

65

The Devil Breaks My Heart – 10 Years Later

Regie: Lederle Bosch

Land: Südafrika 2004. **Produktion:** Idol Pictures, SABC1. **Regie:** Lederle Bosch. **Kamera:** Peter Baker. **Schnitt:** Lucilla Blankenberg. **Produktionsleitung:** Steven Markovitz, Letebele Masemola-Jones, Jennifer Fox. **Produzentin:** Lucilla Blankenberg. **Redaktion:** Siven Maslamoney, Pat van Heerden (SABC1).

Mit: Tshepo Mmolo, Donovan Rhode, Bolla Conradie, Heino Barnard u.a. **Format:** Digi Beta PAL, Farbe. **Länge:** 48 Minuten.

Sprachen: Englisch, Afrikaans, Pedi.

Uraufführung: 10. Februar 2004, Internationales Forum Berlin.

Weltvertrieb: Esther van Messel, First Hand Films World Sales, Schaffhauserstrasse 359, 8050 Zürich, Schweiz. Tel.: (41-1) 312 20 60, Fax: (41-1) 312 20 80. E-mail: info@firsthandfilms.com
www.firsthandfilms.com

Anmerkung

THE DEVIL BREAKS MY HEART – 10 YEARS LATER ist Teil der Reihe 'Project 10 – Real Stories from a Free South Africa'. Nähere Informationen unter Nr. 60.

Inhalt

Die Ausgangsfassung dieses Dokumentarfilms aus dem Jahr 1993 stellte eine ethnisch gemischte Gruppe von südafrikanischen Kindern dar, die überwiegend aus sozial benachteiligten Verhältnissen stammten. Zu jener Zeit, dem Beginn einer neuen Ära, waren ihre Zukunftsaussichten vielleicht trostlos, trotzdem lag Hoffnung in der Luft. Zehn Jahre später suchte der junge Regisseur Lederle Bosch vier der Jugendlichen auf, um zu sehen, was aus ihnen geworden ist.

Der inzwischen vaterlose Tshepo Mmolo schlägt sich in der Northern Province durch, einer Region, die von einer der schlimmsten Dürren seit Menschengedenken heimgesucht wird. Das neue Südafrika hat ihn mit einem Haus, aber nicht viel mehr versorgt; dennoch hofft er, dass er, sobald er seinen Ausweis hat, einen Job finden und zum Alleinernährer seiner Familie werden kann.

Donovan Rhode und Bolla Conradie wuchsen in dem gleichen, von Gewalt geprägten Viertel auf und standen vor denselben Chancen und Versuchungen. Donovan, mittlerweile Vater zweier Kinder, führt ein Leben als Kleinkrimineller. Bolla hat das Viertel verlassen, kommt aber noch gelegentlich zu Besuch. Wie er es 1993 prophezeit hatte, ist er inzwischen ein 'Springbok' und spielt für das südafrikanische Rugbyteam.

Note

THE DEVIL BREAKS MY HEART – 10 YEARS LATER is part of the series 'Project 10 – Real Stories from a Free South Africa'. Further information can be found under No. 60.

Synopsis

In 1993, the first instalment of this documentary introduced South Africa to a racially diverse group of children from mainly disadvantaged backgrounds. At the time, on cusp of a new era, their prospects might have seemed bleak, but there was optimism in the air. Ten years on, first-time director Lederle Bosch catches up with four of the youngsters to see how well they have fared.

Now fatherless, Tshepo Mmolo lives and survives in the Northern Province, which is enduring one of the worst droughts in history. The new South Africa has provided him with the basics of a house and not much else in relief, but he is optimistic that once he gets his ID he will get a job and become the sole breadwinner. Donovan Rhode and Bolla Conradie grew up in the same violent neighbourhood, with the same opportunities and temptations. Donovan, now a father of two, has chosen a life of petty crime. Although he still visits, Bolla has moved out of the neighbourhood. As he predicted in 1993, he is now a Springbok, playing rugby for his country. Heino Barnard, from a working-class white family, is a typical 16-year-old. He wants nothing to do with his family and spends all his time drinking and hanging out with his friends. His friends have the same aimless intent. This riveting and intimate documentary reveals the possible destinies of South Africa's next generation - portraying who they have become while exposing their fears and expectations of the future.

About the title

The film's title comes from a modern nursery rhyme chanted by children on the Cape Flats:

I have no mother, my mother is in Heaven.

I have no father, my father is in jail.

I have three brothers but they don't want to work.

Ah, the Devil really breaks my heart.

Heino Barnard stammt aus einer weißen Arbeiterfamilie und ist ein typischer Sechzehnjähriger, der nichts von seiner Familie wissen will, sondern trinkt und ständig mit seinen Freunden herumhängt. Der Film zeigt die mögliche Zukunft der nächsten Generation Südafrikas – er zeigt, was aus den Kindern von einst geworden ist, und welche Zukunftswünsche und Zukunftshoffnungen die jungen Erwachsenen heute hegen.

Zum Titel des Films

Der Titel des Films stammt aus einem modernen Kinderlied, das in den Cape Flats gesungen wird:

Ich habe keine Mutter, die ist im Himmel.
Ich habe keinen Vater, der sitzt im Knast.
Ich habe drei Brüder, aber die wollen nicht arbeiten.
Ach, der Teufel bricht mir das Herz.

Ich kenne ein Mädchen, die heißt Joanna,
die arbeitete für den ANC,
die hatte ein Verhältnis mit einem gewissen Mandela,
dem Führer des ANC.

Gib uns zu essen, Mandela,
gib uns zu essen, Mandela,
gib uns Essen ohne Salz und Fleisch,
gib uns Essen, Mandela, ohne Salz und Fleisch.

Gib einen Schnaps aus, gib einen Schnaps aus,
gib einen Schnaps, bis die Hunde anfangen zu bellen.

Interview mit Lederle Bosch

Frage: The Devil Breaks My Heart wurde 1993 von Zackie Achmat und Jack Lewis gedreht. Was bedeutet es, das Projekt von jemandem anderen fortzusetzen?

Lederle Bosch: Als mir klar geworden war, worüber es in dem Film gehen sollte, fiel mir das nicht schwer. Wir hatten übrigens noch eine weitere Person für den Film vorgesehen, die noch mehr Vielfalt hineingebracht hätte, aber wir mussten auf sie verzichten, weil man in einem 48-Minuten-Film nicht zu viele Personen haben kann.

Frage: Was war das für eine Person?

L.B.: Ein sehr interessanter Bursche, der in der Produktion von 1993 als ein freundliches, intelligentes, charmantes und geselliges Kind erschien. Er organisierte Spiele und Sketche und holte die anderen Kinder von der Straße – wie ein kleiner Bühnenregisseur. Aus diesem Kind ist ein sehr glücklicher, bekennder schwuler junger Mann geworden. (...)

Frage: Warum wurde schließlich auf ihn und nicht eine der anderen Personen verzichtet?

L.B.: Bei allen anderen – insbesondere bei Heino – gab es sehr starke Szenen, die keines Kommentars bedurften. Man braucht nur hinzusehen und weiß, was für ein Leben sie führen. Mit all diesen Menschen gibt es starke Momente, in denen sie etwas von sich preisgeben oder mit anderen Menschen interagieren – Momente, in denen man etwas über ihren Charakter und ihre Entwicklung erfährt.

Zwei der Jungen haben wirklich versucht, etwas Positives aus ihrem Leben zu machen. Aber uns interessierten auch ihre charakterlichen

I know a girl whose name was Joanna,
She used to work for the ANC.
She had an affair with this man called Mandela,
The leader of the ANC.

Give us food Mandela,
Give us food Mandela,
Give us food without salt and meat.
Give us food, Mandela, without salt and meat.

Pour a tot please, pour a tot please,
Pour a tot till the dogs start barking.

Interview with Lederle Bosch

Question: The Devil Breaks My Heart was originally made in 1993 by Zackie Achmat and Jack Lewis. What was it like taking on someone else's project?

Lederle Bosch: Once I had decided what I wanted the film to be about, it was easy. We had one extra character, which would have given it more diversity, but we had to lose one because it's a 48-minute film and you can't have too many characters.

Question: Who was the other character?

L.B.: A very interesting guy who, in the original, came across as a sweet, intelligent, charming kid who brings other kids together. He organised plays and sketches with them to get them off the street, like a little stage director. He grew up to be a very happy, very "out" gay boy. (...)

Question: What made you decide to lose him rather than any of the others?

L.B.: With everyone else – especially Heino – there are very strong scenes where you don't need any voiceover. You could just watch him and say, "I know what this kid's life is about." With the other characters, too, there are strong scenes with them revealing themselves or interacting with other people, and you can learn more about the character and their development through that. We didn't have the same thing with Jonathan. That's why we lost him. Two of the kids were really trying to make something positive out of their lives. But we were looking for certain things in the characters too. In *Bolla* it's the determination to be just that one thing, having that little bit extra that made it possible for him to prosper. He grew up right next door to Donovan, and yet they are totally different. Donovan grew up as a more social person, yet there was something in him that sent him the other way. We didn't want to go too deeply into the psychology of the individuals. Instead, we wanted to show how they turned out and people can read into that what they want. We were specifically looking for those things that are common among young men. I think that this combination, this mix, works. It gives it a rounded picture.

Question: In 10 years' time, would you consider going back and filming them again?

L.B.: Yes.

Question: What would your expectations be?

L.B.: It's difficult to say. In some way, they are set on a path

Veranlagungen. Bei Bolla gab es die Entscheidung für die eine Sache, für das kleine Extra, das es ihm ermöglichte, Erfolg zu haben. Er wohnte Tür an Tür mit Donovan, und doch sind die beiden total verschieden. Donovan war umgänglicher, aber es gab etwas in ihm, wodurch er auf die schiefe Bahn geriet.

Wir wollten nicht allzu tief in die Psyche der Einzelnen eindringen. Wir wollten zeigen, was in den vergangenen zehn Jahren aus ihnen geworden ist, und die Zuschauer können sich darauf ihren Reim machen. Außerdem haben wir uns auch auf die Bereiche konzentriert, die die jungen Männer gemeinsam haben. Ich glaube, dass diese Kombination funktioniert und auf diese Weise ein abgerundetes Bild entsteht. *Frage:* Hätten Sie Lust, in zehn Jahren wieder einen Film über diese Personen zu machen?

L.B.: Ja.

Frage: Welche Erwartungen hätten Sie?

L.B.: Das ist schwierig zu beantworten. In gewisser Weise sind die Jungen ja jetzt auf einem festgelegten Weg: Bolla ist im Rugbygeschäft. Wahrscheinlich ist er in zehn Jahren Trainer. Heino wird, vermute ich, im Hinterhof Autos reparieren, zwei Kinder und einen Hund haben. Er wird vermutlich ein Mädchen schwängern, sie heiraten müssen und sich anstrengen, einen Job zu finden. Die größte Veränderung könnte es bei Tshepo geben. In gewisser Weise ist er vielleicht von allen am schlechtesten dran, denn er hat nichts. Ich hoffe, er kann diesen Süßwarenladen aufmachen und hat damit Erfolg. Dann wird er genug Geld haben, um mit seinem Bruder in ein Taxi zu investieren. Dann wird er heiraten und Kinder haben, denn das entspricht der Tradition der Männer in seiner Familie. Donovan dürfte im Gefängnis sitzen oder möglicherweise schon tot sein. Ich wünsche ihm das wirklich nicht. Ich hoffe auf das Wunder, dass er einen festen Job findet. Ich hoffe, dass seine Freundin einen festen Job findet, denn die beiden Kinder werden mehr von ihr als von ihm abhängig sein. Ich würde gern erfahren, was aus seiner Tochter und seinem Sohn werden wird.

Frage: Warum sind in dem Film keine Mädchen vertreten? Standen keine zur Verfügung?

L.B.: Wir haben alle Mädchen aus dem früheren Projekt aufgespürt, aber keine wollte in der Fortsetzung auftreten. Sie leben alle immer noch dort, wo sie früher gelebt haben, und in den gleichen ärmlichen Verhältnissen. Wegen des Films sind sie in den letzten zehn Jahren von anderen Kindern immer nur gehänselt und aufgezogen worden. In Bellville, einer Vorstadt von Kapstadt, ist das Video in der öffentlichen Bibliothek vorhanden. Die Eltern bringen es nach Hause, zeigen es den Kindern. Dann heißt es: „Guck mal, da ist Liezel. Die ist noch genauso arm wie damals und lebt in der gleichen Wohnung. Sie hat keinen Job, aber ein Baby.“ Das alles wollten die Mädchen nicht noch einmal durchmachen. (...) Ich musste sie alle davon überzeugen, dass ich meinen Film machen wollte, dass ich ihr Leben dazu benutzte, um meinen Film zu machen, nicht ihren Film. Ich erklärte ihnen, dass ich ein Porträt des heutigen Südafrika anhand dessen drehen wollte, was bei ihnen in den letzten zehn Jahren geschehen ist. Sobald sie das verstanden hatten, stimmten sie zu. Die Mädchen wollten aber trotzdem nicht. Ich würde gerne in zwanzig Jahren noch eine Fortsetzung machen, und dann nur mit den Mädchen.

Frage: Inwiefern hat Ihnen Ihre frühere berufliche Tätigkeit bei dem Film geholfen?

L.B.: Ich hatte zuvor bei einigen anderen Filmen als Cutter gearbeitet, und deshalb wusste ich, was man vermeiden muss! Das half mir, früh,

now. Bolla is in rugby. He'll probably be coaching. Heino, I think, will be a backyard mechanic with two kids and a dog. He will probably get a girl pregnant and have to marry her, and he will struggle to find a job. Tshepo might make the most difference in his own life. He is the most desperate of the lot, in a way, because he has nothing. I hope he gets that tuck-shop off the ground and it flourishes. Then he will have enough money to invest in a taxi with his brother. He will eventually marry and he will have children, because that's part of the tradition of the males in his family. Donovan, I expect, will be in prison or even dead. I really hope not. I hope for a miracle that will give him a steady job. I hope his girlfriend finds a steady job, because the two children will be dependent on her more than they are on him. I'd like to go back and see what happens to his daughter and his son.

Question: Why are there no girls in the second film? Was there just no choice?

L.B.: We tracked them all of down, but the girls didn't want to be in a sequel because they are still living in the same street in the same poverty. And they have been teased and ridiculed in the last 10 years by other kids. In Bellville, a suburb of Cape Town, the video is available at the public library. So parents take it out and let their children watch it. Then you get them saying, "Oh look, there's Liezel, and she's still as poor as she was then, she's still living in the same flat, she doesn't have a job and she's got a baby." And they don't want to go through that again. If they were in Bolla's position then they would have been very happy to be in the film; if things had changed dramatically. Donovan didn't want to be in the film at first. He said if he could get some money out of it, he might be interested. Everybody got R 500 – that's all we gave them. I had to persuade them that I am making my film, and I'm using their lives to make my film. I'm not making their film. I explained to them that I wanted to paint a portrait of South Africa now by looking at what has happened to them in the intervening decade. Once they understood that, they agreed. The girls still didn't want to. I'd love to go back in 20 years' time and make the film, but this time of just the girls. (...)

Question: How had what you've done before helped in making this film?

L.B.: I've edited some people's films and that helped me to see what not to do! It helped me decide early on to narrow the film down before I start shooting otherwise we would sit with a mountain of material and struggle to make a story out of it. It was easier because of the process that the SABC took us through: the training, the mentors. It helped to refine and rethink the ideas a lot before I started shooting. It's the first time that I'm directing. But my cameraman said, "You can't really direct a documentary – you make a documentary." You decide what you want to follow, you step into a reality and decide what detail you want, and you pick up things. It's not really directing. Directing is telling people what to do. You listen, you look, you decide. When you're editing, that's when you are directing.

noch vor Beginn der Aufnahmen, die Entscheidung zu treffen, in welche Richtung ich den Film konzentrieren wollte – sonst hätten wir irgendwann Schwierigkeiten gehabt, aus einem Berg an Material eine Geschichte zu bauen. Erleichtert wurde uns die Arbeit auch durch das Training und die Mentoren, die uns von SABC zur Verfügung gestellt wurden. So konnten die Ideen schon vor Beginn der Dreharbeiten gut ausgearbeitet und überdacht werden. Ich habe bei diesem Projekt zum ersten Mal Regie geführt, aber mein Kameramann erklärte mir: „Bei einem Dokumentarfilm kann man eigentlich nicht Regie führen, sondern man macht einfach einen Dokumentarfilm.“ Man beschließt, welcher Spur man folgen will, geht in eine Realität hinein und entscheidet, welches Detail man haben will, man greift die Dinge auf. Das ist nicht Regie führen im eigentlichen Sinne. Beim Regie führen sagt man Menschen, was sie machen sollen. Hier aber hört man zu, sieht hin und entscheidet. Die Regie findet hier beim Schneiden statt.

Frage: Was haben Sie gelernt?

L.B.: Zum Beispiel, dass es beim Geschichten erzählen ganz allein auf den Rhythmus ankommt – auf das Tempo, den Puls, die Frequenz, die man auswählt, um die Geschichte zu erzählen, und nicht nur auf den Inhalt. Beim Zusammenfügen eines Films hängt alles von der Struktur ab, die man festgelegt hat. Das galt ganz besonders für diesen Film. Wir mussten nämlich verschiedene Charaktere austarieren, den Punkt, die Dinge finden, die die Geschichte zusammenhielten. (...)

Frage: Wie denken Sie nach der Arbeit an diesem Dokumentarfilm über die vergangenen zehn Jahre und die Zukunft Südafrikas?

L.B.: Ich glaube, die Menschen haben das Gefühl, dass heute mehr möglich ist als früher, aber das ist nicht wirklich so. So viel mehr ist gar nicht möglich geworden. Wir sind viel optimistischer, als es der Lage entspricht. Ich kann die Energie meiner Charaktere nachvollziehen, aber weniger ihren Optimismus. Die Menschen geben die Hoffnung nicht auf, dass die Lage besser werden wird, aber die Dinge werden nicht automatisch besser, sie können auch schlimmer werden. In den letzten zehn Jahren hat es umwälzende politische Veränderungen gegeben; wenn man sich aber darauf beschränkt zu vergleichen, wie die Menschen heute gekleidet sind, was sie essen, wo sie schlafen, dann hat sich nicht viel verändert. Und ich glaube, das wird in dem Film deutlich. Als Donovan klein war, teilte man bei ihm zu Hause die Sardinen bis auf den letzten Bissen auf. Nun ist Tshepo erwachsen und gebackene Bohnen werden bis auf den letzten Bissen aufgeteilt. Vor zehn Jahren wusch man sich mit kaltem Wasser – heute waschen sich immer noch alle im Hinterhof mit kaltem Wasser. Die kleinen Dinge des Alltags sind die gleichen geblieben, aber die Menschen ertragen sie mit größerem Optimismus, und das ist gut so. Das Interview führte Isla Haddow.

Biofilmographie

Lederle Bosch wurde am 20. November 1964 in der südafrikanischen Kleinstadt Graaf-Reinet geboren. Als Student war er in der Anti-Apartheid-Bewegung aktiv. Bis 1964 war er als Jugend- und Gemeinchaftsleiter für die United Democratic Front und den ANC (African National Congress) tätig. Anschließend arbeitete er im 'Community Development', in der Erwachsenenbildung und für mit Ausbildungsangeboten befassten Organisationen. 1997 schloss er sich der Film- und Videoproduktionsfirma Idol Pictures an, wo er für die Post Production zuständig ist. 2003 begann er eigene Dokumentarfilme zu realisieren. THE DEVIL BREAKS MY HEART – 10 YEARS LATER ist sein erster Film.

Question: What have you got out of it?

L.B.: One thing was realising that storytelling is all about rhythm. It's the pace, the beat, the movement you use to tell a story, not just the content. In putting a film together, it's all in the structure. And in this film especially, because we had to juggle different characters and bring it to a point, and find things that held the story together. (...)

Question: Having done this documentary, what do you think of the last 10 years in South Africa and the future?

L.B.: I think that people feel that more things are possible in our lives now, but it's not really. Not a lot more has become possible. We are much more optimistic than conditions warrant. I can relate to the resilience the characters show but not so much to their optimism. People are hoping against hope that things will get better, but things don't get better automatically, and could get worse. The past 10 years has seen earth-shattering political changes, but when you boil it down to what people wear, what they eat, where they sleep, then not much has changed. And I think that comes through in the film. When Donovan was small they were sharing pilchards to the last drop. Now that Tshepo is an adult they are sharing baked beans to the last drop. They washed themselves in cold water when they were young; they are still washing themselves in cold water in the backyard. The small details of ordinary life have not changed but people are enduring them with more optimism, which is a good thing.

The interview was conducted by Isla Haddow.

Biofilmography

Lederle Bosch was born on 20 November, 1964, in a small town called Graaf-Reinet in South Africa. He was an anti-apartheid student activist during the 1980s. Until 1994, Lederle was a youth and community organiser, working in the United Democratic Front and the African National Congress. Subsequently, he has worked in community development and adult-based education and training service organisations. In 1997, he joined a film and video production company, Idol Pictures, where he is responsible for post-production. In 2003, he started directing documentary films. THE DEVIL BREAKS MY HEART – 10 YEARS LATER is his first film.

Lederle Bosch