

LES FILMS DU TAMBOUR PRESENTS

Locarno Festival  
Concorso internazionale

DAMLA SÖNMEZ EMİN GÜRSOY ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL

# SIBEL

A FILM BY

ÇAĞLA ZENCİRCİ  
& GUILLAUME GIOVANETTI





## SYNOPSIS

25-year-old Sibel lives with her father and sister in a secluded village in the mountains of Turkey's Black Sea region. Sibel is a mute, but she communicates by using the ancestral whistled language of the area.

Rejected by her fellow villagers, she relentlessly hunts down a wolf that is said to be prowling in the neighbouring forest, sparking off fears and fantasies among the village women. There she crosses path with a fugitive. Injured, threatening and vulnerable, he is the first one to take a fresh look at her.

Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village isolé des montagnes de la mer noire en Turquie. Sibel est muette mais communique grâce à la langue sifflée ancestrale de la région.

Rejetée par les autres habitants, elle traque sans relâche un loup qui rôderait dans la forêt voisine, objet de fantasmes et de craintes des femmes du village. C'est là que sa route croise un fugitif. Blessé, menaçant et vulnérable, il pose, pour la première fois, un regard neuf sur elle.



## Interview with Çağla Zencirci and Guillaume Giovanetti

***SİBEL* is your third feature film after *NOOR* (2014) and *NINGEN* (2015). What is the key to your collaboration?**

The fact that we are a couple in real life! For the past fifteen years, we have really learnt how to work together. We always say that one of us cannot make a film without the other. Our work process is based on sharing, whatever projects and countries we might be working on. After all these years collaborating, we are fully aware of our strengths and weaknesses. And since we are

together, work never ends. At four o'clock in the morning, one of us might have an idea and wake the other up to tell him or her about it. We regularly compare our outlooks and viewpoints.

**So your feature film ideas actually come about during these night talks?**

They mostly come from random explorations of places which are either quite urban, like for *NINGEN*, or in the wilderness, like the Himalayas in *NOOR* or the Black Sea mountains in *SİBEL*. Besides, we are really into *Go-en*, a Japanese concept about chance encounters. It is at the core of our work, in which characters meet although they weren't meant to. We try to remain open to others, to otherness. Some of our encounters are like love at first sight. Until recently, we had always worked with people who inspired us with their past, their language, their journey and we asked them to play themselves in our films. The idea was to adapt their journey through our own cinematic language, and to write a story for them. For *SİBEL*, we have worked with professional actors for the first time,

but we have set them in a precise reality and mixed them with many non-professional actors.

### Where did the idea of directing *SİBEL* come from?

In 2003 we bought "The languages of humanity", a 2000-page book of breathtaking erudition. One anecdotal paragraph mentioned a small village north-east of Turkey, where the locals speak a whistled language. It made an impression on us, because we often explore languages and communication possibilities in our work. As we were

travelling in the Black Sea region of Turkey in 2014, we remembered the whistled language and searched for that village. We wanted to search that language and see if it really existed, out of an almost ethnographic curiosity. We discovered Kuşköy - which means *the village of the birds*. We were afraid that it might just be a folkloric thing, only spoken by a few old people. But it wasn't so. Unlike what you might think, it isn't an extinct language. The adults all have a perfect command of it. Of course, the youngest generation, raised on mobile phones, has difficulty

understanding it. So the villagers have started to teach it at school, therefore children can practice it. But as soon as people get bad signal reception in the mountains, they start whistling. The sound spreads much better that way. Whistled language is not a code like Morse, but a real transcription of the Turkish language into syllables and sounds. Therefore, you can say anything. Absolutely anything.

During that first trip, we found ourselves face to face with a young woman from the village; at first, we thought that she was mute and only communicated through the whistled language. Then suddenly she disappeared into the wild. It inspired us to write the character of Sibel.

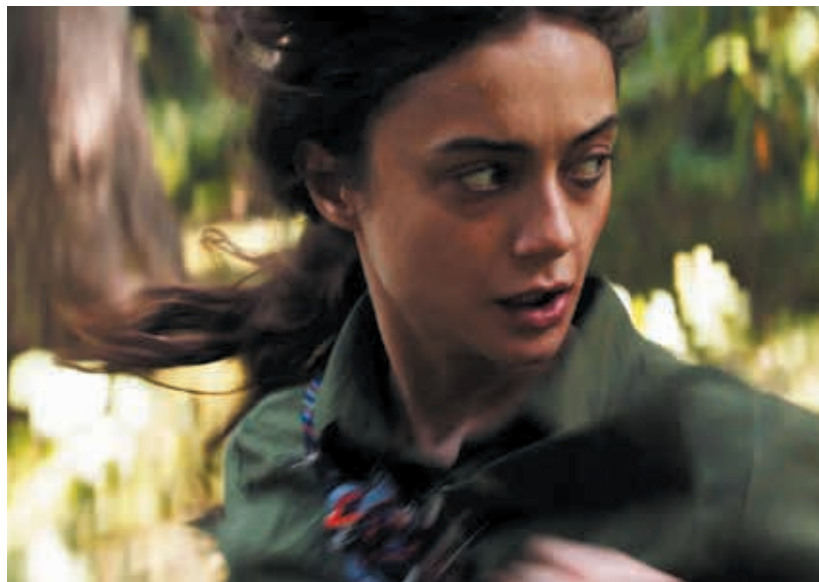
### Who is Sibel? How would you describe her?

She isn't typical of Turkish society. There are Sibels all around the world, women who are confined to a definition, with society setting boundaries for them. But Sibel's journey is also a form of emancipation. Owing to her disability, she isn't polluted by what is being imposed on women on a daily basis.

She was raised in a freer and more independent way by her father. In her village, people leave her alone, because social rules don't apply to the likes of her. She grows differently as an individual, with an acute vision of the world, searching for some original, primitive inner force. The quest for her identity is embodied in her quest for the wild beast, the famous wolf.

### Being mute, she has to use the whistled language to communicate. How did you approach that difficulty?

It had to actually mean something. All the whistled dialogues in the film are accurate. Long before the shooting, a whistled language coach took the main actress under his wing to teach her the language. And on set, he worked as a consultant and made sure that the language was always coherent. The film is a blessing for him, because it sheds light on a language that he uses everyday and whose disappearance he doesn't accept. So he was really committed to the project every day, just like many villagers, who welcomed us and helped us tremendously.



But others had to keep working in the fields, and some weren't even aware that we were shooting a film at all. Sometimes, Sibel would whistle the word "dad" during a take, and we could hear somebody answering from a distance: "What is it? What do you want?"

### **Sibel is clearly treated as an outcast because of her handicap...**

Yes indeed... She wants to remedy that loneliness by trying to be accepted, to fit in her community, and to show the others that she is worthy of being loved. She knows that there is something inside her somewhere, lying dormant and trying to come out, but she doesn't know where to look yet.

### **Incidentally, exclusion is one of the main topics in the film...**

We have made several films about the margin, about people living out

in the fringes, whose place in society isn't a done deal. It's easier to take the pulse of a society when you understand those who are excluded by it. We think that Sibel's disability actually becomes an asset. She finds other ways to grow. She doesn't belong to the caste. Mothers won't let her marry their sons. While women of her own age already have a couple of children, she is completely free.

### **Sibel has lost her mother and lives with her father, who is the village chief. In your view, what does this character illustrate?**

We think that her father is *intuitively* modern. He sees things clearly. Someone else may have chosen another wife, had other children, etc. Yet, even though he loves his youngest daughter, his eldest daughter Sibel is his pride and joy. She gives him a sense of balance; they trust each other, whatever the village might say. It was crucial to

open the film with this stable, lasting relationship. Fathers in that area may be shown in a gloomy or extreme way. But they aren't all violent, authoritarian men, sparing with affection towards their children. And the character of the father becomes really special to us when his stability is shaken, and when he gets more complex.

### **But also and above all, SIBEL conjures up what is prohibited in a society. Here, nobody dares to get out of the village because of the wolf that Sibel is relentlessly hunting. What does it symbolize?**

The wolf is a threat, especially to women. That threat is raised by men as a way to build a barrier between the village and what lies beyond. Nobody should get out of it. Sibel tracks down the wolf. She wants to do something and achieve social recognition. She also tries to locate and confine her fear, so that she can free herself

from it and free the others as well. And of course, behind the idea of the wolf also lies the metaphor and imagery of fairy tales. We like to tell popular stories connected to local mythologies. Sibel goes hunting, she is wild. What she is searching for might be anywhere, including inside herself. The wolf is also the protective figure raising Romulus and Remus, but also Asena, the original she-wolf, the ancestor of all Turkish tribes, in the ancient shamanic thought before Islam. Ultimately, the wolf here is a protean figure that we can see or project many things on.

### **In the forest, Sibel meets a man named Ali, who is allegedly a terrorist. What does that fortuitous encounter imply?**

He rouses a classic kind of fear in the village: fear of strangers, of the unknown. And we think that this feeling is experienced far beyond the Turkish borders today, in Europe and elsewhere. In today's Turkey, since Ali

is wandering through the woods, he is at once deemed a terrorist. Sibel is like him, an outcast. We find this meeting interesting because they are both victims of social exclusion. They understand each other better than they think. A basic, animal, primitive kind of understanding emerges between them. Like Sibel's father, Ali doesn't interfere with Sibel's freedom, he doesn't dominate her nor does he tack the usual clichés inherent to women onto her. We think it our duty to show characters that are far from crude, unidirectional representations. On television or in the movies, those kinds of characters are often under-represented in that part of the world.

**Sexual tension rises between Sibel and Ali... It is like an awakening, a rebirth somehow; it is about Sibel claiming back her own power, fate and body image...**

Sibel grew up in a village where nobody has ever wanted her. She knew that her life would always be different, that she would never have children, etc. All the villagers have always given her an empty look. She

sees herself as neutral, she has taken that in. And then out of the blue, Ali shows up and sees her with different eyes, and this is what she finds so surprising. Nobody has ever looked at her that way, like someone normal, and above all like a woman. Ali's presence gives her the opportunity to be normal. She feels accepted as she is. As a consequence, she gradually discovers herself as a sexual being and embraces her womanhood in every sense of the word.

**In a village where marital status is important, Sibel**

**looks out of place, unlike her sister, whom everyone would like to see married, despite her very young age. Sibel is an out-of-tune kind of heroine, she shakes things up. Is it your vision of feminism?**

Sibel embodies a kind of revolution, she stands out in a place where all personal fates are foregone conclusions. The word "feminism" is complicated, because of all the connotations it entails. Today, we feel that the word has been slightly cleared of its original meaning, and

replaced by something else. We need to find a different label. We might say that Sibel becomes *spontaneously and intuitively* feminine. She is an excluded, outcast, disabled character, who gets her own life back and rises up thanks to an outsider. She is going to redirect that strength she gets out of her relationship towards her village, to change the natural order of things.

Interview by Mehdi Omais



# Entretien avec Çağla Zencirci et Guillaume Giovanetti



**SİBEL** est votre troisième long-métrage après **NOOR** (2014) et **NINGEN** (2015). Quel est le secret de votre collaboration ?

Le fait qu'on soit un couple dans la vie ! Au fil des quinze dernières années, nous avons vraiment appris à travailler ensemble. Nous disons toujours que si l'un n'est pas là, l'autre ne peut pas faire de film. Nous avons une façon de fonctionner qui repose sur le partage, quels que soient les projets et les pays que nous investissons. A force de collaborations, nous sommes devenus pleinement conscients de nos forces, et de nos faiblesses... Et comme nous sommes ensemble, le travail ne s'arrête jamais. A quatre heures du matin, on peut se réveiller pour une idée et se la raconter. Il existe entre nous une espèce de flux tendu. On confronte régulièrement nos regards et nos points de vue.

**Vos idées de longs-métrages naissent donc de discussions nocturnes ?**

Ils émanent le plus souvent d'explorations aléatoires de lieux, soit très urbains, comme pour

**NINGEN**, soit de cadres sauvages, comme l'Himalaya dans **NOOR** ou les montagnes de la Mer Noire pour **SİBEL**. Par ailleurs, nous sommes très sensibles au *Go-en*, une notion japonaise caractérisant la rencontre fortuite. Elle est à la base de notre cinéma, au centre duquel des personnages se croisent alors que rien ne les y prédestinait. Nous nous efforçons d'être sensibles aux autres, à l'altérité. Nous fonctionnons au coup de cœur pour une rencontre. Jusqu'à récemment, nous avons toujours travaillé avec des personnes qui nous inspirent par leur passé, leur langage, leur trajectoire et nous les avons fait jouer leur propre rôle. L'idée étant d'adapter leur parcours avec un langage de cinéma qui est le nôtre, et d'écrire une histoire pour eux. Cette fois-ci, sur **SİBEL**, nous avons fait appel pour la première fois à des acteurs professionnels, mais que nous avons profondément ancrés dans une réalité précise, et mêlés à de nombreux non-professionnels.

## D'où vous est venue l'idée de mettre en scène *SIBEL* ?

En 2003, nous avons acheté «Les langages de l'humanité», un pavé de 2000 pages d'une érudition à couper le souffle. Un paragraphe anecdotique y mentionnait l'existence d'un petit village au nord-est de la Turquie où les habitants parlaient une langue sifflée. Cela nous avait marqués, parce que nous travaillons souvent sur les langues et les possibilités de communication. Alors que nous voyagions dans la région de la Mer Noire en Turquie en 2014, la langue sifflée est revenue à notre es-

prit, et nous avons cherché le village en question. Nous voulions aller à la découverte de cette langue, savoir si elle existait vraiment, et étions animés par une curiosité d'ordre quasi ethnographique. Nous avons découvert Kuşköy - qui signifie *village des oiseaux*.

Nous craignons un peu que ça ne soit que du folklore, que seuls quelques vieux parlent cette langue. Ça n'a pas été le cas. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas une langue éteinte. Les adultes la maîtrisent tous parfaitement. Mais bien sûr, la génération biberonnée

aux téléphones portables la comprend mal. Alors les villageois ont commencé à l'enseigner à l'école, donc les enfants la pratiquent. Et dès que les smartphones ne captent plus en montagne, ça commence à siffler. Le son se diffuse beaucoup mieux ainsi. La langue sifflée n'est pas un code comme le Morse mais une véritable retranscription en syllabes et en sons de la langue turque. Dès lors, on peut tout dire. Absolument tout. Pendant ce premier voyage, nous sommes retrouvés un jour face à une jeune femme du village, dont nous avons eu l'impression, sur

le moment, qu'elle était muette et qu'elle ne parlait qu'avec la langue sifflée. Elle a subitement disparu dans la nature. C'est elle qui nous a inspiré le personnage de Sibel.

## Qui est Sibel ? Comment la décririez-vous ?

Elle n'est pas l'apanage de la société turque. Il existe des Sibel partout dans le monde, ces femmes confinées à un cadre, auxquelles la société inflige des limites. Mais la trajectoire de Sibel est celle d'une forme d'affranchissement. Du fait de son handicap, elle n'est pas polluée par ce qu'on impose quotidiennement à la gent féminine. Elle a été élevée de manière plus libre et indépendante par son père. Au village, on la laisse tranquille car les règles sociales ne s'appliquent pas à son profil. Elle se développe autrement, avec une acuité dans sa vision du monde, à la recherche d'une force intérieure originelle et primitive. La quête de son identité s'incarne dans cette quête de la bête sauvage, du fameux loup.







### **Son mutisme l'oblige à parler le langage sifflé. De quelle manière avez-vous appréhendé cette difficulté ?**

Il ne fallait pas siffler n'importe comment. Tous les dialogues sifflés du film sont réels. Bien en amont du tournage, un professeur de langue sifflée du village a pris l'actrice principale sous son aile pour lui enseigner la langue. Et sur le plateau, il faisait office de consultant et veillait à la cohérence du langage. Pour lui, ce film est une bénédiction car il met en lumière un langage

qu'il utilise quotidiennement et dont il refuse la disparition. Il s'impliquait donc chaque jour avec nous, à l'instar de très nombreux villageois qui nous ont apporté un accueil et une aide considérable. Mais d'autres devaient continuer à travailler aux champs, certains ignorant même que nous tournions. Il arrivait que Sibel siffle le mot « papa » pendant une prise et, la seconde d'après, on entendait quelqu'un répondre au loin : « Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? ».

### **Sibel est clairement traitée comme un paria du fait de son handicap...**

Oui... Elle veut remédier à cette solitude en essayant d'être acceptée, de s'intégrer à la communauté, de montrer aux autres qu'elle vaut la peine d'être aimée. Elle sait qu'il y a quelque chose en elle, qui sommeille et qui s'efforce de sortir, mais elle ne sait pas encore où regarder.

### **L'exclusion est d'ailleurs l'un des thèmes centraux du film...**

Nous avons fait plusieurs films sur la marge, sur ces gens de la périphérie, dont la place au sein du groupe n'est pas acquise. On saisit mieux le pouls d'une société quand on comprend ceux qu'elle exclut. Nous pensons que le handicap de Sibel devient un avantage. Elle se développe autrement. Elle est hors de la caste. Les mamans n'ont pas envie de lui donner leurs fils en mariage. Tandis que les jeunes femmes de son âge ont déjà deux enfants, elle est complètement libre.

### **Sibel a perdu sa mère et vit avec son père, qui est le chef du village. Qu'illustre ce personnage pour vous ?**

Selon nous, il est *intuitivement* moderne. Il a des idées claires. Une autre personne aurait choisi une nouvelle femme, aurait eu d'autres enfants, etc... Mais sa fierté, bien qu'il adore sa cadette, c'est sa fille aînée Sibel. Avec elle, il est en équilibre, ils se font confiance, quoi que le village dise. C'était primordial de commencer le film par cette relation stable, pérenne. La représentation du père dans ces régions peut être misérabiliste ou extrême. Mais les pères n'y sont pas tous des hommes violents, autoritaires et avares en affection à l'égard de leurs enfants. Et là où le personnage du père devient très singulier pour nous, c'est quand sa stabilité est ébranlée, et la façon dont il se complexifie.

**SIBEL** évoque aussi et surtout l'interdit. Personne n'ose sortir du village à cause du loup que Sibel pourchasse sans relâche. Que symbolise-t-il ?

Le loup est une menace, surtout pour les femmes. Elle est brandie par les hommes comme pour mettre une barrière entre le village et ce qu'il y a par-delà. Il ne faut pas en sortir. Sibel traque ce loup. Elle veut essayer de faire quelque chose pour avoir la reconnaissance sociale. Elle cherche aussi à localiser sa peur et à s'en libérer tout en libérant les autres. Derrière l'idée du loup, il y a évidemment aussi la métaphore et l'imagerie du conte. Nous aimons raconter des histoires populaires liées à des mythologies locales. Sibel chasse, elle est sauvage. Ce qu'elle cherche peut être partout, y compris en elle-même. Le loup, c'est encore la figure protectrice élevant Romulus et Remus, et aussi Asena, la louve originelle dont descendaient les tribus turques, dans la pensée chamannique antérieure à l'Islam. En définitive, le loup est ici une métaphore protéiforme, on peut y voir ou y projeter beaucoup de choses.

Dans la forêt, Sibel rencontre un certain Ali, jugé comme étant terroriste. Qu'est-ce qu'implique ce hasard ?

Il provoque dans le village une peur classique : celle de l'étranger, de celui qui est inconnu. Et nous pensons que ce sentiment se vit bien au-delà des frontières turques aujourd'hui, en Europe et ailleurs. Dans la Turquie actuelle, comme Ali erre dans la forêt, il est immédiatement assimilé à un terroriste. Sibel est comme lui, à la marge. Cette rencontre nous intéresse car tous deux sont exclus. Ils se comprennent mieux qu'ils ne le pensent. Entre eux naît une compréhension basique, animale, primitive... Comme le père, Ali n'interfère pas dans les libertés de Sibel, ne la domine ni ne plaque sur elle des clichés inhérents à la femme. Nous pensons qu'il est de notre devoir de mettre en scène des personnages éloignés de représentations sommaires ou unidirectionnelles. A la télévision et au cinéma, il y a souvent une carence dans la peinture de ce genre de personnages dans ces régions.

Entre Sibel et Ali, la tension sexuelle monte... Il y a quelque chose de l'ordre de l'éveil, de la renaissance, de la reprise du pouvoir, du destin et de la compréhension du corps...

Sibel a grandi dans un village où personne n'a voulu d'elle. Elle savait qu'elle n'aurait pas la même vie que les autres, qu'elle n'aurait pas d'enfants, etc... Tous les gens de son village ont toujours posé un regard vide sur elle. Elle-même se voit comme quelqu'un de neutre, elle l'a intégré. Et là, tout à coup, Ali, surgi de nulle part, pose un autre regard sur elle et c'est ce qui la surprend. Personne ne l'a jamais regardée comme ça, comme quelqu'un de normal, et surtout comme une femme. La présence d'Ali lui offre une possibilité de normalité. Elle est acceptée comme elle est. Par conséquent, elle se découvre au gré du film comme une personne sexuée et embrasse sa féminité dans tous les sens du terme.

Dans un village où le statut marital est important, Sibel détonne, contrairement à sa sœur, ultra jeune, que tout le monde veut vite marier. C'est une héroïne hors cadre, qui fait bouger les lignes. C'est votre vision du féminisme ?

Sibel incarne une sorte de révolution, elle détonne là où tous les destins sont clé en main. Le mot féminisme est compliqué de par les connotations qu'il charrie. Aujourd'hui, ce mot est selon nous un peu vidé de son sens car rempli d'autres. Il faut trouver un terme différent. Nous pouvons dire que Sibel devient *spontanément et intuitivement* féminine. C'est un personnage exclu, à la marge, handicapé, qui se réapproprie son existence et qui se révèle grâce à quelqu'un d'extérieur. Cette force qu'elle tire de sa relation, elle va la rediriger vers son village pour changer l'ordre des choses.

*Propos recueillis par Mehdi Omais*

# BIO



© Patrice Terraz

French-Turkish couple Çağla Zencirci and Guillaume Giovanetti have directed together since 2004 several shorts (all selected in Berlin, Locarno, Clermont-Ferrand Festivals) and two features, *Noor* (Pakistan, 2012 / Cannes Acid) and *Ningen* (Japon, 2013 / Toronto). *Sibel* is their third feature and is selected in Competition at Locarno International Film Festival.

Couple franco-turc, Çağla Zencirci et Guillaume Giovanetti coréalisent des films, et aussi la vie, depuis 2004. Après plusieurs courts (sélectionnés à Berlin, Locarno, Clermont-Ferrand) et deux longs métrages, *Noor* (Pakistan, 2012 / Cannes Acid) et *Ningen* (Japon, 2013 / Toronto), *Sibel*, leur troisième long-métrage, est en compétition internationale à Locarno.

# CAST

Damla Sönmez ..... Sibel  
Emin Gürsoy ..... Emin  
Erkan Kolçak Köstendil ..... Ali  
Elit İşcan ..... Fatma  
Meral Çetinkaya ..... Narin

# CREW

Directors ..... Çağla Zencirci &  
Guillaume Giovanetti  
Screenplay ..... Çağla Zencirci, Ramata Sy &  
Guillaume Giovanetti  
Producers ..... Marie Legrand, Rani Massalha,  
Michael Eckelt, Johannes Jancke,  
Marsel Kalvo, Nefes Polat,  
Christel Henon, Lilian Eche  
Co-producer ..... Marc Simoncini  
Cinematography ..... Eric Devin  
Sound ..... Tim Stephan & Stephan Konken  
Editing ..... Véronique Lange  
Music ..... Bassel Hallak and Pi

## Production companies

Les Films du Tambour (France), Riva Filmproduktion (Germany),  
Bidibul Productions (Luxembourg), Mars Production (Turkey),  
Reborn Production (France)

## With the support of

Eurimages, Centre National du Cinéma et de l'Image Animée,  
Film Fund Luxembourg, Aide aux Cinémas du Monde - Centre National du  
Cinéma et de l'Image Animée - Institut Français, Filmförderungsanstalt,  
Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, Angoa, La Région Île de France,  
Moulin d'Andé-CÉCI, Centre des Écritures Cinématographiques

In Association with ..... Pyramide & ARTE/COFINOVA14  
French Distribution and World Sales .. Pyramide

France | Germany | Luxembourg | Turkey | 2018 | 1h35 | DCP 5.1 | 2.40 | Color



