

MOSTRA INTERNAZIONALE
D'ARTE CINEMATOGRAFICA
LA BIENNALE DI VENEZIA
Selezione Ufficiale

1932 90° 2022

JELENA KORDIĆ KURET

ADNAN OMEROVIĆ

THE HAPPIEST MAN IN THE WORLD

A FILM BY
TEONA STRUGAR MITEVSKA

MOSTRA INTERNAZIONALE
D'ARTE CINEMATOGRAFICA
LA BIENNALE DI VENEZIA
Selezione Ufficiale

1932 90° 2022

JELENA KORDIĆ KURET

ADNAN OMEROVIĆ

THE HAPPIEST MAN IN THE WORLD

A FILM BY
TEONA STRUGAR MITEVSKA

INTERNATIONAL SALES

PYRAMIDE INTERNATIONAL

32 rue de l'Echiquier, 75010 Paris

01 42 96 01 01

INTERNATIONAL PRESS

RENDEZ-VOUS PR

75 rue des Martyrs 75018 Paris

Viviana Andriani : +33 6 80 16 81 39

Aurélié Dard : +33 6 77 04 52 20

festival@rv-press.com

www.rv-press.com

Runtime : 85mn

STILLS AND PRESSKIT DOWNLOADABLE AT

WWW.PYRAMIDEFILMS.COM

Asja, a 40-year-old single woman, lives in Sarajevo. In order to meet new people, she ends up spending her Saturday in a speed dating event. She's matched with Zoran, a 43-year-old banker. However, Zoran is not looking for love but forgiveness.

DIRECTOR'S NOTE

«What defines us: our ethnicity, religion, gender? What divide us or unite us? This is a story about precariousness of life, the chance encounters bringing together the aggressor and the victim, reviving the painful past; this is a story of impossible connections, of love and absurdity. The film starts as a humor driven excursion and develops into a mountain of experiences. The natural rhythm is primordial and it's tightly connected to the human inquiry techniques while seeking truth after violence. I see this film as a symphony of choreographed movements unpacking layers of emotions that slowly entangle the viewer to a point of vertigo like state. Location is essential: an 80's style hotel, a witness to Ex-Yugoslav architectural style: concrete brutalism or modernism, and then there is the injured city of Sarajevo, a testament to open wounds and past pains.»

TEONA STRUGAR MITEVSKA

TEONA STRUGAR MITEVSKA

Macedonian born Teona Strugar Mitevska started as a child actor, trained as a painter and graphic designer and studied film at NYU-Tisch School of Arts. She directed her first short, *VETA*, in 2001, and has been making films ever since: *HOW I KILLED A SAINT*, 2004; *I AM FROM TITOV VELES*, 2007; *THE WOMAN WHO BRUSHED OFF HER TEARS*, 2012; *TERESA AND I*, 2013; *WHEN THE DAY HAD NO NAME*, 2017 and most recently, *GOD EXISTS, HER NAME IS PETRUNYA* that premiered in competition in Berlin Film Festival 2019, where it was awarded the Ecumenical Prize, as well at the German Guild Film Prize. Until today the film has received more than 30 awards internationally, most notably the 2019 LUX Prize by the European Parliament and was sold for theatrical release to over 40 territories world-wide. In 2018, France's Ministry of Culture awarded her the Chevalier de l'Ordre des Arts et des Letters. *THE HAPPIEST MAN THE WORLD* is her newest film; she is currently in pre-production of *MOTHER*, her first English language film.

Teona Strugar Mitevska lives between Skopje and Brussels with her son Kaeliok.

INTERVIEW WITH TEONA STRUGAR MITEVSKA

GOD EXISTS, HER NAME IS PETRUNYA, took a tough stance against patriarchy. **WHEN THE DAY HAD NO NAME**, spoke about the inability of the young generations, especially men, to define themselves differently than what society and, again, the patriarchal structure demands from them. Why making now a film that deals with war and the debris of war?

I was born and grew up in Yugoslavia. I was 17 when the war in Bosnia started, one year older than Asya, the female protagonist of *THE HAPPIEST MAN IN THE WORLD*. This war, and the dissolution of everything we believed in, was, and still is, a significant development in my life, one that has informed me and continues to structure who I became. In the first year of NYU grad film school, I made a short film: «Amer in America,» a documentary about my best friend, Amer, a Bosnian refugee living in Florida. During my second year, I made the short VETA, which was based on Amer's personal story of leaving Stolac, his native town. The film was screened at Berlinale and started my career allowing me to make all my films since.

For me, *THE HAPPIEST MAN IN THE WORLD* is a sort of poem and a way to celebrate the best of what was once Yugoslavia and Sarajevo, the most beautiful town in the world, with the most beautiful people too.

This is a third collaboration with

Elma Tataragic, the co-writer of the film?

It is, in fact, our fourth, as we have just finished writing my next movie, *MOTHER*. We often say: between the two of us, we have 20 stories to tell, four done, 16 more to go. But yes, once you meet your match, you don't let it go, and Elma is this, to me, an unbeatable collaborative force. *GOD EXISTS, HER NAME IS PETRUNYA* was a personal journey for me. *THE HAPPIEST MAN IN THE WORLD* is Elma's personal story. The script is based on her life.

Can you tell us about the true story your film is based on?

Elma was injured during the siege of Sarajevo. And then, after the war, when she studied cinema at Sarajevo Academy, she was invited to an acting workshop where she met "the" man. They were asked to talk about the worst things that happened to them. And they share their experiences just as in the film. Their meeting was pure chance. She stayed in contact with this man while having very conflictual feelings about the whole experience.

Eight years ago, Elma told me she would like to do something with her story. Three years later, I was at the Sarajevo Film Festival with my sister Labina, the film producer who also plays Marta. We were at the famous Holiday Inn hotel, this big yellow building, a pivotal place during the siege of Sarajevo. We were sitting in the hallway, and I told her Elma's story. Labina said to me:

“Imagine if we put this story here, it would be some Meeting Congress”. We started talking, and we found the form of how to give a more contemporary view of this strange experience. We called Elma who answered: “Great! When do we start writing?”

Being from Macedonia, did you feel rightful to tell a story about Bosnia?

It is something I continuously questioned myself. I grew up in Skopje and studied in the United States in the early 90s during the siege of Sarajevo. I watched the war unfold from far away. I heard first accounts through my family, even though in Macedonia, the conflict was almost non-existent. But this war affected us as we were all part of one country, Yugoslavia. It influenced our lives regardless. As we were writing the script, Elma and I did a lot of research and interviews on-site with residents from Sarajevo. We integrated some of their stories into the screenplay. Only then did I realize how ignorant I was, how little I knew of what it meant. You don't know war unless you have experienced the devastation of it. No matter how close Elma is to me. But with her being involved, I didn't feel like an impostor.

In real life, did Elma forgive this man?

She wouldn't have been able to write the story if she had not. But without taking responsibility, forgiveness is not possible. The story is, in the end, a fictional account of an actual event.

So, there was no process in Bosnia like the South African Truth and Reconciliation Commission?

Elma and I often went back to the post-Apartheid process in South Africa but no, it did not happen in Bosnia. Possibly through culture and regional cooperation, we have come to terms and reconciled to a degree. Our cast and crew genuinely reflect how far we have come. We met and hired Serbians, Croatians, and Bosniak actors that live and work in Bosnia and Hercegovina coming from all religious and non-religious backgrounds. We must remember that Sarajevo, until the 90s was an incredible melting pot of religions and nationalities. So was Yugoslavia, with its socialist ideology and the philosophy of multicultural brotherhood and unity among its citizens. My father is Macedonian, and my mother is Montenegrin. Maybe that is why I feel even closer to the story: I am a child of Yugoslavia.

We can feel some of your characters don't know to which community they belong, as if they were forced to choose an identity through their birth or religion, and they seem lost.

Let me give you another example: Elma, the screenwriter, has a Croatian Catholic mother, while her father is a Bosnian Muslim. Her family also has Jewish and Orthodox Christian heritage. What is she? That is the tragedy of war:

questioning something along the lines of ethnicity and religion. Since the war, Sarajevo's socio-cultural atmosphere has vastly improved. Yet, it is incredible how the subject of war sneaks through little cracks of common everyday experiences in one way or another, as when Asim talks about the pumpkin pies. This war happened thirty years ago, we almost forgot about it, but it is still can be detected in our present. And now, we have Ukraine, an another war on European soil. When will we learn to stop this destructive behavior?

Is Sarajevo still a melting pot? Are there some victims meeting some ex-snipers in the city streets?

We can imagine the likelihood of people from different sides of the war meeting on Sarajevo buses, trams, city squares, daily. Sarajevo is also a divided city, a fractured aggregate, but nevertheless a city that seems more vital than politics. Of course, there are opposite currents against that, which is disappointing. We say that history is about facts, but today we live in a time when historical facts seem to have lost their importance. And unfortunately, in today's Bosnia-Herzegovina, the facts are different for different communities. Even today some politicians, are in denial of the siege of Sarajevo, as if it never happened. Younger generations grow up with this ignorance of how the war affected everything and everyone. If we ignore what happened if we don't educate and initiate continual dialogues, how can we create any common future?

How did you build Asja's character?

We wanted Asja to be an ordinary civilian, you could meet randomly in Sarajevo, Brussels, or Berlin. We

needed to have that familiarity of likeness that borderlines invisibility. In this context of fake normality, the «everydayness» of Asja became even more critical. It was a way for the audience, who are not from the Balkan region, to identify with her. She has a regular job. She has an everyday life. Her only problem is her inability to meet somebody who can accept her, somebody she can love. Like everybody else in the world, she is looking for love, acceptance, for happiness. The idea was to keep her in this normality until the audience identified with her. And then we produce her rage, which is typical; when she begins Zoran's trial, it's something very uncommon, but you are with her at that moment. And you understand the origin of her emotions.

Asja says she is afraid of every loud noise. Does it mean many people in Sarajevo potentially have PTSD, which has never been fully acknowledged nor discussed publicly ?

Absolutely. It is the most common trigger for trauma. And we know that trauma is passed from one generation to the next. Even the young people Asja meets on the dancefloor, carry the trauma in a way they might not be aware of. Not in the same way

as Asja, but they probably do.

What will happen with Asja after this day? Will she be relieved, changed?

Well, there is a smile on her face. Let me tell you something very personal. Elma, the screenwriter, is 46. She tried for many years to be pregnant. She did all the checkups, and there was no reason she could not have a child. So, at one moment, she gave up. And as soon as we finished writing the script, she became pregnant. I still have goosebumps talking about it as if the release of this heavy thing she carried inside allowed her to have a future.

What should we think about Zoran?

He is also a victim of his surroundings. He is a sad man. I showed the film to some people from Sarajevo, and it was a very challenging experience for them because the film pushed them to understand the other side: Zoran is the nemesis, and yet, you can feel sorry for him.

I am amazed by Elma's ability to understand this man. Her forgiving shows the incredible generosity of a human being. Zoran grew up as a victim of history, a victim of the men's egos because, for me, the war in Yugoslavia was a matter of egos, a war of needless male absurdity.

Are there any testimonies from ex-snipers that guided you?

You can find some YouTube videos of certain war criminals talking about their experiences, but that feels very abstract, very opaque. About Zoran himself, his situation is one of many soldiers enlisted against their will even though they still made a choice. His everyday existence is his purgatory.

You directed this film as a choreography between two people meeting and fleeing from each other and then meeting again. Sometimes in front of a choir of other people.

For me, each film is a conjunction of the story, the environment, the experience proposed, camera movement, characters movement, framing, color, sound, and the «mise en scène.»

The film takes place in one space, a brutalist architectural style hotel. I was put against a significant challenge: how to shoot this troupe of forty actors; only seventeen of them were professional, in one room and not bore the spectator to death. I knew I had to prepare the actors for the process. I knew I must prepare as well, be confident in exercising my craft as a director and do what I most enjoy: direct actors. For eight months, I casted everyone on the territory of Bosnia and Republika Srpska. I knew it was an ensemble film and had to treat it as a puzzle or a cathedral where every piece takes critical importance: one character could not function without the rest and vice versa. Just as a theater director would need six weeks of rehearsing, we did something similar: 6 weeks plus one week of rehearsals on the set and almost four weeks of shooting. I rehearsed a lot, and I shot pretty fast. Rehearsing allows you to organize the chaos and create space for improvisation, unearths certain truths you cannot find otherwise. The entire cast was always present on the set, always ready, following religiously the moto: "Don't look for the camera, the camera will find you!"

The process was one of the best and most humbling experiences I have ever lived. There was an incredible cohesion

and a sense of togetherness. It was a very democratic experience, we were acting like one united organism, the ultimate musketeers: One for all, all for one! All of them have had an experience with the war. To some, our rehearsals felt like a prolongation, an extension, a reminiscence of the past, and even a therapy. And I, I was just the facilitator.

You say throughout the film that it is impossible to end a war without curing the pain, loss, and trauma.

Bosnia is still profoundly injured and highly divided. The Dayton Agreement made the country impossible to govern. Thirty years later Bosnians are still living the war. This is the ultimate human tragedy, belonging to us all. My film asks the question: when does this war end, when will the reminiscence of it disappear, and can traumas ever be erased ? I hope Europe has learned from this experience, and we will not make the same mistake with Ukraine.

How do you think the film will be received in ex-Yugoslavia? Is it possible to show it in Serbia?

Of course, there will be people who will have a problem with it. But I think even Serbians are more and more open about discussing what happened and what role they took in the war. It will create controversy, and the discussion will be exciting and hopefully constructive.

Asja, una donna single di 40 anni, vive a Sarajevo. Per conoscere nuove persone, finisce per trascorrere il sabato partecipando a un evento di speed dating. Viene abbinata a Zoran, un banchiere di 43 anni. Tuttavia, Zoran non cerca l'amore, ma il perdono.

COMMENTO DELLA REGISTA

«Cosa ci definisce: la nostra etnia, la nostra religione, il nostro genere? Cosa ci divide o ci unisce? Questa è una storia sulla precarietà della vita, sugli incontri casuali che uniscono l'aggressore e la vittima, riportando in vita il passato doloroso; è una storia di connessioni impossibili, di amore e di assurdità. Il film inizia come un'escursione guidata dall'umorismo e si snoda attraverso un vortice di esperienze. Il ritmo naturale è primordiale ed è strettamente legato alle tecniche di indagine umana, alla ricerca della verità dopo la violenza. Vedo questo film come una sinfonia di movimenti coreografici che spacchettano strati di emozioni e lentamente portano lo spettatore a uno stato di vertigine. La location è cruciale: un hotel in stile anni Ottanta, testimone dello stile architettonico dell'ex Jugoslavia: brutalismo concreto o modernismo. E poi c'è la città ferita di Sarajevo, testimonianza di ferite aperte e dolori passati.»

TEONA STRUGAR MITEVSKA

INTERVISTA CON TEONA STRUGAR MITEVSKA

GOD EXISTS, HER NAME IS PETRUNYA, ha preso una posizione forte contro il patriarcato. **WHEN THE DAY HAD NO NAME** parla dell'incapacità delle giovani generazioni, soprattutto degli uomini, di trovare un modo per definire se stessi diverso da quello che la società e, ancora una volta, la struttura patriarcale, impone loro. Perché fare ora un film che tratta della guerra e delle sue rovine?

Sono nata e cresciuta in Jugoslavia. Avevo 17 anni quando è iniziata la guerra in Bosnia, un anno in più di Asya, la protagonista di *THE HAPPIEST MAN IN THE WORLD*. Quella guerra, e la dissoluzione di tutto ciò in cui avevamo creduto, è stata e rimane un evento importante nella mia vita, che mi ha insegnato delle cose e continua a formare ciò che sono diventata. Al primo anno della New York University Film School, ho realizzato un cortometraggio: *AMER IN AMERICA*, un documentario sul mio migliore amico Amer, un rifugiato bosniaco che vive in Florida. Durante il secondo anno ho diretto il cortometraggio *VETA*, basato sulla storia personale di Amer che lascia la sua città natale, Stolac. Il film è stato presentato alla Berlinale e ha lanciato la mia carriera, che mi ha permesso di realizzare tutti i miei film da allora.

Per me, *THE HAPPIEST MAN IN THE WORLD* è una sorta di poesia e un modo per celebrare il meglio di quella che era la Jugoslavia e Sarajevo, la città

più bella del mondo, con le persone più belle.

Questa è la sua terza collaborazione con Elma Tataragic, la co-sceneggiatrice del film?

In realtà è la quarta, perché abbiamo appena finito di scrivere il mio prossimo film, *MOTHER*. Diciamo spesso che tra di noi abbiamo 20 storie da raccontare, le prime 4 sono finite, ne restano 16. Ma sì, una volta incontrata l'anima gemella non la si lascia più, ed è questo che Elma rappresenta per me, una forza collaborativa senza pari. *GOD EXISTS, HER NAME IS PETRUNYA* è stato per me un viaggio personale. *THE HAPPIEST MAN IN THE WORLD* è la storia personale di Elma. La sceneggiatura è ispirata alla sua vita.

Può parlarci della storia vera da cui è stato tratto il suo film?

Elma è stata ferita durante l'assedio di Sarajevo. Poi, dopo la guerra, come studentessa di cinema all'Accademia del Cinema di Sarajevo, è stata invitata a un laboratorio teatrale dove ha incontrato «l'uomo». È stato chiesto loro di parlare delle cose peggiori che gli erano capitate. E hanno condiviso le loro esperienze esattamente come nel film. Il loro incontro è avvenuto per caso. Rimase in contatto con quest'uomo anche se aveva sentimenti molto contrastanti riguardo all'intera esperienza.

Otto anni fa, Elma mi disse che avrebbe voluto fare qualcosa con

la sua storia. Tre anni dopo, ero al Sarajevo Film Festival con mia sorella Labina, la produttrice del film che interpreta anche Marta. Eravamo nel famoso Holiday Inn, questo grande edificio giallo che era un luogo centrale durante l'assedio di Sarajevo. Eravamo sedute in corridoio e le raccontai la storia di Elma. Labina mi ha detto: «Immagina se mettessimo questa storia qui, sarebbe un congresso». Abbiamo iniziato a parlare e abbiamo trovato un modo per dare una visione più contemporanea di questa strana esperienza. Abbiamo chiamato Elma e lei ci ha detto: «Fantastico! Quando iniziamo a scrivere?».

Essendo macedone, si è sentito legittimato a raccontare una storia sulla Bosnia?

Mi sono sempre posta questa domanda. Sono cresciuta a Skopje e ho studiato negli Stati Uniti all'inizio degli anni '90, durante l'assedio di Sarajevo. Ho visto la guerra da lontano. Le prime testimonianze che ho sentito sono state quelle della mia famiglia, anche se in Macedonia il conflitto era quasi inesistente. Ma questa guerra ci ha colpito perché facevamo tutti parte dello stesso Paese, la Jugoslavia. In un modo o nell'altro, ha

influenzato le nostre vite. Durante la stesura della sceneggiatura, Elma e io abbiamo fatto molte ricerche e interviste sul posto con persone di Sarajevo. Abbiamo inserito alcune delle loro storie nella sceneggiatura. In quel momento mi sono resa conto di quanto fossi ignorante, di quanto poco sapessi del suo significato. Non si conosce la guerra se non si è sperimentata la sua devastazione. Il fatto che Elma mi fosse vicina non cambiava nulla. Ma poiché l'aveva sperimentato, non mi sentivo un impostore.

Nella vita reale, Elma ha perdonato quest'uomo?

Non avrebbe potuto entrare nella storia se non l'avesse fatto. Ma non si può perdonare senza assumersi la responsabilità. La storia è, alla fine, un resoconto fittizio di eventi reali.

Quindi in Bosnia non c'è stato un processo paragonabile alla Commissione sudafricana per la verità e la riconciliazione?

Elma e io ci rifacevamo al processo post-Apartheid in Sudafrica, ma no, non c'era nulla di simile in Bosnia. Forse è grazie alla cultura e alla cooperazione regionale che siamo riusciti a trovare un terreno comune e a riconciliarci in qualche misura. I nostri attori e la nostra troupe riflettono davvero la strada che abbiamo percorso. Abbiamo incontrato e coinvolto attori serbi, croati e bosniaci che vivono e lavorano in Bosnia-Erzegovina e che provengono da tutti i contesti religiosi e non. Bisogna ricordare che Sarajevo, fino agli anni '90, era un incredibile crogiolo di religioni e nazionalità. Così come la Jugoslavia, con la sua ideologia socialista e la sua filosofia di fratellanza

multiculturale e di unità tra i cittadini. Mio padre è macedone e mia madre montenegrina. Forse è per questo che mi sento ancora più vicina a questa storia: sono una figlia della Jugoslavia.

Abbiamo l'impressione che alcuni dei suoi personaggi non sappiano a quale comunità appartengono, come se la loro nascita o la loro religione li avesse costretti a scegliere un'identità, e sembrano smarriti.

Facciamo un altro esempio: Elma, la sceneggiatrice, ha una madre croata cattolica, mentre suo padre è bosniaco musulmano. La sua famiglia ha anche un patrimonio ebraico e cristiano ortodosso. Cos'è? Questa è la tragedia della guerra: mettere in discussione ciò che è etnico e ciò che è religioso. Dopo la guerra, l'atmosfera socio-culturale di Sarajevo è migliorata molto. Eppure è pazzesco come il tema della guerra si insinui in qualche modo nelle piccole fessure della vita quotidiana, ad esempio quando Asim parla di torte di zucca. Questa guerra è avvenuta trent'anni fa, l'abbiamo quasi dimenticata, ma è ancora percepibile nel nostro presente. E ora abbiamo l'Ucraina, un'altra guerra sul suolo europeo. Quando impareremo a fermare questo comportamento distruttivo?

Sarajevo è ancora un melting pot? Ci sono vittime che incontrano gli ex cecchini per le strade della città?

Si può immaginare che probabilmente persone di diverse parti della guerra si incrociano ogni giorno sugli autobus, sui tram, nelle piazze della città di Sarajevo. Sarajevo è anche una città divisa, un aggregato fratturato, ma comunque una città che sembra più

viva della politica. Naturalmente ci sono delle controcorrenti, il che è deludente. Si dice che la storia sia costruita sui fatti, ma viviamo in un'epoca in cui i fatti storici sembrano aver perso la loro importanza. E purtroppo, nella Bosnia-Erzegovina di oggi, i fatti variano da comunità a comunità. Ancora oggi, alcuni leader politici negano l'assedio di Sarajevo come se non fosse mai avvenuto. Le nuove generazioni stanno crescendo nell'ignoranza di come la guerra abbia colpito ogni persona e ogni cosa. Se non sappiamo cosa è successo, se non educiamo e se non ci apriamo a un dialogo permanente, come possiamo creare un futuro comune?

Come ha costruito il personaggio di Asya?

Volevamo che Asya fosse una civile comune, una persona che uno può incontrare a Sarajevo, a Bruxelles o a Berlino. Avevamo bisogno di una somiglianza familiare, al limite dell'invisibilità. In questo contesto di falsa normalità, il «lato quotidiano» di Asya ha assunto un aspetto più critico. È stato un modo per il pubblico, che non proviene dalla regione balcanica, di identificarsi con lei. Ha un lavoro regolare. Ha una vita quotidiana. Il suo unico

problema è l'incapacità di incontrare qualcuno che possa accettarla, qualcuno che possa amare. Come tutti gli altri nel mondo, cerca l'amore, l'accettazione, la felicità. L'idea era quella di mantenerla in questa normalità finché il pubblico non si identificasse con lei. Poi facciamo emergere la sua rabbia, che è la sua caratteristica; quando inizia il processo a Zoran, è qualcosa di molto insolito, ma voi siete con lei in quel momento. E si capisce l'origine delle sue emozioni.

Asya dice di avere paura di tutto ciò che è molto rumoroso. Questo significa che molte persone a Sarajevo soffrono potenzialmente di un disturbo da stress post-traumatico, che non è mai stato pienamente riconosciuto o discusso pubblicamente?

Assolutamente sì. È la causa scatenante più comune dei traumi. E sappiamo che i traumi si trasmettono tra le generazioni. Anche i giovani che Asya incontra sulla pista da ballo portano con sé il trauma in un modo di cui non sono necessariamente consapevoli. Non allo stesso modo di Asya, ma probabilmente è così.

Cosa succederà ad Asya dopo questo giorno? Sarà sollevata, cambiata?

Beh, ha una faccia sorridente. Vi dirò qualcosa di molto personale. Elma, la sceneggiatrice, ha 46 anni. Sono molti anni che cerca di rimanere incinta. Ha fatto tutti gli esami e non c'era motivo per cui non potesse avere un figlio. Così a un certo punto si è arresa. E non appena abbiamo finito di scrivere la sceneggiatura, è rimasta incinta. Mi viene ancora la pelle d'oca quando ne

parlo, come se la liberazione di questa cosa pesante dentro di lei le avesse dato un futuro.

Cosa dobbiamo pensare di Zoran?

È anche vittima del suo ambiente. È un uomo triste. Ho mostrato il film a persone di Sarajevo e per loro è stata un'esperienza molto stimolante, perché il film ha fatto capire l'altra faccia della medaglia: Zoran è la Nemesi, eppure si può provare pena per lui.

Sono stupita dalla capacità di Elma di capire quest'uomo. Il suo perdono dimostra l'incredibile generosità di un essere umano. Zoran è cresciuto come una vittima della storia, una vittima dell'ego degli uomini perché, per me, la guerra in Jugoslavia è stata una questione di ego, una guerra di inutili assurdità maschili.

Ci sono testimonianze di ex cecchini che vi hanno guidato?

Su YouTube si possono trovare video di alcuni criminali di guerra che parlano delle loro esperienze, ma sembrano molto astratti, molto opachi. Per quanto riguarda Zoran stesso, la sua situazione è quella di molti soldati che sono stati arruolati contro la loro volontà, anche se hanno fatto una scelta. La sua esistenza quotidiana è il suo purgatorio.

Lei ha realizzato questo film come una coreografia tra due persone che si incontrano e fuggono, per poi ritrovarsi. A volte davanti a un coro di altre persone.

Per me ogni film è l'insieme della storia, dell'ambiente, dell'esperienza proposta, del movimento della macchina da presa, del movimento dei personaggi, dell'inquadratura, del colore, del suono, della regia.

Il film si svolge in un unico spazio, un hotel dallo stile architettonico brutalista. Mi sono trovata di fronte a una grande sfida: come filmare questo cast di quaranta attori, di cui solo diciassette professionisti, in un'unica stanza e non far sentire lo spettatore mortalmente annoiato. Sapevo di dover preparare gli attori a questo processo. Sapevo che dovevo anche prepararmi, essere sicura di svolgere il mio lavoro di regista e fare ciò che amo di più: dirigere gli attori. Per otto mesi ho fatto fare provini a tutti in Bosnia e nella Repubblica Srpska. Sapevo che si trattava di un film corale e dovevo trattarlo come un puzzle o una cattedrale in cui ogni pezzo è di fondamentale importanza: un personaggio non potrebbe funzionare senza gli altri e viceversa. Abbiamo fatto come un regista teatrale che ha bisogno di sei settimane di prove: sei settimane più una sul set e quasi quattro settimane di riprese. Ho fatto molte prove e ho girato abbastanza velocemente. Le prove permettono di organizzare il caos e di creare spazio per l'improvvisazione, per far emergere verità che non si possono trovare altrimenti. Tutti gli attori erano sempre sul set, sempre pronti, e seguivano religiosamente il motto: «Non cercate la macchina da presa, la macchina da presa vi troverà!».

Il processo è stato una delle esperienze migliori e più umili che io abbia mai vissuto. C'era un'incredibile coesione e senso di appartenenza. È stata un'esperienza molto democratica, abbiamo agito come un corpo unito, come gli ultimi moschettieri: uno per tutti, tutti per uno! Tutti avevano avuto esperienze di guerra. Per alcuni, le nostre prove sono state come un prolungamento, un'estensione, una

reminiscenza del passato e persino una terapia. E io ero solo la facilitatrice.

Nel corso del film lei afferma che è impossibile porre fine a una guerra senza curare il dolore, le perdite e i traumi.

La Bosnia è ancora profondamente ferita e molto divisa. L'accordo di Dayton ha reso il Paese impossibile da governare. Trent'anni dopo, i bosniaci continuano a convivere con la guerra. Questa è l'ultima tragedia umana, che appartiene a tutti noi. Il mio film pone la domanda: quando finirà questa guerra, quando spariranno i ricordi di questa guerra, il trauma sarà mai cancellato? Spero che l'Europa abbia imparato da questa esperienza e che non commetta lo stesso errore con l'Ucraina.

Come pensa che il film sarà accolto nella ex Jugoslavia? È possibile proiettarlo in Serbia?

Naturalmente, ci saranno persone che avranno problemi con il film. Ma credo che anche i serbi stiano diventando più aperti a discutere di ciò che è successo e del ruolo che hanno avuto nella guerra. Si creerà una controversia. Sarà una discussione appassionante. Spero che sia costruttiva.

CAST

Asja : JELENA KORDIĆ KURET
Zoran : ADNAN OMEROVIĆ
Marta : LABINA MITEVSKA
Mersiha : ANA KOSTOVSKA
Azemina : KSENIJA MARINKOVIĆ
Asim : IZUDIN BAJROVIĆ
Ema : IRMA ALIMANOVIĆ
Aida : VEDRANA BOŽINOVIĆ
Sabina : MONA MURATOVIĆ
Elvira : NIKOLINA KUJAČA
Kerim : SINIŠA VIDOVIĆ
Neven : KEMAL RIZVANOVIĆ

CREW

Directed by : TEONA STRUGAR MITEVSKA
Screenplay : ELMA TATARAGIĆ AND TEONA STRUGAR MITEVSKA
Producer : LABINA MITEVSKA
Producers : SÉBASTIEN DELLOYE, DANIJEL HOČEVAR, VANJA SREMAC,
MARIA MØLLER CHRISTOFFERSEN, AMRA BAKŠIĆ ČAMO AND ADIS ĐAPO
Director of Photography : VIRGINIE SAINT MARTIN
Editor : PER K. KIRKEGAARD
Production Designer : VUK MITEVSKI
Costume Designer : MONIKA LORBER
Make-Up Artist : MOJCA GOROGRANC PETRUSHEVSKA
Supervising Sound Editor : INGRID SIMON
Sound Re-recording Mixer : KRISTOFFER SALTING
Sound Operator : VIKTOR GRABAR
Production : SISTERS AND BROTHER MITEVSKI (North Macedonia), ENTRE CHIEN ET LOUP
(Belgium), VERTIGO (Slovenia) , FRAU FILM (Denmark), TERMINAL 3 (Croatia), SCCA/pro.ba
(Bosnia and Herzegovina)
With the support of NORTH MACEDONIA FILM AGENCY, EURIMAGES, THE DANISH FILM
INSTITUTE, SLOVENIAN FILM CENTRE, CROATIAN AUDIOVISUAL CENTREFONDACIJA ZA
KINEMATOGRAFIJU SARAJEVO MINISTRY OF CULTURE AND SPORT, CANTON SARAJEVO
In coproduction with BELGA PRODUCTIONS
With the support of TAX SHELTER VIA BELGA FILMS FUND
FS VIBA FILM
With the participation of PYRAMIDE

