

Filmbilder von / Movie images by Clemens Jurk & Patrick Ranz

PATRICK GOES TO BOLLYWOOD

Mein Weg vor die indische Filmkamera
My journey to the Indian film industry

1. Auflage 2021
ISBN 978-3-00-066825-8

Filmbilder: Clemens Jurk und Patrick Ranz (patrick-ranz.de)
Texte: Patrick Ranz
Poesie: Patrick Ranz
Layout und Gestaltung: ISAR 3 | Büro für Kommunikation, Daniel Koethe (isar3.de)
Buchcover Design: Rose Dobmeier
Übersetzung: Jeremy Banks
Lektorat: Jenny Kilian (die-korrektur.de)
Autorenfotos: Clemens Jurk und Patrick Ranz

icon Verlag Hubert Kretschmer, München

© Copyright 2021 Clemens Jurk, Patrick Ranz

1st Edition 2021
ISBN 978-3-00-066825-8

Still images: Clemens Jurk and Patrick Ranz (patrick-ranz.de)
Texts: Patrick Ranz
Poems: Patrick Ranz
Layout and design: ISAR 3 | Büro für Kommunikation, Daniel Koethe (isar3.de)
Book cover design: Rose Dobmeier
Translation: Jeremy Banks
Proofreading: Jenny Kilian (die-korrektur.de)
Author portraits: Clemens Jurk and Patrick Ranz

icon Verlag Hubert Kretschmer, Munich

© Copyright 2021 Clemens Jurk, Patrick Ranz

PATRICK GOES TO BOLLYWOOD

Mein Weg vor die indische Filmkamera
My journey to the Indian film industry

Filmbilder von / Movie images by Clemens Jurk & Patrick Ranz

Inhaltsverzeichnis · Contents

Vorwort · Foreword by Sergio Mukherjee	08
Autoren · The authors Patrick Ranz & Clemens Jurk	10
Cinematography · Cinematography Patrick goes to Bollywood	14
Prolog · Prologue 2012, die Idee wurde geboren 2012, the idea was born	16
Mumbai · Mumbai Ankommen Arrival	18
Tag 01 · Day 01 Eintauchen · Frische · Vertrauen Diving in · Freshness · Trust	22
Tag 02 · Day 02 Aufstieg · Kommunikation · Traffic The ascent · Communication · Traffic	36
Tag 03 · Day 03 Lächeln Warten Einfachheit Smiling · Waiting · Simplicity	44

Tag 04 · Day 04 Suche Casting Fall Searching · Casting · The fall	50
Tag 05 · Day 05 Melancholie Meditation Lichtblick Melancholy · Meditation · A ray of hope	58
Tag 06 · Day 06 Ruhe Karma Menschenfreund Peace and quiet · Karma · A good soul	74
Tag 07 · Day 07 Yes! · Luftsprünge · Konzentration Yes! · Jumps in the air · Concentration	80
Tag 08 · Day 08 Innensicht Außensicht Nervosität Inner feelings · External expression · Nervousness	86
Tag 10 · Day 10 Filmset Erfüllung Ziel Film set · Fulfillment · The goal	92
Happy End · Happy End Hör nie auf, an Dich zu glauben Never stop believing in yourself	120
Epilog · Epilogue Rock on Rock on	122

VORWORT

Als Kinder sind wir im Spiel. Wir lernen, indem wir machen und uns etwas vorstellen. Tagtäglich fantasieren und hegen wir magische und geheimnisvolle Gedanken. Wir erforschen unaufhörlich das, was um uns herum ist. Wir prüfen und erweitern Grenzen. Dabei wachsen wir. Was aber geschieht mit uns, wenn wir erwachsen werden? Was geschieht mit den Träumen aus unserer Kindheit oder Teenage-Jahren? Oder mit unserem Durst, Neues auszuprobieren ohne das Endergebnis a priori zu kennen? Wohin gehen unsere stillen Träume, woanders zu sein oder was anderes zu machen oder gar für einen Tag jemand anders zu sein? Eine Antwort darauf legt dieses Buch vor. Und Indien liefert den Kontext.

Patrick Ranz, ein gebürtiger Deutscher, besucht Indien das erste Mal mit 14 Jahren. Dieses Erlebnis prägt ihn fürs Leben. Es zieht ihn nach Indien zurück. Immer wieder. Wenn es stimmt, dass wir einen Teil von uns zurücklassen, wenn wir unvergessliche Orte verlassen, bedeutete für Patrick die Wiederkehr nach Indien ein Wiederentzünden der hohen Energie und des kreativen Geistes, die seine Essenz sowie jener seines talentierten Kollaborateurs und alten Freundes, Clemens Jurk, kennzeichnen. Kein Wunder, dass dies ein Geist ist, der im täglichen Leben unzähliger Inder reichlich vorhanden ist. Hätte das Leben eine Stromspannung, bräuchte Patrick dort wohl keinen Adapter. Voller Farben und Kontraste wirken Indien und Patrick in diesem Buch wie eine beeindruckende Leinwand für die Vielfalt menschlicher Erfahrungen und Emotionen.

Die Pluralität des Landes ist paradoxerweise eindeutig. Mit mehr als einer Milliarde Menschen, Hunderten von

Göttern und Dutzenden von Sprachen wird Koexistenz eine tägliche Form der Kunst. Wie geschieht das eigentlich? „Nur Gott weiß es“, sagt wahrscheinlich der eine Inder. „Aber welcher Gott?“, fragt der andere zu Recht. Es ist ein Mysterium, das schwer einzuordnen ist, aber zugleich alle unsere Sinne fesselt. In Indien aber gilt es, die Lektion zu Herzen zu nehmen, dass nicht alle Rätsel gelöst werden.

Für Patrick, Profifotograf und gelernter Kameramann, nahm sein letzter Besuch auch eine Wendung. Statt Fotos zu ‘schießen’, schoss er sich in eine neue Rolle hinein. Und Indien wollte, dass dies im wortwörtlichsten Sinne geschieht. Indem er letztendlich diese Sichtbarkeit in der Hindi-Filmindustrie in Mumbai (allgemein als Bollywood bekannt) suchte, ehrte er letztendlich öffentlich einen privaten Kindheitstraum, der in ihm entstand, als er zum ersten Mal ein Bollywood Filmstudio betrat. Dieses Buch ist eine Chronik von Mut, Hingabe und Durchhaltevermögen, lebendig gemacht durch die Kraft der Fotografien.

Patricks Reise zeigt nicht nur das Ausmaß seiner persönlichen Kühnheit, sondern auch das latente Potenzial, das in uns allen steckt, uns aus unseren Komfortzonen herauszuwagen. Seine Bemühungen, gekoppelt mit wunderbaren Begegnungen und gelegentlichen Frustrationen, erinnern uns, wer wir sein könnten, wenn wir als Erwachsene unser kreatives Selbst behalten würden.

Sergio Mukherjee

Sergio Mukherjee is a social scientist and an independent documentary filmmaker. A former member of Heidelberg’s South Asia Institute, he has been the recipient of several grants, including a Humboldt fellowship. Raised in Sao Paulo, Calcutta and New York, he has adopted Heidelberg as a new home.

FOREWORD

As children, we pretend play. We learn by imagining and doing. We fantasize and entertain almost on a daily basis the magical and the mysterious. We explore relentlessly what is around us. We test and stretch boundaries. In the process, we grow. But what happens to us as grown-ups? What happens to our childhood or teenage dreams, or to our thirst to try new things without knowing a priori the end result? Where do our silent dreams of being somewhere else, or of doing something else or even of being someone else for a day end up? This book showcases an answer. India supplies the context.

Patrick Ranz, a native of Germany, first visited India at age 14. The experience never left him. India pulled him back. It often does. If it’s true that we leave something of ourselves behind upon departure from a memorable place, revisiting India for Patrick meant reigniting the high energy and creative spirit that characterizes his own essence and that of his talented collaborator and old friend, Clemens Jurk. Not surprisingly, it is a spirit found in ample supply in the everyday lives of so many Indians. If life had a voltage, Patrick could easily do there without an adaptor. Packed with colors and contrasts, the India and the Patrick featured in this book act as a powerful canvas of diverse human experiences and emotions.

The country’s plurality is paradoxically singular. With billions of people, hundreds of Gods and dozens of languages, co-existence is a challenge that becomes a daily form of art. How does it actually happen? “Only God knows” may reply an Indian. “But which God?” would another legitimately wonder. It’s a mystery hard to make sense of, which at the same time captivates all of our

senses. Not every mystery gets solved is a lesson worth remembering in India.

For Patrick, a professional photographer and cameraman by training, his latest visit to the country came with a twist. Instead of ‘shooting’ photos, he took a shot at a new role. India wanted this to be literally true. At the end, by seeking visibility in Bombay’s Hindi cinema (commonly known as Bollywood) he gave public homage to his private childhood dream formed when he first stepped foot inside a Bollywood film studio. The book is a chronicle of courage, commitment and perseverance through the power of photos.

Patrick’s journey reveals not just the extent of his personal audacity, but the latent potential within all of us to step away from our comfort zones. His efforts, interspersed with delightful encounters and occasional frustrations, are reminders of who we could be when we allow our creative selves to survive as adults.

Sergio Mukherjee

Sergio Mukherjee is a social scientist and an independent documentary filmmaker. A former member of Heidelberg’s South Asia Institute, he has been the recipient of several grants, including a Humboldt fellowship. Raised in Sao Paulo, Calcutta and New York, he has adopted Heidelberg as a new home.

CLEMENS JURK

Clemens Jurk studierte Kinematographie und Medienmanagement und hat einen starken Skateboard-Hintergrund. Durch seine textuelle und experimentelle Arbeit findet er neue Formen des Visual-Storytellings, immer mit einer menschlichen Geschichte im Zentrum. Clemens Jurk wohnt in Leipzig.

Clemens Jurk studied cinematography and media management and has a strong skateboarding background. His textural and experimental work finds new ways of exploring visual storytelling, always with a human story at its core. Clemens lives in Leipzig, Germany.

PATRICK RANZ

Patrick Ranz, geboren 1979 in München, dokumentiert seit seinem zehnten Lebensjahr sein Leben mit der Kamera. Schon als Kind bereiste er mit seinen Eltern und Geschwistern unterschiedliche Teile der Welt. So war die Begeisterung von klein auf für fremde Kulturen und Menschen gesät. 2005 machte er seine Leidenschaft zum Beruf und arbeitet seitdem als freier Fotograf, Kameramann und Filmemacher u.a. für BMW, Canon und Getty Images.

Als Filmemacher hat er sich auf Fahrrad- und Reisefilme spezialisiert, fotografisch ist die Industrie-, Auto- und Porträtfotografie sein Steckpferd. Mit dem Versuch, so viele Fremdsprachen wie möglich zu lernen, öffnet er sich auf seinen Reisen Türen und Herzen.

2015 veröffentlichte Patrick Ranz sein erstes Fotobuch „Auf dem Salzweg – Begegnungen auf Gandhis Spuren“ und den Dokumentarfilm zum Thema „Spazieren Gehen“. Mit Hans Glück, seinem alten Sandkasten-Freund, bestieg Patrick Ranz 2016 den heiligen Berg Athos in Griechenland. Daraus resultierten ein weiterer Bildband sowie ein Dokumentarfilm mit dem Titel „Männer des Athos“.

Im Jahr 2017 begab sich der Fotograf, Filmemacher und Liedermacher mit dem Komponisten Felix Möller auf eine mystische Reise durch Ost-Tibet und die Provinz Sichuan in China. Der Film sowie der Bildband „Stimmen auf dem Dach der Welt“ erzählen von diesem Erlebnis.

Frei nach dem Motto: „Verwandlung, die muss her“ erfüllte sich Patrick im Jahr darauf seinen musikalischen Traum und brachte das Album „Zeitreise“ heraus. Zwölf Lieder erzählen hier von der Verwandlung, dem Scheitern, der Kindheit und dem Älterwerden.

Sein erstes Musikvideo „1989“, das von dem Fall der Mauer erzählt, veröffentlichte Patrick Ranz zum 30. Jahrestag am 9. November 1989.

Patrick Ranz, born in Munich in 1979, has been documenting his life through his camera since he was 10 years old. Even as a kid, he traveled widely to different parts of the world with his parents and siblings. This sparked his interest in foreign cultures and people from an early age. In 2005, he turned his passion into a career and has worked since then as a freelance photographer, cameraman and filmmaker for such clients as BMW, Canon and Getty Images.

As a filmmaker, he has specialized in movies about cycling and travel. In terms of photography, he has concentrated on the areas of industrial, automotive and portrait photography. Thanks to his drive to learn as many foreign languages as possible, Patrick is able to open doors and hearts during his travels.

In 2015, Patrick Ranz published his first photo book, “Auf dem Salzweg – Begegnungen auf Gandhis Spuren”, and released his documentary film, “Spazieren Gehen”, on the topic of walking. Together with Hans Glück, a long-time friend since his days in the sandbox, Patrick Ranz climbed the Holy Mount Athos in Greece in 2016. The trip resulted in a photo book and a documentary film, both entitled “Men of Athos”.

In 2017, the photographer, filmmaker, and songwriter went on a mystical journey with music composer Felix Möller through Eastern Tibet and Sichuan Province in China. The film and photo book entitled “Voices at the Roof of the World” tell of this experience.

Following the motto “embrace transformation”, Patrick fulfilled a musical dream the following year and released the album “Zeitreise”. Twelve songs here tell of metamorphosis, failure, childhood and getting older.

Patrick released his first music video, “1989”, which tells of the fall of the Berlin Wall, on November 9th, 2019 – the 30th anniversary of the event.

PATRICK GOES TO BOLLYWOOD

Cinematography

Es war mein erstes Mal in Indien als Kameramann und ich

hatte keine Ahnung, was mich erwarten würde. Käme ich klar mit dem Chaos, den vielen Menschen und vor allem, würde meine Kamera diesen Trip überstehen? Außer meiner Canon 5D, ein paar Festbrennweiten, Zoom-objektiven, einem Kamerastabilisierungssystem, einem Ansteckmikrofon mit Recorder und einem Macbook zur Datensicherung mit SSDs hatte ich nicht viel dabei. Dazu ein paar T-Shirts und was man so für zwei Wochen braucht. Mehr nicht und erst recht keine Idee, was mich erwarten würde.

Mein Vorteil war, dass Patrick nicht nur das Land gut kennt, sondern auch Hindi spricht, so dass ich mich vor Ort gut auf ihn verlassen und mich auf das Drehen konzentrieren konnte.

Anfangs wollte ich den Film auf Rohdaten drehen, wovon ich relativ schnell wieder absehen musste, da ich einfach nicht ständig Daten sichern konnte. Wir waren ja immer auf dem Sprung ins nächste Abenteuer. Also musste der 8 Bit Codec mit einer flachen Gammakurve erhalten, damit der Kontrastumfang der gefilmten Szene zumindest etwas erweitert wird. Damit hatte ich ein wenig mehr Kontrolle für die spätere Farbkorrektur, also über die finalen Farben und Kontraste im Film, denn davon hatte Indien mehr als genug.

Doch so einfach gestalteten sich die Drehtage nicht. Besonders die ersten Drehtage waren für mich die Schwierigsten: Erst der Jetlag, dann der Kulturschock, dazu die feuchte Hitze und sofort losdrehen. Andererseits waren es auch die magischsten Tage. Eine komplett neue Welt, in die ich hineingeworfen wurde. Zum Verarbeiten und Ankommen blieb mir jedoch keine Zeit. Jeder Moment war Teil der Geschichte und ich wollte keinen davon ver-

passen. Denn anders als beim szenischen Film, wo alles inszeniert wird, passiert beim Dokumentarfilm alles nur einmal. Wenn der Moment nicht festgehalten wird, dann ist er nicht im Film.

Zu Beginn war mein Ansatz für die Kameraarbeit (Bildgestaltung), sich „schwebend“ durch Indien zu bewegen. Der Zuschauer sollte das Gefühl bekommen, als wäre er selbst Teil der Reise. Dieses Gefühl von Anteilnahme sollte immer mitschwingen.

Doch wie bereits vermutet, musste ich feststellen, dass das Konzept nicht immer aufgehen konnte, da ich keinen Assistenten dabei hatte, der sich um die Schärfe kümmern konnte. So musste ich nicht nur die Schärfe oft einfach schätzen, sondern auch bei den Lichtverhältnissen für die nächsten 20 Meter improvisieren und auf mein Bauchgefühl vertrauen. Die so wichtige Kameraprobe fällt bei dieser dokumentarischen Arbeitsweise weg, weil alles immer der erste Take ist. Zum Glück habe ich dann schnell einen Workflow für mich gefunden, der mir einerseits Bewegungsspielraum und andererseits auch genügend technische Bildkontrolle erlaubte.

Für mich waren die Dreharbeiten wie eine Achterbahnfahrt: Ein Auf und Ab, immer neue Eindrücke, viele Interviews, dazwischen verrückte Kamerafahrten, Verkehrschaos, leckere Früchte und tolle Begegnungen. Die größte Herausforderung war es, den Dreh auf dem Bollywood Filmset mit meiner Kamera aufnehmen zu dürfen, denn die Ansage vor Ort lautete: Drehen auf dem Filmgelände verboten. Das hätte uns fast unsere gesamte Produktion gekostet. Doch zum Glück konnte ich den Regisseur beim Dreh von unserem Vorhaben überzeugen. Nach kurzer Erklärung, was wir vorhatten, sagte er nur: „I really like that idea. Just do it.“ Manchmal muss man auch Glück haben.

Cinematography

It was my first time in India as a cameraman and I had no idea

what would be waiting for me. Would I be able to handle the chaos, the vast numbers of people, and, most of all, would my camera survive the trip? I took very little else with me besides my Canon 5D, a few fixed focal length and zoom lenses, a camera stabilizer system, a plug-in microphone with a recorder, and a MacBook to save data with SSDs. Naturally, there were also a few shirts and things you need for a two-week trip. But that was it. And I really had no idea what to expect. The advantage I had was that Patrick not only knows the country well, but also speaks Hindi. So I felt I was in good hands while I was there and could concentrate on filming.

At first, I wanted to shoot the film in RAW files. However, I had to abandon that idea rather quickly since I couldn't always be saving data. We were constantly on the move to our next adventure. So the 8-bit codec with a flat gamma curve had to do – in order to at least allow me to expand the contrast range of the filmed scene a bit. This gave me a bit more control for later color correction – i.e. over the final colors and contrasts in the film – as India supplied more than enough colors. But the days of shooting weren't so easy to set up. The first days were the hardest for me: first the jet lag to overcome, then the culture shock, then the humidity to contend with, and then the need to film right away. On the other hand, these were also the most magical days. I was thrown into a completely new world. I had no time to process things and just arrive. Each moment was part of the story and I did not want to miss any of them. Because, unlike a film shot scene by scene, where every-

thing is staged, things happen only once in a documentary film. If that moment isn't captured, it isn't in the film.

At the beginning, my approach for the camera work (image composition) was to “float” through India. Viewers were to have the feeling of being on the trip themselves. I wanted this feeling of participation to resonate with them.

As I mentioned, I was forced to the conclusion that this concept could not always be maintained since I had no assistant with me to take care of the sharpness. As a result, I not only had to guess the sharpness, but also had to improvise for the lighting conditions in the 20 meters in front of me and to trust my gut. The all-important camera test is dispensed with in the documentary style because everything is always the first take. Fortunately, I quickly found a good workflow for myself that, on the one hand, allowed me a bit of leeway, and, on the other, gave me sufficient technical image control.

For me, the days of shooting were like a rollercoaster: an up and down process, constant new impressions, tons of interviews, here and there some insane tracking shots, traffic chaos, delicious fruit, and some wonderful encounters.

The biggest challenge was to be able to capture the filming on the Bollywood set with my camera. The on-site rules spelled it out: no recording on the studio premises. That would have shut down our entire production. Fortunately, I was able to convince the director of our intentions. Following a brief explanation of what we were after, he said, “I really like that idea. Just do it.” Sometimes you just need a bit of luck.

PROLOG

Oktober im Jahr 2012. Ich sitze mit meinem guten Freund Stefan Huck, Filmemacher und Autor im Flugzeug. In Mailand waren wir gerade auf einer Motorrad Messe drehen. Stefan und ich arbeiten schon seit vielen Jahren zusammen. Er führt die Regie. Ich gestalte zu den Filmen die Bilder hinter der Kamera. Wir führen wie immer ein angenehmes Gespräch. Meine Begeisterung für Indien ist das Gesprächsthema und Stefan meint ganz locker: „Hey Patrick, Du bist doch so eine Rampensau und willst gerne vor der Kamera stehen. Warum probierst Du nicht, in Bollywood als Schauspieler eine kleine Sprechrolle zu bekommen? In Hindi kannst Du kommunizieren. Das wäre doch ein Abenteuer... und damit das ganze noch Spaß macht, machen wir eine Doku daraus! Was hältst Du davon!?“

Ich war baff. Stefan hatte mir die Worte aus dem Mund genommen. Die Idee war gut. Wir glaubten an sie und wollten den Traum wahr werden lassen.

Die nächsten zwei Jahre erstellten wir einen Trailer zu dem Thema. Wir filmten mich in meiner Heimatstadt München, wie ich meine indischen Freunde treffe, Schauspielunterricht nehme, Tanzunterricht genieße und über meinen Traum rede. Mit dem Trailer ging Stefan bei verschiedenen TV-Sendern hausieren. Leider ohne Erfolg. Das Thema sei zwar sehr gut, aber schwer zu finanzieren.

Die Jahre verstrichen. Ein Film- und Buchprojekt führte mich 2016 auf den heiligen Berg Athos in Griechenland. Dort lernte ich Alexander Dombrowsky kennen. Er ist unter anderem seit dreißig Jahren Bergführer auf dem Berg der Mönche. Wir freundeten uns an. Da er mehr Lebenserfahrung hat als ich, kann er die Dinge von einer ganz anderen Seite beleuchten.

Eines Tages telefonierten wir uns mal wieder Mitte 2017 zusammen und er kam auf die Bollywood-Idee zu sprechen. „Patrick, was wird nun aus Bollywood?“ Ich sagte nur: „Wohl nichts, ist zu kompliziert und aufwändig –

aber eigentlich sollte ich es einfach machen, da ich meine Ideen selten verwerfe.“ Alexander hörte mir interessiert zu und sagte nur mit einer ganz bestimmten Stimme: „Mach es einfach! Tue es!“ Unfassbar, der Mann kannte mich erst seit einem Jahr, konnte aber trotzdem das Feuer wieder entfachen, was fast ausgegangen war.

Nun ging es recht schnell. Ich sprach mit Stefan, der in der Zwischenzeit einen Kameramann kennengelernt hatte, der sich für das Projekt begeistern konnte. Mit Clemens Jurk hatte ich schon bei einer langen Werbeproduktion zusammen gearbeitet. Stefan hingegen zog sich aus dem Projekt zurück und überließ Clemens und mir das Feld. Die Herausforderung war nun, in vierzehn Tagen eine Rolle vor der Kamera in Mumbai zu bekommen. Der Dokumentarfilm sollte diesen Weg begleiten.

Eigentlich war dieses Buch nie geplant, da Clemens und ich uns ausschließlich auf den Film konzentrieren wollten. Nachdem wir den Film geschnitten hatten, waren wir uns einig, dass wir doch ein Buch über das Thema „Patrick goes to Bollywood“ machen wollten. Kurz entschlossen kam ich dann auf die Idee, Filmbilder zu exportieren, um die Geschichte auch visuell zu erzählen. Auch wenn die Qualität der Stills an die von Fotografien nicht heranreicht, tragen die Bilder eine Spontanität und einen Duft in sich. Clemens Jurk haben wir zu verdanken, dass diese Einblicke in meiner Traumreise festgehalten sind. Bei manchen Momenten musste ich meiner Berufung nachgehen und auch mal selber zur Kamera greifen.

Last but not least möchte ich meiner lieben Frau Sofie danken, die mir den Rücken freigehalten hat. Ohne ihre Unterstützung hätte ich diese Reise nicht machen können.

Viel Inspiration beim Blättern wünsche ich!

Patrick Ranz

München, im September 2020

PROLOGUE

October, 2012. I'm sitting on an airplane with Stefan Huck – filmmaker, author and my good friend. We had both just finished filming at a motorcycle trade fair in Milan. Stefan and I have worked together for many years. He directs, and I create the film images behind the camera. As ever, we are having a pleasant conversation. It's revolving around my enthusiasm for India, and Stefan casually throws out a thought: “Hey, Patrick. You're quite the ham and like to be in front of the camera. Why don't you try to get a speaking role as an actor in Bollywood? You can communicate in Hindi. It would be an adventure... and to make it fun, we'll make a documentary out of it! What do you think?”

I was dumbstruck. Stefan had taken the words out of my mouth. It was a good idea. We believed in it and wanted to make the dream come true.

In the next two years, we made a trailer for it. We filmed me in my hometown of Munich meeting with my Indian friends, taking acting classes and dancing lessons, and talking about my dream. Stefan took the trailer to various TV station and pitched the idea – sadly, with no takers. The idea was good, they said, but it would be tough to finance.

Years went by. In 2016, a film and book project took me to the Holy Mount of Athos in Greece. There, I met Alexander Dombrowsky. Among other things, he has been a mountain guide on the “mount of monks” for more than thirty years. We became friends. Since he has more life experience than I, he is able to view things in a very different light.

One day, around mid-2017, we were talking over the telephone and he brought up the Bollywood idea. “Patrick,” he said, “how is Bollywood coming along?” “Probably nothing will come of it,” I responded. “It's too complicated and expensive – but I should probably do it since I

rarely just discard my ideas.” Alexander listened with an interested ear and then simply said in a very straightforward tone, “Just go after it! Do it!” Astounding that a man who had only known me for a year could, nevertheless, reignite a fire in me that had nearly gone out.

From here, everything went pretty quickly. I spoke with Stefan, who in the meantime had met a cameraman who he managed to win over to the project. I had already worked with Clemens Jurk previously during a lengthy advertisement production. Stefan then bowed out of the project and left Clemens and me to it. The challenge was then to get a role in front of the camera in Mumbai in 14 days. The documentary film was to accompany me on this voyage.

This book was actually never planned. Clemens and I wanted of focus exclusively on the film. After we had edited the film, however, we both agreed that we did want to make a book for “Patrick goes to Bollywood”. Soon after, I came up with the idea of exporting still images to tell the story visually. Even if the quality of the stills is not comparable to photographs, the images carry a certain spontaneity and olfactory essence. We have Clemens Jurk to thank for capturing these glimpses of my dream journey. At certain times, I simply had to practice my profession and grab a camera myself.

Last, but not least, I would like to thank my loving wife, Sofie, who took care of things to allow me to concentrate on the project. I would not have been able to make this trip without her.

I hope flipping through these pages inspires you.

Patrick Ranz

Munich, September 2020

MUMBAI · MUMBAI

Gerne wäre ich wie die alten Seefahrer zu Wasser nach Mumbai gereist. Links das berühmte Taj Mahal Hotel und rechts das Gateway of India. An dieser Stelle verließen 1948 die letzten englischen Besatzungstruppen das Land.

I would have liked to travel to Mumbai by water like the old seafarers. On the left, the famous Taj Mahal Hotel, and on the right, the Gateway of India. The last occupying British troops left the country from this spot in 1948.

Man schaue sich diese Art von Bart an. Er ist der Anfang und zugleich das Ende dieses Buches. So wie dieser charmante Inder trete ich meine Reise mit einem Lächeln an.

Just take a look at this kind of mustache. It is both the beginning and the end of this book. Just like this charming Indian man, I set forth on my journey with a smile on my face.

Meine Liebe zu Indien ist in der Offenherzigkeit der Menschen begründet. Auch kurze Begegnungen heben die Stimmung.

My love of India is based on the openness of its people. Even brief encounters lift spirits.

Meine Passion zu dem Land liegt auch in den Händen der Menschen, die kochen und Essen zubereiten. Sie sind in meinen Augen die „Götter der Küche“.

My passion for the country is seeing the hands of those who cook and prepare food. They are, in my opinion, the “gods of the kitchen”.

EINTAUCHEN FRISCHE VERTRAUEN

01

Das Leben spielt sich auf der Straße ab. Sie ist wie eine große Bühne, auf der Himmel und Hölle dargestellt sind.

DIVING IN - FRESHNESS - TRUST

Life plays out on the street. It's like a great stage, presenting both heaven and hell.

Stimmung/mood:

Ein neugieriger Junge fragt mich, woher ich komme. Ich will nicht wie ein typischer Tourist antworten und sage auf Hindi, dass ich aus Indien komme. Er versteht mich aber akustisch nicht, was die Szene ins Lustige zieht.

A curious boy asks me where I am from. I don't want to answer like a typical tourist, so I tell him in Hindi that I am from India. With the sounds around us, he can't understand me – which gives the scene a comical twist.

Dieser Traum von Bollywood ist ein wenig wie eine Kokosnuss. Um an die verheißungsvolle Frucht zu kommen, muss ich einige innere und äußere Grenzen überwinden.

This dream of Bollywood is a bit like a coconut. To get at the enticing fruit, you have to overcome a few inner and outer barriers.

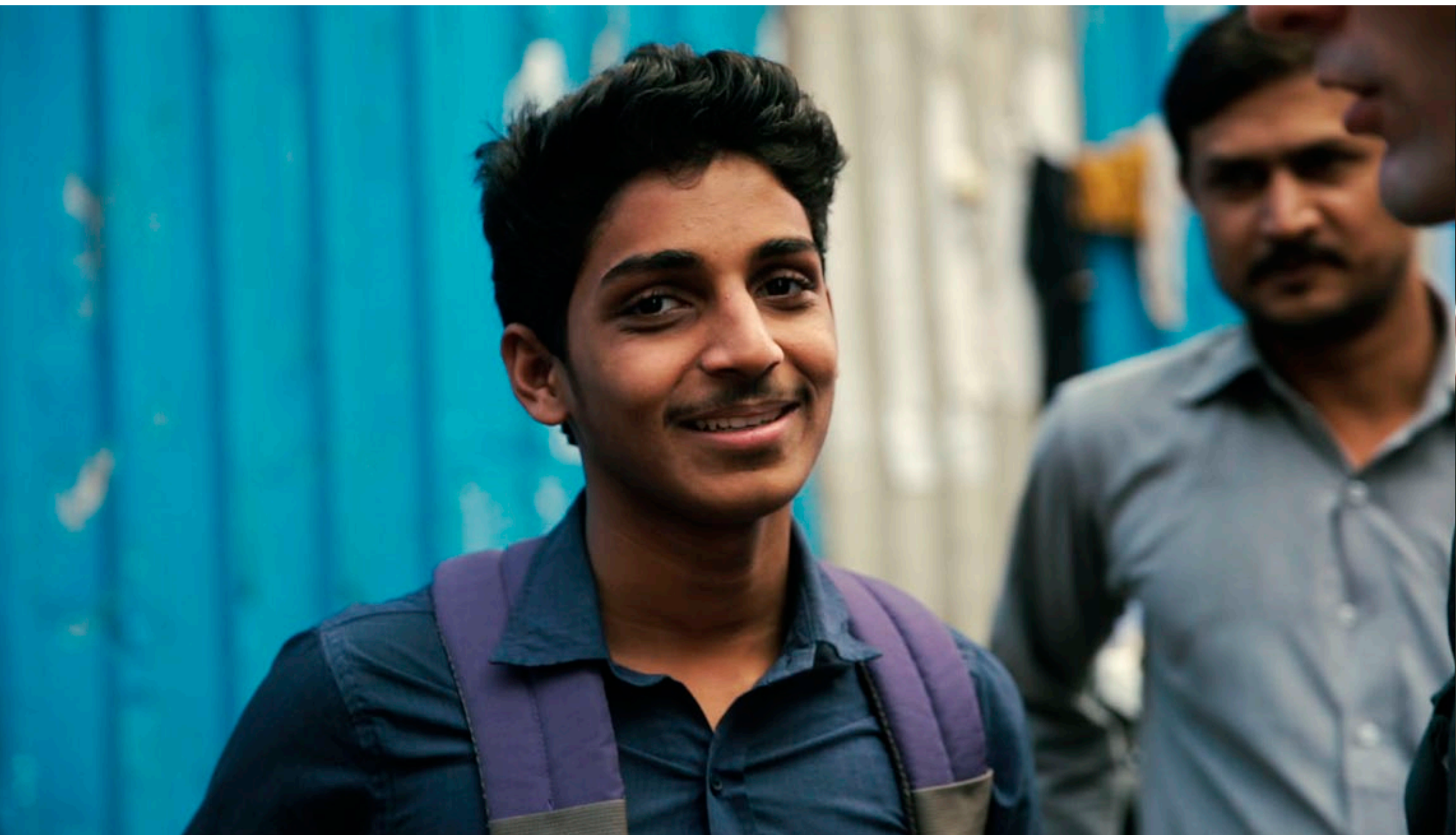
Man begegnet sich auf der staubigen Straße nur einen kurzen Moment, erzählt, lächelt, trinkt Tee. In der Einfachheit liegt das Glück.

People meet on the dusty street for just a brief moment. A story is told, smiles are exchanged, tea is drunk. The simplicity holds happiness.

„Ich bin nur ein kleiner Mann“, antwortet dieser Herr auf meine Frage, ob er vielleicht nach Bollywood gehen möchte. Seine Zurückhaltung begeistert mich.

“I am just a small man,” this man declares in answer to my question about whether he would like to go to Bollywood. His reserve is captivating.

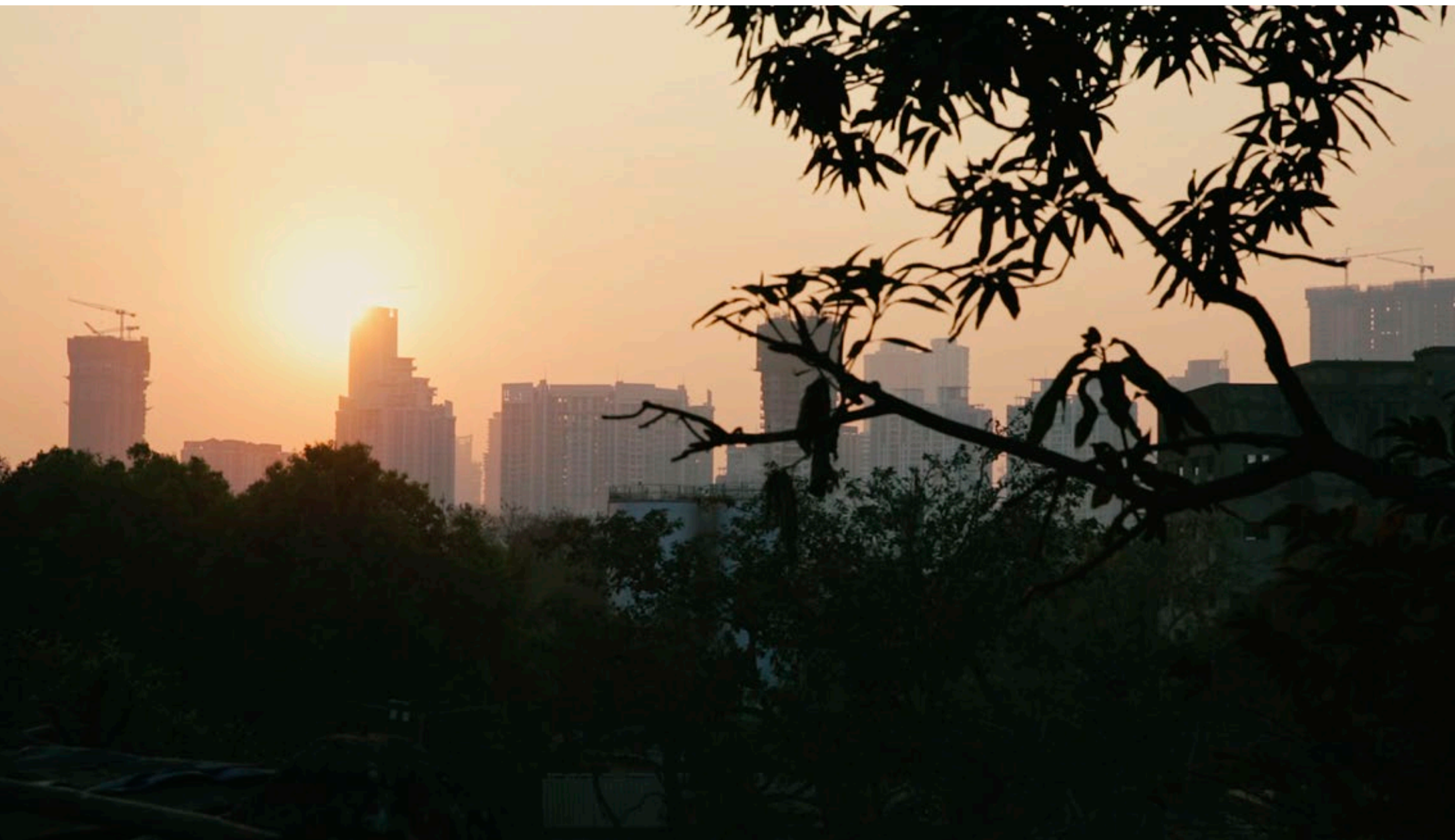
„Bollywood interessiert mich nicht so sehr“ - attestiert dieser freundliche junge Mann mit einem sympathischen Lächeln.

“I'm not so interested in Bollywood,” states this amiable young man with a friendly smile.

Mehrmals am Tag gehe ich hier Tee trinken. Die beiden Jungs schlafen, leben und arbeiten in diesem acht Quadratmeter großen Tea stall, einem Straßengeschäft.

I go to drink tea here several times a day. Both of these guys sleep, live and work in this tea stall measuring eight square meters.

Aufgrund seines Großstadtcharakters strahlt Mumbai auf den ersten Blick eine Kühle aus. Wie immer muss man hinter die Fassaden blicken. Dort findet man vor allem die zauberhaften Menschen.

Due to its big-city nature, Mumbai exudes a certain coldness at first. As ever, you have to look beyond the surface. This is really where you find the enchanting people.

Sitzend auf Benzinkanistern lassen es sich diese zwei freundlichen Gesichter gutgehen. Der Straßenverkehr und der Lärm scheint sie nicht zu stören.

Sitting on gas cans, these two friendly faces take it easy. The traffic and the noise seem not to bother them.

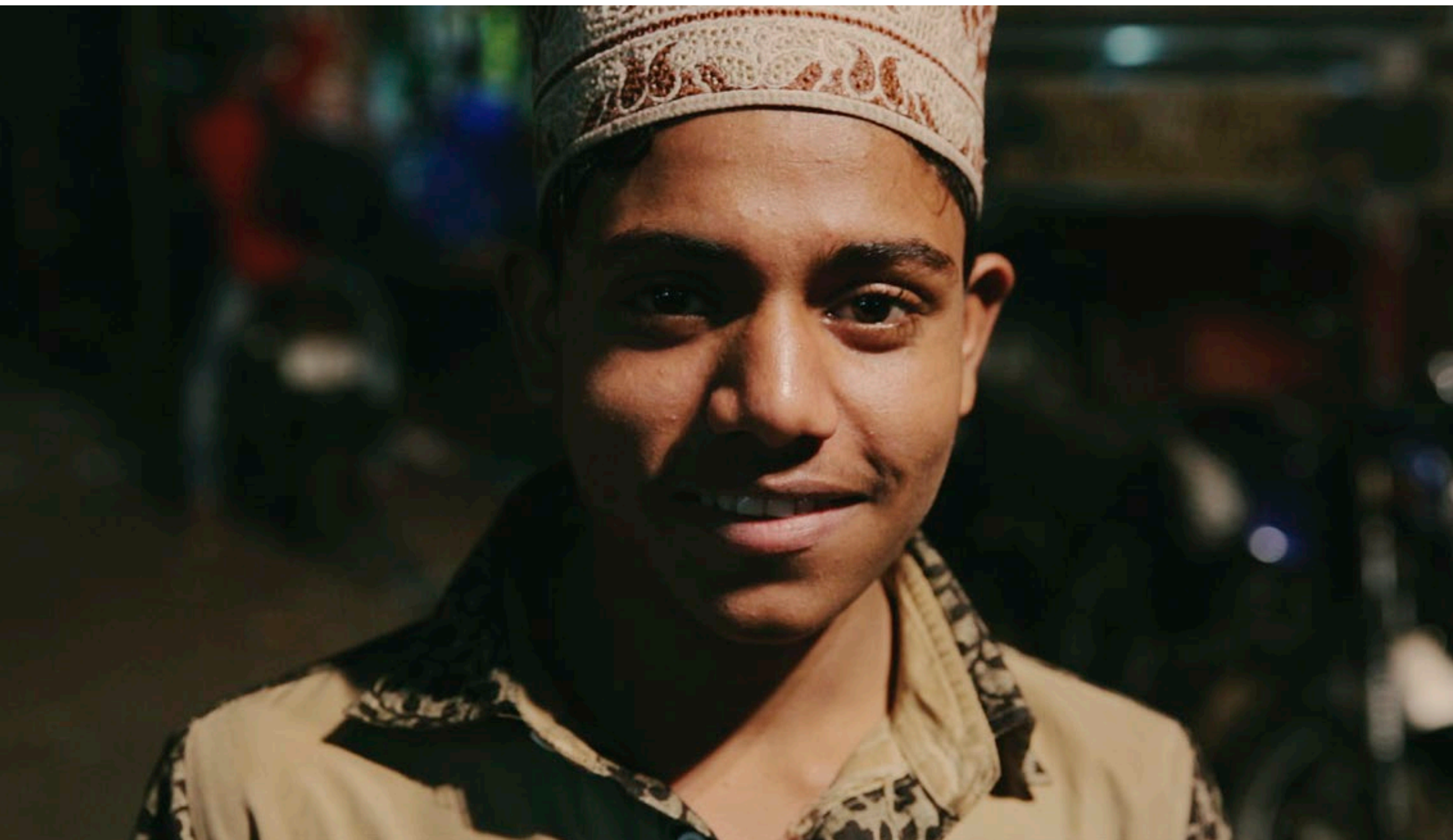
Geh auf eine kulinarische Reise. Nimm etwas frisches Glück und entfache das Feuer. Mische Reis, Gemüse und Gewürze. Was braucht man mehr?

Go on a culinary journey. Take a fresh bit of luck and light the fire. Mix in rice, vegetables and spices. What more do you need?

Dieser Gentleman glänzt mit seinen ausdrucksstarken Augen. Das Auto führt er mit Eleganz durch das Verkehrschaos.

This gentleman shines with his expressive eyes. He drives his car elegantly through the chaos of the traffic.

Ein flüchtiger Moment, ein Lächeln und schon fühlt man sich besser. Auch ohne Worte.

A fleeting moment, a smile, and you already feel better. Even without words.

Der erste Tag eröffnet mir noch keine Kontakte, die mich vor die Kamera bringen. Abwarten und spirituell bleiben.

On the first day, I make no contacts that can get me in front of the camera. Wait and maintain serenity.

PATRICK GOES TO BOLLYWOOD

**Mein Weg vor die indische Filmkamera
My journey to the Indian film industry**

Für Patrick, professioneller Fotograf und Kameramann, war sein letzter Aufenthalt in Indien ein Rollentausch. Anstatt Fotos hinter der Kamera zu „schießen“, versuchte er sich vor der Kamera in einer neuen Rolle. Durch Indien wurde dies zu einem Abenteuer. Indem er die Sichtbarkeit in der Filmindustrie von Mumbai suchte, allgemein als Bollywood bekannt, huldigte er letztendlich öffentlich einem persönlichen Kindheitstraum, der in ihm entstand, als er zum ersten Mal als Teenager ein Bollywood-Filmstudio betrat. Dieses Buch ist eine Chronik von Mut, Hingabe und Durchhaltevermögen, lebendig gemacht durch die Kraft der Bilder.

Sergio Mukherjee

For Patrick, a professional photographer and cameraman by training, his latest visit to India came with a twist. Instead of “shooting” photos, he took a shot at a new role. India turned this into an adventure. At the end, by seeking visibility in Mumbai’s film industry (commonly known as Bollywood) he gave public homage to his private teenage dream formed when he first stepped foot inside a Bollywood film studio. The book is a chronicle of courage, commitment and perseverance through the power of pictures.

Sergio Mukherjee

ISBN 978-3-00-066825-8 24,00 €

