Memento Films International

sunar

Penélope Cruz Javier Bardem Ricardo Darín

HERKES BİLİYOR

(Todos lo saben - Everybody Knows)

Bir Asghar Farhadi filmi

128 dk. – İspanya, Fransa, İtalya – 1.85 – 5.1

Uluslararası Satış ve Festivaller**Memento Films International** sales@memento-films.com Tel. +33 1 53 34 90 20	Uluslararası Basın**Premier**Liz MillerLiz.Miller@premiercomms.comSimone DevlinSimone.Devlin@premiercomms.com

Sinopsis

Laura, kız kardeşinin düğünü için çocuklarıyla birlikte Buenos Aires’ten İspanya’ya, doğduğu bağ köyüne gider. Fakat beklenmedik olaylar düğünün ailenin gizli geçmişini ortaya çıkaran bir krize dönüşmesine neden olur.

Asghar Farhadi ile Söyleşi

Yönetmen, Yazar

Bu proje ilk olarak nasıl ortaya çıktı?

15 yıl önce İspanya’nın güneyine gitmiştim. Bu seyahatte, uğradığım bir kasabada duvarlarda bir çocuğun fotoğraflarını gördüm. “Bu kim?” diye sorduğumda, çocuğun kayıp olduğunu, ailesinin onu aramakta olduğunu öğrendim. Oluşturduğum kurgunun ilk kıvılcımı o anda çaktı ve bunu yıllar boyunca zihnimde tuttum. Bu konuda bir kısa öykü yazdım ve ardından dört yıl sonra, Geçmiş’in çekimlerini bitirmemin hemen ardından bu öyküyü geliştirdim. Bu projeye başlamayı ilk o zaman düşündüm ve senaryo üzerinde dört yıldır çalışıyorum. Fakat projenin aslen bu İspanya seyahati esnasında başladığını söyleyebilirim. İlgimi çeken iki önemli şey vardı: Birincisi, ülkenin atmosferi ve oradaki kültür, ikincisi ise fikri zihnimde ilk olarak oluşturan bu olay. Bu iki unsur nedeniyle, başlangıçtan beri aklımda hep İspanya var.

Hikayenin Madrid gibi bir kent yerine küçük bir köyde geçmesini niçin tercih ettiniz?

Hikayenin mutlaka bir köyde geçmesi gerekiyordu. Zira bu köylüler arasındaki insani ilişkiler üzerine bir hikaye. Onların ilişkileri kent sakinlerinin ilişkileriyle aynı değildir. Dahası, uzun zamandır küçük bir köyde, doğanın ortasında çekim yapmayı istiyor, kentten ve onun curcunasından uzakta geçen öyküler arıyordum. Bu arayış ben farkında olmaksızın zihnime etki ederek hikayeyi doğaya yakın bir yere, bir çiftliğe, bir köye doğru yönlendirdi... Bu da benim için belli bir nostalji duygusu yaratan bir şey. Köylerde insanlar birbirine daha yakındır. Dünyanın her yerinde böyledir; köylerin nüfusu sınırlı olduğundan herkes birbirini tanır. Ve bu da benim hikayemi besleyen bir unsur oldu. Eğer hikaye bir kentte geçseydi, insanlar bu kadar kolay bir araya gelemez, bu ilişkileri kuramazdı. Ortaya bambaşka bir film çıkardı. Dolayısıyla en baştan beri, oluşturduğum kurgu ve doğayla iç içe, bir köyde çekim yapma arzum beni bu tür bir ortamda çalışmaya yönlendirdi. Bu projenin keyifli yönlerinden biri, bir sürü çiftliğin, insanların akşamüstü köy meydanında toplandığı bir köy hayatının ortasında ortasında çekim yapıyor olmamızdı. Vurgulamak istediğim bir diğer nokta da şu: Filmin karakterleri her ne kadar karmaşık bir durumun içinde olsalar da, her biri sade, basit insanlar. Dolayısıyla, kahramanların bir köyde yaşaması bu sadeliği pekiştirdi.

Senaryoyu Farsça mı yazdınız? İspanyolcaya daha sonra mı çevirildi?

Evet, senaryoyu baştan itibaren Farsça yazdım. Yazma sürecine oldukça fazla zaman ayırdım. Yıllar boyunca metne tekrar tekrar dönerek notlar aldım ve yazmaya devam ettim. Dört yıl önce ise zihnimi metne daha ciddi bir şekilde odaklamaya karar verdim. Çeviri benim yazmamla eşzamanlı olarak yapıldı. Geçen yıllar boyunca hikaye ciddi bir evrim geçirdi. İspanya’yı pek çok kez ziyaret ettim, orada yaşayan dostlarımla konuştum; tüm bunlar anlatıyı etkiledi. Fakat tüm bu süre boyunca hep Farsça yazdım ve yazma üslubumu iyi tanıyan bir meslektaşım (Massoumeh Lahidji) sayesinde metnin İspanyolca versiyonu kendi dilimde yazdığım versiyona çok yakın oldu. Bizim Farsça kelimeler vasıtasıyla hissettiklerimizi seyirciye İspanyolca iletmeyi amaçladık.

Senaryoya İspanya’ya özgü bir dokunuş katmayı nasıl başardınız?

Senaryoyu Farsça yazmayı bitirdikten sonra İspanya’da yaşayan birkaç dostuma verdim. Bir kısmı sinema alanında çalışmayan fakat sinemasever insanlar, bir kısmı ise sinema profesyonelleri, yönetmenler, oyunculardı. Onların fikirlerini aldım. Sorduğum ilk soru, hikayenin İspanyol olmayan biri tarafından anlatıldığını hissedip hissetmedikleri idi. Ve son versiyona yaklaştıkça okuyanlar hikayenin tümüyle bir İspanyol hikayesine dönüştüğünü hissetti. Daha sonra, çekimler esnasında, tüm ekip ve oyuncular İspanyol yaşam tarzını, özellikle de köylerdeki yaşam tarzını perdeye yansıtmamda bana yardımcı oldu.

Daha önce Geçmiş’i Fransa’da ve Fransızca çekmiştiniz. Yabancı bir ekiple ve yabancı dilde çalışmak sizin için daha zorlayıcı oluyor mu?

Kendi dilimde ve kendi ülkemde çalışırken bazı şeyler daha kolay, ama bir yandan da daha zor olan şeyler de var. Bunu anlatmak oldukça güç. Aynı dili konuştuğunuzda iletişim kurmak daha kolay—özellikle de oyuncularla. Hikaye kendi kültürünüzde geçtiğinde yönünüzü daha kolay bulabiliyorsunuz. Filminizin dilini ve içinde geçtiği kültürü çok iyi bilmiyorsanız, bunun filmin kalitesini etkilemesine izin vermemek için daha tedbirli davranıyorsunuz. Örneğin, İran’da bir oyuncudan bir şey isteyeceğim zaman onunla uzun uzun konuşurum ve pek çok açıklama yaparım. Ancak yabancı bir dilde, derdimi tercüman üzerinden anlatmam gerektiğinden oyuncunun istediğim şeyi daha çabuk anlamasına yardımcı olmak için mümkün olduğunca kesin ve net olmaya çalışıyorum. Dolayısıyla ortada hem bir basitlik hem de bir karmaşıklık var. Fakat yine de keyifli. Alıştığınızdan daha yüksek enerji ve efor gerektiren bir oyuna dahil olmak gibi, hoşuma giden bir deneyim. Çoğu filmimi kendi ülkemde çekiyorum. Fakat farklı ülkelerde çekim yapmak bana yeni deneyimler sunuyor, başa çıkılması gereken yeni zorluklar getiriyor ve farklı kültürleri keşfetmemi sağlıyor. Kısacası, her iki deneyimin de kendince avantajları var. Kendi ülkem dışında çekim yaparken önemli bir pratik zorlukla karşılaşmıyorum; kendi ülkemde de uzun süredir aynı ekiplerle çalıştığımdan birbirimizi çok iyi tanıyoruz.

Oyuncularınızı nasıl seçtiniz?

Öncelikle anlatıyı kurmak için bir hikaye arıyorum; ancak ve ancak bundan sonra karakterler ortaya çıkabiliyor. Daha sonra onlara biçim vererek bu karakterlerin farklı yönlerini geliştiriyorum. Oyuncuları seçmeye bundan sonra başlıyorum. Kendi yazdığınız bir şeyi çekmeye hazırlanırken kafanızda zaten belli bir imge oluyor ve bu imgeye en yakın oyuncuları arıyorsunuz. İspanya’ya geldiğimde çok sayıda İspanyol filmi izledim—kiminin tamamını, kiminin ise sadece belli kısımlarını. Her rol için birden fazla oyuncu seçtim ve eleme yaparak filmde gördüğümüz oyuncu kadrosuna vardım. İspanyol sinemasının en önemli değerlerinden birinin son derece yetenekli, harikulade oyuncuları olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla gerek başroller gerekse diğer rollere uygun çok sayıda oyuncu arasından seçim yapmam mümkün oldu.

Belli karakterleri yazarken onları oynayacak oyuncuları düşünüyor muydunuz?

İki ana karakteri Penélope ve Javier için yazdım. Onlarla dört yıldır senaryo hakkında konuşuyordum. Bu rolleri oynamaları konusunda anlaşmıştık. Dolayısıyla yazarken bu iki oyuncu aklımdaydı, fakat diğerleri senaryo yazıldıktan sonra seçildi.

Peki niçin Penélope Cruz ve Javier Bardem’i seçtiniz?

Bunun hikayesi Fransa’da çektiğim Geçmiş’e dayanıyor. Bu filmde başrol için adaylardan biri Penélope idi, fakat o esnada onu meşgul eden başka bir proje vardı: Çocuğunu doğurmak üzereydi. Bu filmde birlikte çalışamadık, fakat dostluğumuz başlamış oldu. Ona ve ardından da kendisiyle Los Angeles’ta buluştuğumuzda Javier’e bu öyküden bahsettim. Geçtiğimiz dört yıl boyunca irtibat halindeydik ve projenin gelişimini takip ettiler. Fakat Geçmiş’in ardından İran’a dönüp orada bir film yapmaya karar verdim ve bu da bu projenin iki yıl ertelenmesi anlamına geliyordu. Yine de irtibatımızı kesmedik. Performanslarının ötesinde, bu iki oyuncu filmin yapımına da büyük katkıda bulundu. Proje boyunca diğer oyuncular ve başka konularla ilgili sorduğum sorulara büyük cömertlikle yanıt verdiler. Her ikisi de son derece yetenekli oyuncular, ama daha önemlisi, içten ve açık yürekli insanlar. Ve artık ilişkimiz profesyonel ortaklığımızın ötesine geçti.

Ricardo Darín’i seçmeniz nasıl oldu?

Başlangıçta Ricardo’nun karakteri Arjantinli olmayacaktı; İspanya’ya gelmiş Amerikalı bir karakterdi. Fakat eğer Amerikalı olmasını tercih etseydim film İngilizce ve İspanyolca olmak üzere iki dilli bir film olacaktı. Tek bir dil kullanmayı ve karakterlerin ortak bir dili olmasını tercih ediyordum. Dolayısıyla Kuzey Amerika yerine Güney Amerika’yı, Arjantin’i düşündüm. Ve Ricardo da Güney Amerika’nın en iyi oyuncularından biri. Onu tanımaya başladıkça neden bütün ekibin onunla çalışmaktan bu kadar mutlu daha iyi anladım. Ricardo dürüst ve sade bir adam ve insan onu sanki yıllardır tanıyormuş gibi hissediyor. Bize Arjantin’in kültürüyle ilgili her konuda yardımcı oldu ve böylelikle gerçekliğe mümkün olduğunca yaklaşabildik.

Ana karakterleri nasıl yarattınız?

Ana karakterleri ilk başta yaratmıyorum. Sadece hikayede farklı karakterleri etkileyen öğelere gereken önemi vermeye çalışıyorum ve bunu karakterleri savunmak veya birini diğerinden daha fazla öne çıkarmak zorunda kalmadan yapmam gerekiyor. Ana karakterlerin tümü kendilerini ifade etmek için eşit fırsata sahip olmalı. Bu, izleyiciye—ama sadece izleyiciye, yönetmene değil—karakterlerden birine film boyunca bağlanmayı seçme fırsatı verir. Gerek bu filmde gerekse öncekilerde izlediğim ana yöntem bu oldu. Aslında, ben izleyiciyi kendince bir yargıya varmaya davet ediyorum. Bazıları karakterlerin yargılanmamasını istediğimi düşünüyor; aslında ben tam tersine, yönetmen tarafında herhangi bir eleştirel bakış açısına yer vermeyerek bu konuda inisiyatifi izleyiciye bırakmak istiyorum.

Ön yapım aşamasında ve ardından çekimlerde oyuncularla nasıl çalıştınız?

Gerek mekan keşfi gerekse de casting aşamaları oldukça uzun zaman aldı. Bazı oyuncuların seçilmesi diğerlerine kıyasla daha hızlı olduğundan bu oyuncularla daha fazla prova yapma imkanı bulduk. Onlarla mümkün olduğunca fazla konuşmaya, zihnimdekileri tam olarak aktarmaya çalıştım. Başlangıçta, konuştuğumuz ortak bir dil olmadığından kafamdakileri iletmenin zor olacağını düşünüyordum, fakat çalışmaya başladığımızda her şeyin göründüğünden kolay olduğunu fark ettim. Provalara Javier ve Penélope’yle başladık. Diğer oyuncular bize daha sonra katıldı. Prova yapıyorduk, ama provalarımız filmdeki sahnelerle sınırlı değildi. Nasıl yürüyecekleri, nasıl konuşacakları, kendilerini elleriyle nasıl ifade edecekleri, dış görünüşleriyle ilgili uzun uzadıya konuştuk. Amacım onların birer köylü olduğunu inanılabilir kılmaktı. Aralarında olması öngörülecek aile ilişkilerini yaratmaya çabaladık.

Ünlü İspanyol görüntü yönetmeni José Luis Alcaine ile birlikte çalışma sürecinizden biraz bahsedebilir misiniz?

José bana göre dünyanın en iyi görüntü yönetmenlerinden biri. 78 yaşında ve 30 yaşındaki bir insanla aynı enerjiye sahip. Onun tarzının benim şimdiye kadar yönettiğim filmlerdeki tarzdan, görüntülere döktüğüm gerçekçi anlayıştan farklı olabileceği aklımdaydı. Çekimlere başlamadan önce uzunca konuştuk. Filmlerimi izlemişti ve her filmimi iyi tanıyordu. Ortaklığımız son derece iyi sonuç verdi. Aktarmaya çalıştığım gerçekçilik adına yapılması gereken her şeyin yapılmasını sağladı. José resim sanatını ve ışıkla ilgili konuları çok iyi bilen harika bir görüntü yönetmeni. Her zaman yeni fikirler denemek istiyor, klişelerden kaçınıyor ve tüm bunları daha çok gençlerden beklemeye alıştığımız bir cesaretle yapıyor.

Son olarak...

Bir filmi yazarken ve yönetirken hep peşinde olduğum ve zihnimde hep en önemli yeri işgal eden şeyi tek kelimeyle özetlemek mümkün: Empati. Filmlerimle herhangi bir mesaj vermeye çalışmıyorum. Eğer dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir kültürden gelen ve herhangi bir dili konuşan bir izleyici karakterlerimi tanımadan onlarla empati kurmayı başarabiliyorsa, kendisini onların yerinde hayal edebiliyorsa o zaman amacıma ulaşmışım demektir. Her filmde en öncelikli olarak vurguladığım, benim en çok ihtiyaç duyduğum şey, aynı zamanda bugünün dünyasının da en çok ihtiyaç duyduğu şey bu: Sınırların ötesinde, başka kültürlerden gelen diğer insanlarla kuracağımız empati...

ASGHAR FARHADI, Yönetmen, Yazar

Asghar Farhadi, 1972’de doğdu. İlk kısa filmini 13 yaşında bir gençlik sinema kulübünde çekti. 1991’de tiyatro eğitimi için Tahran Üniversitesi’ne girdiğinde beş kısa film yapmıştı; tiyatro alanında ilerleme yönündeki bu tercihi gelecekte sinema üslubuna önemli bir etki yaptı. Lisans tezini Harold Pinter’in yapıtları ve oyunlarında sessizliğin ve duraklamanın işlevi üzerine verdi. Mezuniyetinin ardından Tarbiat Modares Üniversitesi’nde 1996’da tiyatro yönetmenliği üzerine çalışmalarını sürdürdü. Burada radyo oyunları ve televizyon dizileri yazmaya başladı. Tiyatro yönetmenliği üzerine yüksek lisans derecesini aldıktan sonra aralarında Bir Şehir Hikayesi’nin (Dastane yek shahr) de yer aldığı televizyon dizileri yazmaya başladı.

Farhadi, 2002’de ilk uzun metraj filmi olan Kumda Dans’ı (Raghs dar ghobar) yazdı ve yönetti. Film 25. Moskova Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü ve Rusya Film Eleştirmenleri Birliği’nin En İyi Film Ödülü’nün yanı sıra 48. Asya Pasifik Film Festivali’nde En İyi Senaryo ve En İyi Yönetmen Ödülleri’ne layık görüldü.

Farhadi, bir yıl sonra, zamanı için nadir bir toplumsal tür filmi olan Güzel Şehir’i (Shahre ziba) çekti. Ölüm cezasına çarptırılmış bir katilin ailesiyle kurbanının ailesi arasındaki çatışmayı konu alan filmde, ölüm cezasının iptalini sağlama yetkisine sahip olan kurbanın ailesi, 18 yaşındaki katilin kaderini elinde tutuyor.

Film, 2012’de Fransa’da gösterime girdi ve ulusal ve uluslararası festivallerde büyük dikkat çekerek aralarında Varşova Uluslararası Film Festivali’nde kazandığı Büyük Ödül’ün de yer aldığı pek çok ödüle layık görüldü.

2005 tarihli filmi Çarşamba Ateşi’nde (Chahar shanbe souri) Asghar Farhadi, İranlı orta sınıf bir ailenin stresli hayatına bir hizmetçinin gözünden bir ışık tutarak ailenin toplumdaki iki farklı hayatını taviz vermeyen bir üslupla resmetti.

Asghar Farhadi, iki yıl sonra İran’ın kuzeyine tatile giden yakın bir arkadaş grubunu konu alan Elly Hakkında’yı (Darbareye Elly) yönetti. Filmde, arkadaş grubunun kendilerini karmaşık bir durumun içinde bulmasıyla heyecanlı bir dram başlıyor. Prömiyerini Berlin Uluslararası Film Festivali’nde ve Tahran’da düzenlenen Fecr Film Festivali’nde eşzamanlı olarak yapan film, Berlin’de En İyi Yönetmen dalında Altın Ayı Ödülü’nü ve Fecr Film Festivali’nde En İyi Yönetmen dalında Simurg Ödülü’nü aldı. Elly Hakkında, 2009’da gösterime girdiği Fransa’da 100.000 izleyiciye ulaştı.

Elly Hakkında’nın başarısının ardından Farhadi, 2010’da çektiği Bir Ayrılık’ı (Jodaeiye Nader az Simin) yazmaya başladı. Film, evliliği kötüye gitmekte olan ve çocukları olmasına rağmen boşanmaya karar veren bir orta sınıf çiftin yaşamına odaklanıyor.

Bir Ayrılık, prömiyerini yaptığı Berlin Uluslararası Film Festivali’nde Altın Ayı Ödülü’nü kazanmanın yanı sıra tüm erkek ve kadın oyuncularına birer Gümüş Ayı Ödülü getirdi. Film, aralarında Altın Küre Ödülleri’nde Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü, César Ödülleri’nde En İyi Yabancı Film Ödülü ve Yabancı Dilde En İyi Film Oscar’ının da yer aldığı toplamda 70’in üzerinde uluslararası ödül kazandı.

Uluslararası alanda büyük başarı elde eden Bir Ayrılık, daha önce hiçbir İran filminin yakalayamadığı bir başarı elde etti. Sadece Fransa’da bir milyon izleyiciye ulaşan film, bu ülkede en çok izlenen İran filmi oldu ve 250 sinemada gösterime girdi. Aralık 2011’de ABD’de gösterime giren film, ülkede tüm zamanların en yüksek başarıyı elde eden yabancı filmleri arasına girdi. Aynı yıl, Asghar Farhadi, Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 insanı arasında gösterildi.

Bir Ayrılık’ın kazandığı diğer ödüller arasında Durban Uluslararası Film Festivali Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü, Asya Pasifik Film Festivali’nde En İyi Uzun Metraj Film ve En İyi Senaryo Ödülleri ve Sydney Film Festivali En İyi Film Ödülü yer alıyor.

Bir Ayrılık’ın çok sayıda festivalde ve ülkede gösterilmesiyle birlikte, Asghar Farhadi, İran dışında geçen bir hikayeyi konu alan Geçmiş’in senaryosu üzerinde çalışmak üzere ailesiyle birlikte Paris’e taşındı. Filmin ana karakteri Ahmad, on dört yıldır uzakta olduğu Paris’e eşi Marie’den boşanmak üzere yasal süreçleri sonlandırmak üzere dönüyor. Ahmad’in Marie’nin hayatına aradan geçen yılların ardından yeniden girmesi her ikisi için de karmaşık bir durum yaratıyor ve her ikisini ortak geçmişleriyle yeniden yüzleşmeye zorluyor. Geçmiş, 2013’te Cannes Film Festivali’ndeki gösteriminin ardından Fransa’da genel gösterime girdi ve yine bir milyon seyirciye ulaştı. Film, Cannes Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı ve Altın Küre ve César Ödülleri’ne aday gösterildi

Asghar Farhadi, 2015’te bir sonraki filmi Satıcı’yı çekmek üzere İran’a döndü. 2016’da tamamlanan ve Cannes Film Festivali’nin yarışma bölümünde gösterilen film, Asghar Farhadi’ye En İyi Senaryo Ödülü’nü, başrol oyuncusu Shahab Hosseini’ye ise En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü getirdi. Aynı yılın sonbaharında Fransa’da ve İran’da gösterime giren film, Asghar Farhadi’nin en başarılı filmi oldu. Film, Şubat 2017’de Asghar Farhadi’ye ikinci Yabancı Dilde En İyi Film Oscar’ını getirdi.

Farhadi, birkaç ay sonra Penélope Cruz ve Javier Bardem’i beyaz perdede yeniden bir araya getiren projesini hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Tamamiyle İspanya’da ve İspanyolca çekilen Herkes Biliyor’un (Everybody Knows - Todos lo saben) kadrosunda Arjantinli oyuncu Ricardo Darín de yer alıyor. 71. Cannes Film Festivali’nin açılışını yapan film, festivalin yarışma bölümünde de yer aldı ve Farhadi’nin Altın Palmiye için yarışan üçüncü filmi oldu. Herkes Biliyor, aynı zamanda yapımcılığını Farhadi’yle 2009’da Berlin’de Elly Hakkında’yı henüz keşfetmişken tanışan Alexandre Mallet-Guy’nin üstlendiği üçüncü ve Mallet-Guy’in dağıtımcılığını üstlendiği altıncı Farhadi filmi olma özelliğine sahip.

Penélope Cruz, Oyuncu

Asghar Farhadi ile nasıl tanıştınız?

Asghar’ın filmlerini çok seviyorum; özellikle de Bir Ayrılık benim için bir başyapıt. Beni aradı ve İspanya’da bir film çekmek istediğini, rollerden biri için beni düşündüğünü söyledi. Onun beni araması kariyerimde başıma gelen en güzel şeylerden biri oldu. Ona büyük bir hayranlık duyuyorum ve dünyanın en iyi yönetmenlerinden biri olduğunu düşünüyorum. O iyi bir insan ve son derece hassas biri.

Senaryoyu okuduğunuzda ilk olarak ne düşündünüz?

Asghar bana hikayeden ilk kez yaklaşık beş yıl önce bahsetmişti. Hikaye onun zihninde yıllar boyunca önemli bir evrim geçirdi ve Javier ve projede yer almayı kabul ettiğimizden Asghar bizimle hikayenin her parçasını geliştirdikçe paylaştı. Bize ilginç gelen bu hikaye üzerinden anlatmak istediği şeydi.

Filmdeki aile, bir yönüyle etrafımızda olup bitene dair bir tür metafor. Celâleddîn-i Rûmî’nin çekimler başladıktan birkaç hafta sonra bir başka İranlı arkadaşım sayesinde rastladığım şiirindeki gibi: Eğer bir ailenin bir üyesi acı çekiyorsa o zaman diğerleri de acı çeker. Bana göre filmin özü bu şiirde yatıyor. Asghar’la film hakkında konuşurken bu şiirin onun için de çok önemli olduğunu, hatta daha önceki gün bu şiiri düşünmekte olduğunu söyledi. Çekimler esnasında buna benzer pek çok an yaşadık.

Laura kimdir?

Laura, başından çok şeyler geçmiş, çok özel bir kadın. Başkalarını da ilgilendiren çok zor kararlar vermek zorunda kalmış. Ve bunun ağırlığını halen üzerinde hissediyor. Hepimiz geçmiş deneyimlerimizin ve travmalarımızın ağırlığını üzerimizde taşıyoruz; bazılarımız diğerlerinden daha fazlasını taşıyor. Laura, bir sırrı olan bir kadın ve bir anda kendini bir krizle yüzleşirken buluyor. Bu durum onu sırrını açığa vurmaya ve böylelikle geçmişe gömmeye çabaladığı pek çok şeyle yeniden yüzleşmeye götürüyor. Bu nedenle Laura kesinlikle hayatım boyunca oynadığım en karmaşık karakter.

Zaman zaman Laura ile özdeşleştiğiniz oldu mu?

Bunu hiç düşünmedim. Onunla hemfikir olmak zorunda değilim, onu bir insan olarak, davranışlarıyla, yaptıkları veya yapmadıklarıyla sevmek zorunda değilim. Onun yaptıklarını savunmam gerekmiyor, sadece onları yüzde yüz anlamam gerekiyor. Ve sanırım bunu başardım, zira Laura çok iyi yazılmış bir karakter. Filmdeki tüm karakterler karmaşık, ince ve çok yönlü. İyiler ve kötüler yok; gerçek hayatta olduğu gibi, hiçbir şey göründüğü kadar keskin hatlara sahip değil.

Asghar Farhadi’yle çekim yapmak nasıl bir deneyimdi?

Çekimler yaklaşık dört ay sürdü ve son derece iyi gitti. Bu dört ay boyunca o kadar fazla şey oldu ki! Asghar son derece talepkar bir yönetmen, ama aynı zamanda ne istediğini anlatmayı çok iyi biliyor. Sizden çok şey istiyor, ama bunu incelikle yapıyor. Bunun sonucu olarak da ona her zaman yapabileceğinizin en iyisini vermek istiyorsunuz. Son derece ilham verici biri. Sizi götürmek istediği yere nasıl gideceğinizi gösteriyor ve bunu büyük bir zarafetle yapıyor, zira o gerçek bir sanatçı. Bir nevi dahi, farklı, sıra dışı bir hassasiyete sahip. Onun gibi insanlar son derece nadirdir. Kariyerimde bu tür insanlara pek sık rastlamadım, ama rastladığınızda karşınızdaki insanın son derece özel biri olduğunu anlayabiliyorsunuz. Hikayelerini anlatma biçimiyle ve aktardıklarıyla insanları derinden etkileyebiliyor. Ve bütün bunları büyük bir alçakgönüllülükle yapıyor. Bir peygamber olduğunu iddia etmiyor, fakat benim için o bir yönetmenden çok daha fazlası.

Javier Bardem, Oyuncu

Bu projeye nasıl dahil oldunuz?

Yanlış hatırlamıyorsam 2013 veya 2014’te, Los Angeles’ta başladı. Asghar filminin tanıtımı için oradaydı, ben de orada çalışıyordum ve buluştuk. Buluşmamızda büyük bir sanatçı olarak, ama daha önemlisi insan olarak Asghar’la tanışacağım için hem gergindim hem de sabırsızlanıyordum. Filmleri gibi kendisine de hayranım. Konuşabildiğimiz kadar İngilizce konuştuk ve birlikte çalışma fikrine değindik. Birkaç ay sonra yeni filminin tretmanını bana iletti ve sonrasında hep irtibat halinde kaldık.

Tretmanı okuduğunuzda ilk izlenimleriniz neler oldu?

Asghar fikirlerden, kavramlardan, hikayelerden hareket ediyor. 20-30 sayfa kadar yazmıştı ve ekte çok detaylı bir özet vardı. Diyalogların olmadığı bir senaryo gibi. Hikayeyi, atmosferi ve en önemlisi karakterlerin arasındaki ilişkileri çok sevdim.

Bu film, Asghar’ın önceki filmleri gibi insanlar arasındaki ilişkilerle ve insanların birbiriyle etkileşim biçimleriyle ilgili. Geçmişteki olayların yeniden ortaya çıkması ve bugünkü hayatımızı etkilemesiyle ilgili. Ayrıca İspanyol adetlerini son derece hatasız bir şekilde resmediyor. Bir yabancının bu adetleri bu kadar hassas bir şekilde anlatması bana muhteşem gelmişti.

Asghar Farhadi’yle çalışma ve karakterinizi hayata geçirme sürecinizden bahsedebilir misiniz?

Asghar senaryoyu yazmayı bitirdiğinde karakterle ve provalarla ilgili konuşmaya başladık. Onunla oturup fikirlerini dinlemeye can atıyordum. Oyuncularını yönetme ve filmini oluşturma biçimi onun dehasını ortaya koyuyor. Dolayısıyla bir oyuncu için onunla çalışmak büyük bir keyif, zira oyunculuğu çok seviyor, anlıyor ve neler gerektirdiğini çok iyi biliyor. Oyunculara saygı duyuyor ve onlara son derece düşünceli bir şekilde yaklaşıyor.

Provalar sırasında, oyuncularının performansına farklı bir renk ve ışık katma yeteneği olduğunu keşfettim. Film benim için Eduard, Penélope ve elbette daha önce hiç birlikte oynamadığım ama bana göre dünyanın en iyi oyuncularından biri olan Ricardo gibi hayran olduğum veya önceden de birlikte çalıştığım insanlarla bir araya gelmek için de iyi bir fırsat oldu.

Aynı masanın etrafında oturmak ve Asghar’ın karakterlerini nasıl tasarladığını görmek, bize karakterimizin özünü oluşturan bazı çok ince detaylara odaklanmamızı istemesi, tüm bu deneyimden büyük keyif aldım. İki ila üç hafta kadar prova yaptık. Biliyorum ki o daha uzun olmasını isterdi, ama oyuncuların pek çoğunun başka yerlerde önceden kararlaştırılmış işleri vardı.

Bize karakteriniz Paco’dan bahsedebilir misiniz?

Paco her ne kadar kentle bağlantısı olsa da köyde yaşayan bir adam. Bulunduğu yere gelmek için çok çalışmış. Laura’nın ailesinin yaşadığı evde doğmuş. Yavaş yavaş toprağı ekip biçmeye ve bağa bakmaya başlamış. Filmin başlangıcında kişisel ve mesleki hayatında kendisini mutlu hissediyor. Fakat ardından onun sırtına psikolojik, duygusal, fiziksel hatta etik anlamda pek çok yük yükleyen bir şey oluyor ve hayatı değişiyor. Bir anda geçmişindeki olaylar yeniden ortaya çıkıyor ve bugünüyle çatışıyor. Paco’nun karakteri kağıt üzerinde yazıldığı haliyle nüanslarla dolu ve umarım perdeye yansıyan halinde de aynısı geçerlidir.

Paco ile özdeşleştiniz mi?

Bu karakteri gerçekten seviyorum. Büyük oyuncu Victoria Abril’in dediği gibi, oyuncular olarak biz karakterlerimizi yargılamaktan ziyade savunmalıyız; aksi halde işimizi yapmıyoruz demektir. Elbette bazen sizi rahatsız hissettiren karakterler olabilir. Fakat burada durum bu değildi. İçimdeki Deniz’deki (The Sea Inside) Ramón Sampedro veya Karanlıktan Önce’deki (Before Night Falls) Reinaldo Arenas gibi, bu karakteri de sevgiyle hatırlıyorum. Paco’nun bir ışığı, bir anlamda bilgeliği çağrıştıran bir basitliği var. Sağduyulu, ayakları yere basan bir adam.

Diğer oyuncularla ilişkileriniz nasıldı? Penélope ve Ricardo ile yeniden çalışmak nasıl bir deneyimdi?

Penélope ile aralarında zararlı bir ilişki olan iki güçlü karakteri oynadığımız Escobar’ın çekimlerini yeni bitirmiştik. O filmde birlikte çok sayıda sahnemiz vardı ve oldukça karmaşık bir çekimdi. Bu film ise daha yalındı. Penélope her rolüyle daha da gelişen bir oyuncu ve onu çalışırken, gelişirken görmek büyük bir keyif. Birbirimizi iyi tanıdığımız için birlikte çalışmamız çok kolay oluyor ve bu da işleri kolaylaştırıyor.

Diğer oyunculardan ise saatlerce bahsedebilirim. Daha önce hiç karşılaşmadığım ancak filmlerini bildiğim Inma Cuesta gibi oyuncuların yanı sıra Elvira ve Eduard gibi tanıdığım veya daha önce birlikte çalıştığım oyuncular da vardı.

Ve sonunda hep çalışmak istediğim biri olan Ricardo Darín’le birlikte oynayabildim. Birlikte az sayıda sahnemiz var, ama bunlar çok yoğun sahneler. Ramón Barea’yı izlemek de harikaydı. O sıra dışı bir oyuncu ve insan. Çok deneyimli, ama her zaman yeni şeyler denemek istiyor. Bu harika bir şey ve bana çok şey öğretti.

En sevdiğiniz ve en karmaşık bulduğunuz sahneler hangileriydi?

Bence bu karmaşık bir film, ancak bir anlamda her film şu ya da bu nedenle karmaşıktır. Bu filmde öykünün konusu büyük bir duygusal yoğunluk yaratıyor. Hiçbir sahne kolay değildi. Hatta Asghar bir sahneyi genel hatlarıyla anlatıyor, nasıl işlediğini görüyor ve başka şeyler denemek veya başka bir şeyin altını çizmek istiyorsa bazı detayları değiştiriyordu. Hiçbir şey değişmez değildi ve Asghar bize hiçbir zaman “böyle olması gerekiyor” demedi. Aksine, Asghar hayatı çok seven biri ve her sahnenin gerçek hayatta olduğu gibi olmasını istiyor.

Geriye dönüp baktığımda grup sahnelerinin en karmaşık olanlar olduğunu söyleyebilirim. Çok sayıda oyuncu vardı ve her oyuncunun yaklaşımı farklıydı. Her duygu, örneğin korku, farklı şekillerde canlandırılabilir. En nihayetinde uyumu sağlamak yönetmenin işidir, ama oyuncuların tarafında da muazzam bir konsantrasyon gerektirir. Her zaman olduğu gibi bu tür sahnelerde de diğer oyuncuların ne yaptığının farkında olmanız gerekiyor, fakat eğer sahnede on kişi varsa konsantrasyonunuzu kaybetmemeniz daha da önem kazanıyor.

Ricardo Darín, Oyuncu

Bu projeye nasıl dahil oldunuz?

Asghar’la ilk kez Madrid’de, kaldığı otelde bir araya geldim. Sohbet ettik. Buluşmaya bir başka projeyi, Madrid’de bir tiyatro oyununu kabul etmiş olduğumdan filmde rol almamın zor olacağını söylemek ve Asghar’a teklifi için teşekkür etmek için gitmiştim. Bana hemen tiyatroyu çok sevdiğini göyledi ve hangi oyun olduğunu sordu. Bergman’ın Bir Evlilikten Manzaralar’ı olduğunu söylediğimde gözlerini kocaman açtı ve Bergman sayesinde sinemacı olmak istediğini, hatta en çok bu filminden etkilendiğini söyledi. Bu, aramızda hemen bir bağ oluşturdu. Bana çekimleri her iki projede de rol alabileceğim şekilde ayarlayabileceğini söyledi. Ve bunu başardık.

Bize karakteriniz Alejandro’dan bahsedebilir misiniz?

Alejandro eskiden varlıklı bir adammış, ama hayatında çok şey değişmiş. İşini kaybetmiş ve neredeyse beş parasız kalmış, ancak parası varken karısı Laura’nın doğduğu köye çok yardımı dokunmuş. Laura’nın kız kardeşinin düğününe gidemiyor; Buenos Aires’te kalıp iş arıyor, iş görüşmelerine gidiyor ve içinde bulunduğu çıkmazdan bir çıkış arıyor. Düğün gecesi olanları duyunca, sadece yardımcı olmak için değil, aynı zamanda kontrolü elinde tutmak için İspanya’ya gidiyor. Ardından, bir dizi beklenmedik durumla yüzleşmek zorunda kalıyor, ki bence bu da hikayenin dramatik yapısını güçlendiriyor.

Alejandro’yla özdeşleştiğiniz zamanlar oldu mu?

Bazı ortak yönlerimiz var, ancak bizi ayıran, onun dini inançlarının olması. O dindar biri, bense değilim. Dolayısıyla onun gibi birini oynamak bir yönüyle zordu. Alkol sorunu nedeniyle oldukça karanlık bir geçmişi var ve bu sorundan kurtulup “iyileşmesini” filmin bir yerinde kendisini kurtardığını söylediği Tanrı’ya bağlıyor. Tanrı’nın onu bu çetin zorluklarla sınayarak kendisini kurtardığını düşünüyor. Ve bana kalırsa hepsinin hayatını etkileyen bu çalkantı onun için baş edilemez bir durum ve inancı sınanıyor. Filmdeki diğer karakterler tarafından da sınanıyor.

Diğer oyuncularla ilişkileriniz nasıldı?

Javier ve Penélope’yle daha önce hiç çalışmadım, ancak Inma, Eduard ve Elvira’yla çalışmıştım. Çekimler sırasında çok geçmeden aramızda bağlar oluştu. Karakterimin en yakın temasta olduğu kişi elbette Penélope’nin oynadığı eşi. Onunla olan karşılaşmam büyük bir aydınlanmaydı. Sette birbirimizi tanımamız birkaç gün almış olsa da, birbirimizin oyunculuğuna çok iyi uyum sağladık ve sanırım bu aramızda bir güven oluşturdu ve farklı durumlarla baş etmemiz gerektiğinde bize gereken rahatlığı verdi. Penélope’nin oyunculuğa olan yaklaşımı son derece net ve zekice. Bu da insana ilham veriyor.

Javier’le uzun yıllardır dostuz ve hep birlikte çalışmak istemiştik. Karakterlerimiz fazla bir araya gelmiyor, ama geldiklerinde paylaştıkları sahneler son derece güçlü ve birlikte oynamaktan büyük keyif aldık. Umarım bu perdeye de yansımıştır.

Asghar Farhadi nasıl bir yönetmen?

Asghar ayrıntılara son derece önem veren biri. Ben insana yeni bir şeyler öğrendiğini hissettiren her profesyonel deneyimin tabiatı gereği faydalı olduğunu düşünüyordum. Bu film de öyleydi.

Asghar ne istediğini çok iyi bilen, kararlı bir yönetmen. Hikayesini karakterleri üzerinden nasıl anlatacağını çok iyi biliyor. Her zaman karakterlerin duygusal yoğunluğunu arttırmanın yollarını arıyor ve en önemlisi de, bize bunu başarmanın yollarını gösteriyor. Gerçekten bu filmden çok şey öğrendiğimi hissediyorum.

Çekim süreci nasıl gelişti?

Film çekmek hiçbir zaman basit değildir. Çekimlerin ve sahnelerin sürekli olarak kesilmesi ve tekrarı oyuncu üzerinde olumsuz bir etki yapar. Süreksiz sahnelerde duygusal yoğunluğu sürdürmek zordur. Ancak başardığınızı görmek de son derece tatmin edicidir. Size güç verir ve yaşadığınız zorluğu unutturur.

Filmin çekildiği güzel köyde son derece açık yürekli, sıcakkanlı insanlarla tanıştık. Pazarın kurulduğu gün çekim için sessizlik gerektiğinde küçük bir gerilim yaşadık. Ama insanların neden sessizliğe ihtiyacımız olduğunu ilk anda anlamamasını doğal karşılıyorum. Genel anlamda insanlar son derece anlayışlı, keyifli idi ve köylerinde film çekiyor olmamızdan memnundu. Film çekerken nelerin ters gidebileceğini düşündüğümüzde bu çekimin son derece olumlu geçtiğini söyleyebilirim.

Cast

Penélope Cruz Laura

Javier Bardem Paco

Ricardo Darín Alejandro

Eduard Fernández Fernando

Bárbara Lennie Bea

Inma Cuesta Ana

Elvira Mínguez Mariana

Ramón Barea Antonio

Carla Campra Irene

Sara Sálamo Rocío

Roger Casamajor Joan

José Ángel Egido Jorge

Crew

Screenwriter, Director Asghar Farhadi

Director of Photography José Luis Alcaine

Production Designer Clara Notari

Costume Designer Sonia Grande

Editor Hayedeh Safiyari

Sound Daniel Fontrodona, Gabriel Gutiérrez, Bruno Tarrière

1st Assistant Director David Pareja

Script Supervisor Yuyi Beringola

Casting Eva Leira, Yolanda Serrano

Make up Artist Ana Lozano

Hairstylist Massimo Gattabrusi

Original Score Javier Limón

Production Manager Angélica Huete

Producers Alexandre Mallet-Guy & Alvaro Longoria

Co-producer Andrea Occhipinti

Executive producer Pilar Benito

Associate producer Stefano Massenzi

Production Memento Films Production, Morena Films, Lucky Red

In co-production with France 3 Cinéma, Untitled Films AIE, Rai Cinéma

In association with Memento Films Distribution, Cofinova 14, Indéfilms 6

With the help of ICAA, Eurimages

With the participation of Canal+, France Télévisions, Ciné+, Movistar+

International Sales Memento Films International

French Distribution Memento Films Distribution