:** Marudhar Arts, Pune (Indien). **Regie, Production Design:** Pushpendra Singh. **Buch:** Pushpendra Singh, nach einem Roman von Vijaydan Detha. **Kamera:** Ravi Kiran Ayyagiri. **Ton:** Amala Popuri. **Schnitt:** Shweta Rai. **Produzent:** Pushpendra Singh.

Darsteller: Sanghmitra Hitaishi (*Lajwanti*), Pushpendra Singh (Mann mit den Tauben), Sugna Devi (Ältere Frau), Gaurav Lavaniya (Ehemann), Pooja Sapera (Schwägerin), Nirmal Sapera, Mamta Sapera, Kanchan Terataal, Geeta Terataal, Soniya Sapera.

Format: DCP, Farbe. **Länge:** 63 Min. **Sprache:** Hindi. **Uraufführung:** 10. Februar 2014, Berlinale Forum.