

CONTRA LA PARED

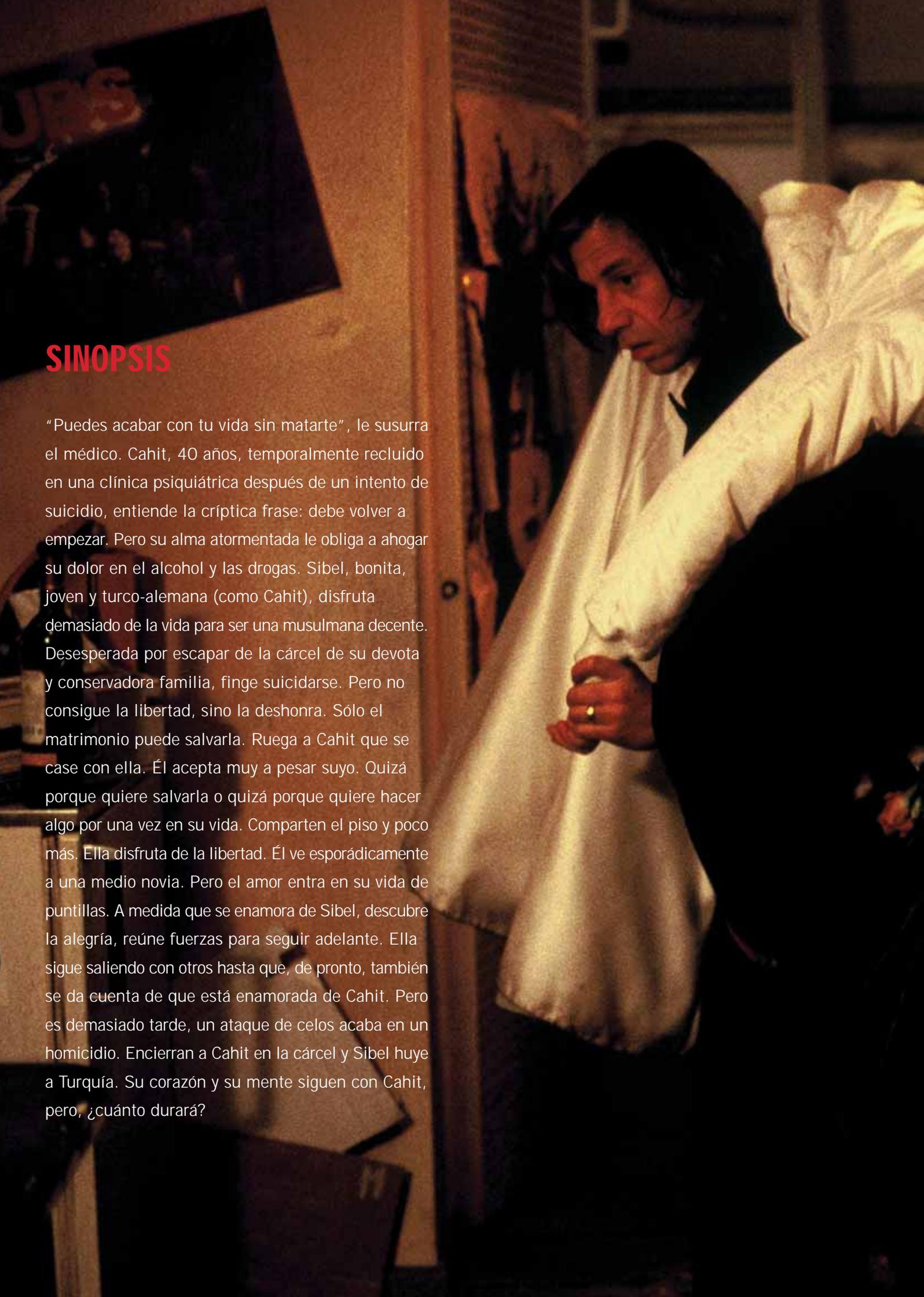
OSO DE ORO

Festival Internacional
de Cine de Berlín 2004

BIROL ÜNEL

SIBEL KEKILLI

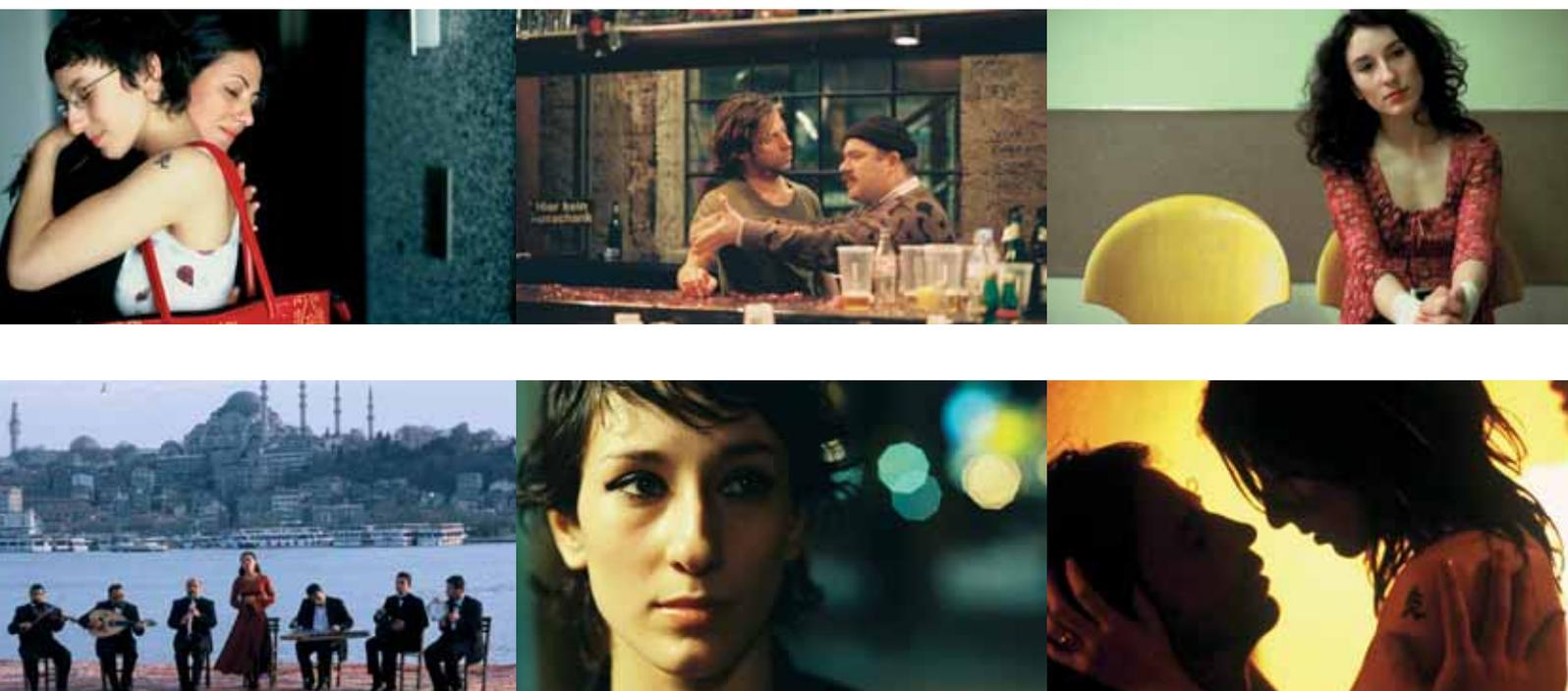
UNA PELÍCULA DE FATİH AKIN

A man with long dark hair, wearing a white hospital gown, is shown in profile, looking down with a somber expression. He is in a dimly lit room, possibly a hospital or a psychiatric clinic, with a bed and some papers visible in the background. The lighting is warm and low, creating a moody atmosphere.

SINOPSIS

“Puedes acabar con tu vida sin matarte”, le susurra el médico. Cahit, 40 años, temporalmente recluso en una clínica psiquiátrica después de un intento de suicidio, entiende la críptica frase: debe volver a empezar. Pero su alma atormentada le obliga a ahogar su dolor en el alcohol y las drogas. Sibel, bonita, joven y turco-alemana (como Cahit), disfruta demasiado de la vida para ser una musulmana decente. Desesperada por escapar de la cárcel de su devota y conservadora familia, finge suicidarse. Pero no consigue la libertad, sino la deshonra. Sólo el matrimonio puede salvarla. Ruega a Cahit que se case con ella. Él acepta muy a pesar suyo. Quizá porque quiere salvarla o quizá porque quiere hacer algo por una vez en su vida. Comparten el piso y poco más. Ella disfruta de la libertad. Él ve esporádicamente a una medio novia. Pero el amor entra en su vida de puntillas. A medida que se enamora de Sibel, descubre la alegría, reúne fuerzas para seguir adelante. Ella sigue saliendo con otros hasta que, de pronto, también se da cuenta de que está enamorada de Cahit. Pero es demasiado tarde, un ataque de celos acaba en un homicidio. Encierran a Cahit en la cárcel y Sibel huye a Turquía. Su corazón y su mente siguen con Cahit, pero, ¿cuánto durará?

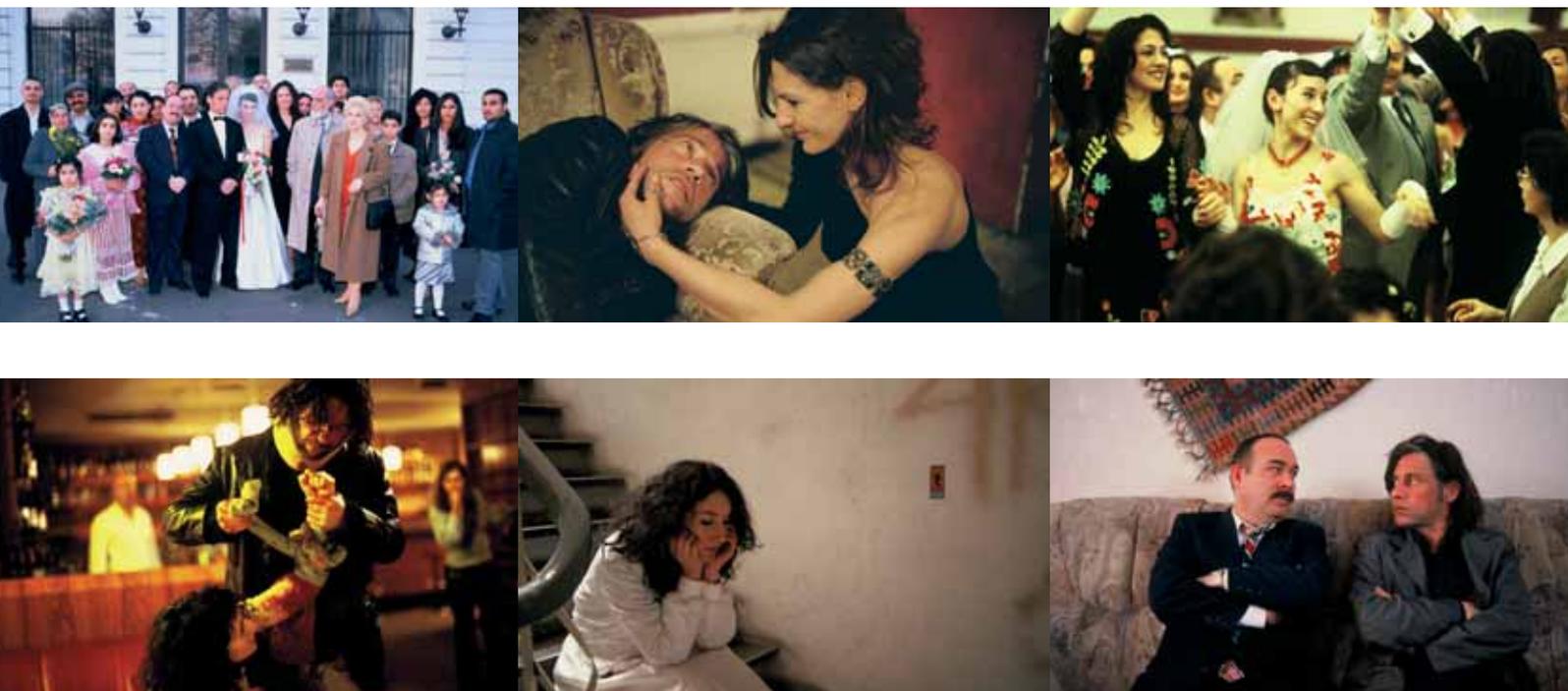

NOTAS DE PRODUCCIÓN

La idea

Hacía varios años que el director Fatih Akin daba vueltas al tema de **Contra la pared**. De hecho, se le ocurrió la idea por una experiencia personal: "Tuve una novia turca, bueno, una amiga más bien, y me pidió que hiciéramos un matrimonio de conveniencia". El realizador de Hamburgo pensó en primer lugar en una comedia, si **Contra la pared** se convirtió en una desgarradora historia de amor, no se debió sólo a que la historia optara con el tiempo por un nuevo rumbo. Mientras investigaba el tema de la película, Akin empezó a ver las nuevas producciones turcas. "El neorrealismo turco ha producido auténticas obras de arte. Son películas muy serias, muy intensas, en las que la tragedia y la comedia se dan la mano con gran maestría". La fascinación que Akin siente por estas joyas cinematográficas se palpa en toda la película. La otra razón por la que la historia optó por regiones más oscuras es Birol Ünel, el protagonista. El actor ya trabajó a las órdenes de Akin en el debut cinematográfico de este último, **Short Sharp Shock** (1997); con los años, se hicieron amigos. "Le admiro, celebra la autodestrucción poética, como hicieron Kurt Cobain y Jim Morrison", dice Akin. Y añade: "El papel de Cahit, una verdadera alma en pena, se adaptó especialmente para Birol, aunque también contiene mis anhelos y deseos de ir más allá de las normas".

El reparto

El director Fatih Akin tenía claro desde un principio que Birol Ünel sería el trágico héroe de **Contra la pared**. Encontrar a la coprotagonista femenina fue mucho más difícil. Los productores Ralph Schwingel y Stefan Schubert no tardaron en darse cuenta de que no hay muchas jóvenes que hablen turco y estén dispuestas a desnudarse delante de la cámara. Por fin, una agencia descubrió a Sibel Kekilli, una administrativa de 22 años que trabajaba en un centro comercial de Colonia. "Intentamos explicarle que su vida cambiaría", recuerda Akin, pero Sibel no se inmutó: "Cuando decido algo, voy hasta el final". Después de competir con otras 350 chicas durante cuatro sesiones de pruebas, la joven turco-alemana obtuvo el papel. "Siempre es más difícil rodar con actores no profesionales", dice Akin, "pero también es una gran experiencia juntar a actores como Birol Ünel y Catrin Striebeck con alguien como Sibel Kekilli".

La producción

"Rápida, directa y sin complicaciones", así describen los productores Stefan Schubert y Ralph Schwingel, de Hamburgo, la preparación de **Contra la pared**. "La primera versión del guión ya era muy fuerte", recuerda Schwingel. Sin embargo, surgieron problemas durante el rodaje que debió interrumpirse por la enfermedad de dos miembros del equipo. Por suerte, todos los problemas se superaron. Los dos productores siempre se han interesado por jóvenes talentos y han producido todas las películas de Akin desde 1995. "Tenemos fe en Fatih", dicen los dos a la vez. Schwingel añade: "Para nosotros, esta película es la conclusión y la culminación de nuestra larga asociación con Fatih". Recientemente, el director se ha asociado con Andreas Thiel y han fundado la productora, Corazón International.

EL RODAJE

Fatih Akin rodó **Contra la pared** cronológicamente. Akin justifica este procedimiento poco habitual diciendo que le permite desarrollar sus personajes con mayor claridad y autenticidad. Además, este método encajaba perfectamente con la recién llegada Sibel Kekilli. “El guión está muy centrado en el desarrollo de los actores”, comenta Akin. Durante el rodaje, cuando vio que la historia había cambiado profundamente a los dos protagonistas física y emocionalmente, decidió reescribir el final. “Al principio, los dos debían volver a su situación original, pero habían cambiado demasiado para que esto fuera creíble. De hecho, estoy muy contento con el cambio”. El productor Stefan Schubert recuerda: “El rodaje cronológico no era un problema; lo peor fue que los dos actores principales se pusieron enfermos”. Los 35 días de rodaje previstos se convirtieron en tres meses, de marzo a mayo de 2003. “Fue agotador”, recuerda Akin. Sibel Kekilli tuvo un ataque de apendicitis y hubo que ingresarla. Birol Ünel también se puso enfermo. La guerra de Irak empezó mientras rodaban en Turquía. “Estábamos muy preocupados por si declaraban la ley marcial; podían retirarnos el permiso de rodaje”, dice Schwingel. Akin añade: “El proyecto estuvo varias veces a punto de colisionar, pero siempre nos salvamos por los pelos”.

Otro problema era que Birol Ünel no podía pisar suelo turco. “Le habrían arrestado inmediatamente ya que no había hecho el servicio militar”, nos explica Akin. “Pero teníamos un plan B. Rodaríamos los interiores en Hamburgo y los exteriores en Estambul con un doble. El rodaje ya había empezado cuando el gobierno turco anunció un cambio en la ley”. Por fin la ley fue aprobada dos días antes de que el equipo se trasladara a Turquía y Birol pudo acompañarles.

El choque cultural

En **Contra la pared**, una joven turca intenta escapar de su conservadora familia mediante un matrimonio de conveniencia. Dada la reciente controversia en Alemania por llevar pañuelo en la cabeza y la petición de los musulmanes más ortodoxos para que sus hijas no reciban educación sexual ni clases de natación, la historia refleja un tema tan actual como explosivo. Para poder retratar de forma convincente y sin estereotipos el choque cultural entre Alemania y Turquía, el director Fatih Akin intentó ver el tema desde tres puntos de vista, el alemán, el turco-alemán y el turco. “Intenté crear un buen número de perspectivas desde estos tres puntos de vista”, nos dice Akin. Era muy importante a la hora de describir a los padres arraigados en la tradición. “Es obvio que estos personajes son muy respetuosos con

las tradiciones”, dice el productor Stefan Schubert. “Si no fuera así, la historia no tendría sentido”. Resume el proceso diciendo que fue como andar en la cuerda floja, pero que todo salió muy bien. Akin sintió que había sabido capturar los matices de sus personajes cuando visionó los vídeos del casting de varias candidatas para el papel protagonista. “Había mujeres con vidas realmente trágicas. Se podría hacer un documental con estas cintas. Me animaron mucho”, recuerda Akin.

La música

Ya en la primera versión del guión, Akin había pensado en dividir la película en actos musicales, un elemento estilístico procedente de las tragedias clásicas. El hecho de que escogiera a la cingara Selim Sesler y a su grupo se debe a una coincidencia y a una noche muy pasada de alcohol. “Hace años, oí a Selim tocar en Estambul en un garito de mala muerte a las tres de la mañana”, recuerda Akin. La actriz y directora Idil Üner interpreta las melancólicas canciones, en su mayoría tradicionales. Akin explica por qué la escogió: “Idil tiene una voz fantástica. Además, es mi amuleto de la buena suerte, tiene que estar en todos mis proyectos”.

Fatih Akin

Director y guionista

Nacido en Hamburgo de padres turcos el 25 de agosto de 1973, Fatih Akin cursó estudios superiores en la "Hochschule für Bildende Künste" (Escuela de Arte) antes de rodar su primer corto, **Sensin'... Du bist es!**, en 1995, que le valió el premio del Público en el Festival Internacional del Cortometraje de Hamburgo. En 1997, rodó su primer largometraje, **Kurz und schmerzlos**, recibido con entusiasmo por el público y por la crítica, con el que ganó el Leopardo de Bronce de Locarno, el Premio Adolf Grimme y el Premio de Cine Bávaro entre otros. Fatih Akin confirmó su versatilidad como cineasta con una road movie romántica, **In Juli**, el documental **Wir haben vergessen zurückzukehren** (ambos en el 2000) y el largometraje **Solino** (2002).

Filmografía

- 1995 – Sensin'... Du bist es! (Cortometraje)
- 1996 – Weed (Cortometraje)
- 1997 – Kurz und schmerzlos
- 2000 – In Juli
- 2000 – Wir haben vergessen zurückzukehren (Documental)
- 2002 – Solino
- 2003 – Contra la pared

Entrevista a Fatih Akin

Ante todo quiero decirle que su última película, CONTRA LA PARED, me parece fantástica. Me dejó asombrado. La he visto cuatro veces y, aun así, no consigo desprenderme de ella. ¿Cómo nació la película y de dónde sale una historia tan loca?

Hace tiempo que me acompaña esta película. Una vez, una medio novia turca me preguntó si me casaría con ella por conveniencia. Le dije que no, pero la idea siguió conmigo. Pensé que era una buena historia para una película. Cuando empecé con el primer tratamiento hace años, lo enfoqué como una comedia. El punto de partida es la típica situación cómica en la que una persona engaña a otra.

Luego conocí a Birol Ünel cuando rodamos *Kurz und schmerzlos*. Me quedé fascinado. Hay hombres así, como Kurt Cobain, James Dean o Marlon Brando que hechizan a la gente. Son hombres autodestructivos, tan brillantes y con

tanto talento que nada más importa. Además de todo eso, él es turco, los dos tenemos los mismos orígenes, y las tradiciones le importan un bledo. Me inspiré mucho en eso para la película. El tercer punto en importancia fue el cine turco y la ciudad de Estambul. Empecé a quedarme más tiempo en Estambul, conocí a gente, vi de qué iba la movida, descubrí la música y el cine turco. Han producido verdaderas obras de arte que nadie conoce en Europa en las que la tragedia y la comedia se dan la mano. La tragedia siempre es más dolorosa cuando se mezcla con la comedia. También empecaron a fascinarme las chicas turcas que se ven en Alemania, me parecen mucho más atractivas que muchas mujeres alemanas. Quería saber cómo reaccionaban divididas entre la tradición y las costumbres alemanas.

En muchas películas alemanas, la mujer hace el papel de guinda del pastel, se la necesita para poder contar una historia de amor, pero ya está. En esta película, me pareció todo lo contrario, es un

personaje muy fuerte. ¿Cómo encontró a la actriz? Es excelente y no da la impresión de hacer un papel, está muy presente.

Fue todo un reto encontrar a Sibel Kekilli, que interpreta a otra Sibel en la película. Necesitaba a alguien que pudiera trabajar con el excéntrico Birol, que tuviera poder como él y cuyos dones interpretativos fueran comparables a los suyos. Era como buscar una aguja en un pajar. Cuando nos dimos cuenta de que ninguna actriz conocida encajaba con este perfil, empezamos a buscarla en la calle. Sibel era una de las 350 candidatas. Tenía el valor de enfrentarse a Birol y ganas de hacerlo. Casi al principio, dijo: "Cuando empiezo algo, voy hasta el final". Pensé que no era más que una frase, pero hoy sé que no es así. Llegó hasta el final y lo hizo bien. Siempre digo que fue un regalo del cielo.

Veo una historia de amor completamente loca, pero en cuanto lo digo, me doy cuenta de que no es así, que sólo es

una frase. La película va más allá. Me pregunto qué me atrae tanto, como algo en vena. No es una película codificada, de eso estoy seguro, pero, ¿la describiría como una historia de amor, una película turca, una película barriobajera? Es una película muy auténtica. ¿Me equivoco si digo que ante el infortunio, la única alternativa es el amor?

Bueno, en última instancia es una película de amor, o parte de un triángulo formado por el amor, la muerte y el diablo. Aquí, el amor no es sólo constructivo, también es destructivo. Tiene que ver con la muerte vista como metamorfosis. También tiene que ver con el diablo, con el demonio que llevamos dentro, el deseo, la lucha entre el bien y el mal. Esta película es mi interpretación del bien y del mal. Mucha gente nos enseña lo que se supone es bueno y malo, sobre todo en cuanto a la religión. Por eso me pregunté cuándo algo es realmente malo o realmente bueno. Creo que el amor tiene un lado luminoso y otro oscuro, y que el lado oscuro puede convertirnos en seres

destructivos.

Al principio de la película, Birol está muerto, es un zombi. Despierta cuando Sibel le besa y le libera, dándole fuerza. Pero toda energía positiva también tiene un lado negativo, posesivo. Incluso se han llegado a librar guerras por este motivo. En mi opinión, cualquier guerra carece de sentido. Y si hubiera una que lo tuviera, sería el amor. Quizá pueda sonar azucarado y memo, pero lo digo con toda sinceridad. El amor es una fuerza que se apodera de uno y esta película habla de esta fuerza. Por eso es una historia de amor.

Volviendo a Estambul, ¿qué representa la ciudad? Ha dicho antes que le entusiasma rodar allí. ¿Tiene algo que ver con el amor entre los dos protagonistas? Y si es así, ¿por qué?

Ya que la película contiene muchos temas personales, siempre tuve muy claro que rodaría gran parte en Estambul. Al fin y al cabo, esta ciudad cada vez cobra más importancia en mi vida. Para mí, es una mezcla entre la Ciudad Santa

y Babilonia, un lugar lleno de contradicciones, loco, incluso peligroso y muy agotador. En mi opinión es la ciudad "per se". Y, desde luego, era el mejor telón de fondo para esta historia.

La película no tiene un final feliz. Me habría encantado un final al estilo cuento de hadas "Todos fueron felices...". Los dos han sufrido mucho pero no acaban por unirse. Él pone su vida a los pies de ella, pero ella le rechaza. ¿Por qué no va con él a su pueblo natal, por qué se queda con su familia?

Hay al menos 50 buenas razones para no acompañarle. En mi opinión, si le acompaña, no habría sido una conclusión honesta. Para Sibel, la guerra ha acabado. Intentó encontrar la paz. Ha sido castigada, Dios la ha castigado, pero ha sobrevivido. Ahora entiende que la razón a veces puede a la pasión. Que no siempre es bueno rendirse a la pasión.

Es una película muy espiritual, muy arcaica. ¿Qué les ocurre? ¿Es un viaje a través de los infiernos? ¿Es necesario

pasar por el infierno para alcanzar la vida auténtica? ¿Qué es el amor de ella, en qué se convierte?

Los dos empiezan siendo dos "yo" y acaban convirtiéndose en un "nosotros". Un "nosotros" muy destructivo, aunque tiene un lado constructivo ya que ninguno sigue sintiendo el deseo de morir. Se dan fuerza mutuamente, pero vuelven a separarse y recuperan su "yo". No es el mismo "yo" que al principio, ha habido un desarrollo, la vida es así. Mi mayor preocupación era conseguir que la tensión dramática surgiera del desarrollo de los personajes. No quería la típica cuerda floja con los obstáculos habituales. Al rodar en orden cronológico, los dos pudieron desarrollar sus personajes y su interpretación. Al principio de la película, Sibel es una muchacha insegura y, de hecho, lo era, todo era incierto para ella. Con cada día de rodaje, su confianza en sí misma aumentaba y pasaba lo mismo con su personaje.

CONTRA LA PARED es una película

radical y altamente contagiosa. La controversia está asegurada en Alemania. Ya puedo oír a los críticos tratándole de loco. ¿Por qué asusta a los grandes gurus culturales alemanes? ¿Está de acuerdo conmigo o cree que exagero?

Intento alejarme de todo esto. No puedo dejar que me afecten las críticas. Es la primera vez que no tengo otro proyecto esperándome, puse toda mi concentración y mi fuerza al servicio de la película. Pero no estoy descansando por una razón muy pragmática: estoy sin blanca. Por eso empecé a trabajar en tres o cuatro proyectos. He fundado una productora, Corazón International. Quiero conseguir una buena estructura para mis proyectos ya que eso significa libertad para las futuras producciones. Mi siguiente película será mucho más pequeña y mucho menos nociva. Me parece peligroso intentar superar una película como ésta. Puede que llegue otra algún día o puede que no, pero lo que no puedo hacer es dormirme en los

laureles. Sería letal.

Entrevista realizada por Feridun Zaimoglu. Feridun Zaimoglu es un conocido autor y pintor turco-alemán. Su novela "Abschaum" fue llevada a la gran pantalla bajo el título "Kanak Attak" con mucho éxito en el circuito alemán. Zaimoglu es uno de los portavoces culturales de la población turca afincada en Alemania.

BIOGRAFÍAS

BIROL ÜNEL (Cahit)

“Birol es para mí como un hermano un poco loco, soy un fan suyo”, así describe Akin al actor que interpreta el personaje principal. Le conoció durante el rodaje de su primer largometraje, **Kurz und schmerzlos** (1997). Ünel también trabajó en la road-movie del director, **In Juli** (1999).

Asimismo, ha tenido papeles en **Ohne mich** (1994), de Dany Levi; **Unknown Friend** (1999), de Anne Hoegh Krohn, **Planet Alex** (1999), de Uli M. Schüppel; **King of Thieves** (2000), de Ivan Fila, y **Anam** (2000) de Büket Alakus. En 2000 interpretó un papel en **Stalingrado**, de Jean-Jacques Annaud.

Su carrera profesional empezó en el escenario. En 1992 y 1993 se encargó de la puesta en escena y protagonizó las obras de teatro “Calígula” y “Bericht an die Akademie”.

Hace poco volvió a subir al escenario para interpretar a Sigfrido en la producción de Frank Castorf “Die Nibelungen – Born Bad” en Berlín.

SIBEL KEKILLI (Sibel)

Nacida en 1980 en Heilbronn, Alemania, de padres turcos, Sibel Kekilli fue descubierta en un centro comercial. Tiene 23 años. Trabajaba en el ayuntamiento de Essen cuando el director la arrancó literalmente de su oficina y la catapultó a un largometraje para que interpretara su primer papel en el cine.

Desde entonces, se ha mudado a Hamburgo para poder seguir con su carrera de actriz.

REPARTO

Cahit.....	Birol Ünel
Sibel.....	Sibel Kekilli
Maren.....	Catrin Striebeck
Seref.....	Güven Kiraç
Selma.....	Meltem Cumbul
Yılmaz Güner.....	Cem Akin
Birsen Güner.....	Aysel Iscan
Yunus Güner.....	Demir Gökçöl
Nico Stefan.....	Gebelhoff
Dr. Schiller.....	Hermann Lause
Lukas Adam.....	Bousdoukos
Ammer.....	Ralph Misske
Hüseyin.....	Mehmet Kurtulus

FICHA TÉCNICA

Director/Guionista.....	Fatih Akin
Productores.....	Ralph Schwinge Stefan Schubert Wüste Filmproduktion
Coproductores.....	NDR/arte CORAZÓN International
Coproductores.....	Fatih Akin Mehmet Kurtulus Andreas Thiel
Coproductores (TV).....	Jeanette Würl, NDR Andreas Schreitmüller
Director de producción.....	Ingrid Holzapfel
Director de fotografía.....	Rainer Klausmann, bvk
Montaje.....	Andrew Bird
Ayudante de dirección.....	Andreas Thiel
Director artístico.....	Andreas Thiel
Sonido.....	Kai Lüde
Vestuario.....	Katrin Aschendorf
Asesor musical.....	Klaus Maeck

Título Original: Gegen die Wand

Idioma: alemán

País: Alemania

Año 2004

Duración 120 minutos

Formato: 1:1.85

Sonido Dolby SR

CANCIÓN (Intermedios musicales)

Paseo por la orilla del río,
contemplando los peces en el agua turbia.
Estoy triste por tu causa,
amada Saniye de larga melena.
Me entristece tu mirada
que no corresponde a mi amor.
Estoy triste por tu causa,
amada Saniye de larga melena.

Su ventana da a la calle.
Su ventana da a la calle.
Sus pretendientes intentan verla.
Como yo a mi amada,
La muchacha de hermosas cejas.
Busca y encuentra un amor,
despósate con ella y hazla feliz.

Hermosa mía de cabello color azabache,
¿por qué lloras?
Hermosa mía de cabello color azabache,
¿por qué lloras?
Todo tiene un principio, todo tiene un fin.
No llores más.
Aunque tus lamentos alcancen el cielo,
todo tiene un principio, todo tiene un fin.
No llores más.
Pase lo que pase,
La primavera siempre sigue al invierno.
Todo tienen un principio, todo tiene un fin.
No llores más.
La primavera siempre sigue al invierno.

En la cima de montaña arde una hoguera.
En la cima de la montaña arde una hoguera.
Los halcones sobrevuelan sus llamas
centelleantes.
¿Todos los hombres que pierden a la amada
se vuelven locos como yo?
¿Todos los hombres que pierden a la amada
se vuelven locos como yo?
Mi tristeza no tiene límites.
Ojalá mis enemigos se queden todos ciegos.
He perdido la cabeza.
Cómo resplandece la montaña
con la luz de la hoguera.

BAVARIA FILM INTERNATIONAL presenta a WÜSTE FILM PRODUCTION en co-producción con CORAZÓN INTERNACIONAL y NDR/ARTE
con BIROL ÜNEL, SIBEL KEKILLI, CATRIN STRIEBECK, GÜVEN KIRAC y MELTEM CUMBUL, Fotografía RAINER KLAUSMANN, B.V.K., Diseño de Producción TAMO KUNZ,
Vestuario KATRIN ASCHENDORF Maquillaje DANIEL SCHRÖDER y NURSEN BALCI, Reparto MAI SECK, Sonido KAI LÜDE, Montaje ANDREW BIRD, Mezclas de Sonido RICHARD BOROWSKI,
Asesor musical KLAUS MAECK, Director de Producción INGRID HOLZAPFEL, Comision de Montaje JEANETTE WÜRL y ANDREAS SCHREITMÜLLER,
Coproductores FATIH AKIN, ANDREAS THIEL y MEHMET KURTULUS, Productores RALPH SCHWINGEL y STEFAN SCHUBERT Guión y Dirección FATIH AKIN
www.golem.es/contralapared

CORAZÓN
INTERNACIONAL

NDR

arte

filmförderung
hamburg

FFA

nordmedia

BKM
filmförderung
des Bundes

DOLBY
DIGITAL

BAVARIA FILM
INTERNATIONAL

MEDIA

golem