

© photo by Warwick Thornton

The Darkside

Warwick Thornton

After Australian filmmaker Warwick Thornton set up an appeal for people to tell him their own personal ghost stories, he was met with an enthusiastic response. Both whites and Aborigines told him of their encounters with the other side. Spirits, the undead and out-of-body experiences are nothing new in film history. Yet the way Thornton treats these stories is far from the standard genre approach. He restages selected interviews using actors placed at carefully chosen locations, finding an appropriate form for each story. There is the woman who frees the spirit of her dead brother; the man who returns the flowers his wife had taken from a now abandoned house to the dead woman that used to live there; the archive researcher who hears the voices of the Aborigines who have been measured and dissected, yet whose mortal remains remain unburied. Thornton's perspective is pointedly neither psychological, ethnological nor religious. He regards the beyond as self-evident and demonstrates that uncanny, sad and even funny stories can be told about it.

Anna Hoffmann

Auf einen Aufruf, ihm selbst erlebte Geistergeschichten zu erzählen, erhielt der australische Filmemacher Warwick Thornton große Resonanz. Sowohl Aborigines als auch Weiße erzählten ihm von ihren Begegnungen mit dem Jenseits. Geister, Untote und außerkörperliche Erfahrungen sind in der Filmgeschichte nichts Neues. Thorntons Umgang mit diesen Geschichten ist aber weit vom Genrefilm entfernt. Er hat eine Auswahl der von ihm geführten Interviews an sorgfältig ausgewählten Orten mit Schauspielern nachinszeniert und dabei für jede einzelne Geschichte eine angemessene Form gefunden: Da ist die Frau, die den Geist ihres toten Bruders befreit. Der Mann, der einer Verstorbenen die Blumen zurückbringt, die seine Frau bei deren verlassenen Haus mitgenommen hatte. Die Forscherin, die die Stimmen der zu Forschungszwecken vermessenen und seziierten Aborigines hört, deren sterbliche Überreste bis heute nicht bestattet sind. Thorntons Inszenierung setzt sie keinem psychologischen, ethnologischen oder religionswissenschaftlichen Blick aus. Sie nimmt eine Beziehung zum Jenseits als selbstverständlich an und zeigt, dass man darüber unheimliche, traurige und auch lustige Geschichten erzählen kann.

Anna Hoffmann

A life with the ancestors

Aboriginal people live on the threshold of two dimensions. One is a world of everyday reality and the other a world of spirits, demons and entities. We can live an ordinary life with dead ancestors and demons all vying for space. Although we might seem stoic and complacent, with the clash of these two worlds the reality is that we are scared shitless.

When I embarked on this journey to the other side, I imagined finding a whole bunch of scary-as-hell ghost stories – but what I ended up finding was a beautiful collection of poignant stories about family and connection. That was what resonated with me – how we can keep a connection with those who have passed away. And knowing that I too can keep that connection when I die – to come back and visit my children. That's a comforting thought and it's made me much less afraid of death. I'm not ready to go yet, but I don't feel quite so anxious about it. That was an unexpected discovery.

Warwick Thornton

Ghost stories, told first-hand

In April of 2012, we did a callout around Australia via traditional media and social media for people to come forward with their Indigenous ghost stories. We had only one rule – that the stories must be first-hand. The experience must have happened to the storyteller who comes forward with their story. Warwick did scores of print and radio interviews. Before we knew it, we were inundated with ghostly stories from almost every corner of the country, from black and white people eager to share their stories. Some people had numerous stories and we were faced with an embarrassment of riches. More than 120 people contacted us with probably well over 150 stories. Our callout was for stories that were 'the scarier the better', but a strange thing happened. When Warwick started looking through the list of stories, he saw a pattern. The stories were mostly about family members who had passed away and many of them were very emotional and poignant. They were about connection to the other side – connection to family.

Warwick shortlisted his favourite stories and a team of interviewers across Australia made audio recordings of the first-hand interviews, which were transcribed to be the basis for the script. We cast actors in the roles of the storytellers and filmed in stylised locations around Sydney – not to re-enact the story, but to re-enact the interview. In some cases, we used the original storyteller's voice from the audio recordings and illustrated their stories differently.

Film teams's word

Fear, curiosity, and protection

Warwick Thornton's *The Darkside* was developed from a national callout for Indigenous ghost stories. Submitted by black and white Australians, Thornton narrowed down the more than 150 stories into thirteen to make this film. The filmmakers recorded these stories, told first-hand, and the documentary combines three of these original audio recordings with monologues performed by ten of Australia's leading performers.

Leben mit den Ahnen

Aborigines leben im Grenzbereich zweier Dimensionen: der Alltagsrealität auf der einen Seite, aber auch der Welt der Geister, Dämonen und Wesenheiten. Wir alle können ein ganz normales Leben mit toten Ahnen und Dämonen führen, die darum wetteifern, von uns wahrgenommen zu werden. Aber der Zusammenprall dieser beiden Welten versetzt uns in Angst und Schrecken, auch wenn wir uns das nicht anmerken lassen.

Als ich mich auf diese Reise auf die andere Seite einließ, war ich darauf gefasst, mit einer Vielzahl wirklich furchteinflößender Gespenstergeschichten konfrontiert zu werden. Tatsächlich entdeckte ich aber eine Fülle wundervoller, anrührender Geschichten, in denen es vor allem um das Thema Familie und menschliche Verbundenheit geht. Die Frage, wie wir eine Verbindung zu Menschen aufrechterhalten können, die nicht mehr leben, hat mich sehr beschäftigt. Ich weiß inzwischen, dass auch ich diese Verbindung aufrechterhalten kann, wenn ich einmal tot bin, dass ich zurückkehren und meine Kinder besuchen kann. Das ist ein tröstlicher Gedanke, der mir einen großen Teil meiner Angst vor dem Tod nimmt. Ich bin noch nicht bereit zu gehen, aber ich fürchte mich nicht mehr so sehr davor. Das war eine unerwartete Entdeckung.

Warwick Thornton

Geistergeschichten aus erster Hand

Im April 2012 veröffentlichten wir einen Aufruf, der in ganz Australien über traditionelle Medien ebenso wie über das Internet verbreitet wurde. Darin forderten wir die einheimische Bevölkerung auf, uns Geistergeschichten zu übermitteln. Es gab nur eine Regel: Die Geschichten mussten aus erster Hand stammen, die Person, die die Geschichte erzählte, musste sie also selbst erlebt haben.

Warwick machte viele schriftliche und Rundfunkinterviews. Bevor wir uns versahen, wurden wir von Gespenstergeschichten aus nahezu allen Ecken des Landes überschwemmt. Die Erzähler waren schwarze und weiße Menschen, die ihre Erfahrungen gerne mit uns teilen wollten. Manche von ihnen hatten gleich mehrere Geschichten zu erzählen. Wir sahen uns mit einer Überfülle von Material konfrontiert. Mehr als 120 Personen nahmen Kontakt zu uns auf, und insgesamt ging es dabei dann um mehr als 150 Geschichten.

In unserem Aufruf hatten wir nach „möglichst gruseligen“ Geschichten gefragt, aber etwas Seltsames geschah: Als Warwick begann, sich die Liste der Geschichten anzuschauen, entdeckte er ein Muster. Die Geschichten handelten in der Regel von verstorbenen Familienangehörigen, und viele waren sehr emotional und anrührend. Sie handelten von Verbindungen zur anderen Seite, von familiären Bindungen.

Warwick wählte die Geschichten aus, die er am interessantesten fand, und ein Team von Interviewern reiste durch Australien, um Tonaufnahmen davon mit den Erzählern zu machen. Anschließend wurden die Interviews transkribiert; sie bilden die Grundlage des Drehbuchs von *The Darkside*. Wir machten Probeaufnahmen mit Schauspielern in den Rollen der Geschichtenerzähler und filmten an Schauplätzen rund um Sydney. Unser Ziel war es nicht, die Geschichte nachzuspielen, sondern das Interview. In einigen Fällen haben wir die Stimmen der Geschichtenerzähler von den Tonaufzeichnungen verwendet und ihre Geschichten dann etwas davon abweichend in Bilder umgesetzt.

Anmerkung des Filmteams

The stories Thornton relays are varied: there is a woman who was attacked by a ghost in her bed; a white woman who, when meditating, saw a rainbow serpent and Aboriginal elders; a man who met a spirit through a firefly. There are people who see strangers, and those who see family members; stories of fear, stories of curiosity, and stories of protection.

Thornton lets these stories speak for themselves. They are powerfully performed in often luxuriously long takes. He doesn't impinge a narrative or editorial on the stories, but simply presents them as honest, human tales. The emotional resonance of the film is, I suspect, largely based on your existing relationship to a belief in a spiritual afterlife.

In the most compelling segment, Romaine Moreton narrates her own story of researching at the National Film and Sound Archive and discovering the building's history as the Australian Institute of Anatomy. This building stored the remains of many Indigenous people, and Moreton speaks of the unrest of those not returned to country to lie in peace. Thornton illustrates this story with gripping archival footage of Aboriginal people being physically studied by anthropological scientists. When he isn't using the original audio, Thornton really relies on the actors to sell these stories. Shari Sebbens barely looks at the camera; her performance has a quiet strength – the story of the ghost of Naomi's nana, you feel, is one she wants to share with the world, but holds on to its power and beauty just for herself. Jack Charles is his usual affable self, charming us as soon as he introduces himself as Kenneth Dalton sitting alone at a long bar. Lynette Narkle is compelling and intense as she describes a ghost of a legless woman crawling around walls on her hands.

The Otherside

The strong performances are captured with Thornton's crisp cinematography in charming and simple snapshots of Australia – an open verandah, a campfire, a marina (...).

Along with the film, the filmmakers have released 'The Otherside': a companion website to the film, and an app for smartphones and tablets. Using augmented reality and your phone's camera the app creates the appearance of holograms for four additional ghost stories and hosts the audio of more. The website also calls for others to submit recordings of their stories to create an archive of Indigenous ghost stories from across the country.

The linking of the film, the website, and the app are where the possibilities of Thornton's work become clear.

Jane Howard, *theguardian.com*, Thursday 17 October 2013

Warwick Thornton was born in Alice Springs, Australia in 1970. He began working as a cinematographer for the Central Australian Aboriginal Media Association (CAAMA) in 1990. In 1997 he graduated in cinematography from the Australian Film, Television and Radio School. He has since photographed several feature films. He made *Green Bush*, his first short film, in 2004. *The Darkside* is his third full-length feature film.

Films

1996: *Payback* (6 min.). 2000: *Willigan's Fitzroy* (24 min.). 2002: *Mimi* (13 min.). 2004: *Green Bush* (27 min., Panorama 2005). 2005: *The Old Man and the Inland Sea* (22 min.). 2007: *Burning Daylight* (26 min.). 2007: *Dark Science* (52 min., co-directed by

Furcht, Neugier und Schutz

Warwick Thorntons *The Darkside* geht zurück auf einen landesweiten Aufruf nach indigenen Geistergeschichten. Thornton wählte aus den mehr als 150 Geschichten von schwarzen und weißen Australiern dreizehn für diesen Film aus. Von diesen Geschichten machten die Filmemacher in Interviews mit den Personen, die sie erlebten hatten, Tonaufnahmen. *The Darkside* verbindet drei der originalen Tonaufzeichnungen mit Monologen, die von zehn bekannten australischen Schauspielern gespielt werden.

Die Geschichten, die Thornton übermittelt, sind ganz unterschiedlich: Da gibt es zum Beispiel eine Frau, die von einem Geist in ihrem Bett attackiert wurde; eine andere Frau, eine Weiße, sah sich beim Meditieren plötzlich einer Regenbogenschlange und Oberhäuptern der Aborigines gegenüber; und ein Mann in dem Film begegnete einem Geist in Gestalt eines Glühwürmchens. Wir erleben Menschen, die Fremde gesehen haben, und andere, die plötzlich Familienmitgliedern gegenüberstanden. In den Geschichten geht es um Furcht, um Neugier und um Schutz.

Thornton lässt die Geschichten für sich selbst sprechen und zeigt sie vielfach in langen, kraftvollen Einstellungen. Er verzichtet darauf, sie zu bearbeiten oder zu kommentieren, sondern präsentiert sie schlicht als ehrliche, menschliche Erfahrungsberichte. Die emotionale Wirkung des Films hängt vermutlich weitgehend davon ab, inwieweit der Zuschauer eine Beziehung zu dem Glauben an eine spirituelle Weiterexistenz nach dem Tod hat.

Im anrührendsten Teil des Films erzählt Romaine Moreton die Geschichte ihrer Recherchen am National Film and Sound Archive, in deren Verlauf sie herausfindet, dass das Gebäude einst das Australian Institute of Anatomy beherbergt hat. Dort wurden die sterblichen Überreste vieler indigener Menschen gelagert, und Moreton spricht von der Unruhe jener, denen ein Grab in ihrer Heimat verwehrt wurde. Thornton illustriert diese Geschichte mit ergreifendem Archivmaterial über Aborigines, die von Anthropologen vermessen und untersucht werden.

Wo Thornton keine originalen Tonaufnahmen verwendet, vertraut er darauf, dass die Schauspieler die Geschichten vermitteln. Shari Sebbens blickt kaum in die Kamera; ihre Vorstellung strahlt ruhige Stärke aus: Man spürt, dass sie die Geschichte des Geistes von Naomis Großmutter mit der Welt teilen will, ihre Kraft und Schönheit aber für sich behält. Jack Charles präsentiert sich so umgänglich wie immer und bezaubert uns von dem Moment an, als er sich, an einer langen Theke sitzend, als Kenneth Dalton vorstellt. Lynette Narkle spielt anrührend und intensiv, wenn sie den Geist einer Frau ohne Beine beschreibt, die auf ihren Händen auf Wänden herumkriecht.

The Otherside

Die starken Darstellerleistungen verbindet Thorntons überzeugende Kameraarbeit mit charmanten, einfachen Schnappschüssen von Australien: eine offene Veranda, ein Lagerfeuer, ein Yachthafen.

Gleichzeitig mit dem Film haben seine Autoren „The Otherside“ lanciert, eine den Film begleitende Website und eine App für Smartphones und Tablets. Mithilfe von Erweiterter Realität und der Kamera des Smartphones erzeugt diese App hologrammatische Darstellungen von vier zusätzlichen Geistergeschichten und bietet Tonaufzeichnungen von weiteren. Die Website enthält auch den Aufruf an die Leser, Aufnahmen von eigenen Geschichten zu machen und auf diese Weise an einem landesweiten Archiv von indigenen Geistergeschichten mitzuwirken.

Die Verbindung von Film, Website und App zeigt deutlich, wo die Möglichkeiten von Thorntons Arbeit liegen.

Jane Howard, *theguardian.com*, 17. Oktober 2013

Johan Gabrielsson). 2007: *Nana* (6 min.). 2009: *Samson and Delilah* (97 min.). 2010: *Art + Soul* (166 min.). 2013: *The Darkside*.

Country: Australia 2013. **Production company:** Scarlett Pictures, Surry Hills, Sydney (Australia). **Director, director of photography:** Warwick Thornton. **Production design, costume design:** Annie Beauchamp. **Sound:** David Tranter, Mark Cornish, Mark Manolis. **Sound design:** Liam Egan. **Editor:** Roland Gallois. **Producer:** Kath Shelper.

Cast: Deborah Mailman (Pamela), Bryan Brown (Graham), Aaron Pedersen (Steven), Shari Sebbens (Naomi), Claudia Karvan (Karen), Sasha Horler (Kim), Jack Charles (Ken), Ben Quilty (Ken), Merwez Whaleboat (Lesigo), Lynette Narkle (Delise), Sharon Cole (Sharon), Michael Liddle (Michael), Romaine Moreton (Romaine).

Format: DCP, colour. **Running time:** 94 min. **Language:** English. **World premiere:** 16 October 2013, Adelaide International Film Festival. **World sales:** Artscope, Paris (France).

© Kath Shelper

Warwick Thornton wurde 1970 in Alice Springs, Australien, geboren. 1990 begann er als Kameramann bei der Central Australian Aboriginal Media Association (CAAMA) zu arbeiten. 1997 schloss er ein Kamerastudium an der Australian Film, Television and Radio School ab. Seither hat er bei mehreren Spielfilmen als Kameramann mitgewirkt. 2004 drehte er *Green Bush*, seinen ersten Kurzfilm. *The Darkside* ist sein dritter abendfüllender Spielfilm.

Filme

1996: *Payback* (6 Min.). 2000: *Willigan's Fitzroy* (24 Min.). 2002: *Mimi* (13 Min.). 2004: *Green Bush* (27 Min., Panorama 2005). 2005: *The Old Man and the Inland Sea* (22 Min.). 2007: *Burning Daylight* (26 Min.). 2007: *Dark Science* (52 Min., Koregie: Johan Gabrielsson). 2007: *Nana* (6 Min.). 2009: *Samson and Delilah* (97 Min.). 2010: *Art + Soul* (166 Min.). 2013: *The Darkside*.

Land: Australien 2013. **Produktion:** Scarlett Pictures, Surry Hills, Sydney (Australien). **Regie, Kamera:** Warwick Thornton. **Production Design, Kostüme:** Annie Beauchamp. **Ton:** David Tranter, Mark Cornish, Mark Manolis. **Sounddesign:** Liam Egan. **Schnitt:** Roland Gallois. **Produzentin:** Kath Shelper.

Darsteller: Deborah Mailman (Pamela), Bryan Brown (Graham), Aaron Pedersen (Steven), Shari Sebbens (Naomi), Claudia Karvan (Karen), Sasha Horler (Kim), Jack Charles (Ken), Ben Quilty (Ken), Merwez Whaleboat (Lesigo), Lynette Narkle (Delise), Sharon Cole (Sharon), Michael, Romaine Moreton (Romaine).

Format: DCP, Farbe. **Länge:** 94 Min. **Sprache:** Englisch. **Uraufführung:** 16. Oktober 2013, Adelaide International Film Festival. **Weltvertrieb:** Artscope, Paris (Frankreich).