Libris.RO
Respect pentru oameni și cărți

DIN ORDINUL PEAKY BLINDERS

Introducere de
Steven Knight

Cu
Matt Allen

bestseller
Chișinău • București

Libris.RO
Respect pentru oameni și cărți

Cuprins

A fost odată ca niciodată în West Midlands:
Introducere de Steven Knight 8

Crearea Peaky Blinders: Construirea Catedralelor Luminii 22
Asta înseamnă să te prefaci 28
Am planuri pentru Peaky Blinders 38
Avansăm în societate, frate 48

Partea I

Șeful: Cillian Murphy despre Tommy Shelby 56
Instrumentul contondent: Paul Anderson despre Arthur Shelby 68
Minutul soldatului: O privire din interior asupra Sezonului Unu 80

Partea II

Câmpul de luptă Birmingham: Secrete din culisele *Peaky Blinders* 94
Regina: Helen McCrory despre Polly Gray 102
Doar fum și probleme: O privire din interior asupra Sezonului Doi 114

Partea III

O incursiune printre piese:
Povestea din spatele muzicii din *Peaky Blinders* 128
Predicatorul: Benjamin Zephaniah despre Jeremiah Jesus 138
Moștenitorul aparent: Finn Cole despre Michael Gray 152
Ne iubim, deși nu ne agreăm tot timpul: O privire din interior asupra Sezonului Trei 162

Partea IV

Costumele mele sunt din partea casei:
Cum a luat naștere imaginea *Peaky Blinders* 176
Prințesa neîmblânzită: Sophie Rundle despre Ada Thorne 188
Confidenta: Natasha O'Keeffe despre Lizzie Stark 198
Dumnezeu e cel care apasă pe trăgaci: O privire din interior asupra Sezonului Patru 206

Epilog: Ce urmează pentru Tommy?: O privire din interior asupra Sezonului Cinci 219

Libris.RO
Respect pentru oameni și cărți

Șeful

Cillian Murphy despre Tommy Shelby

Cine este Tommy Shelby? Asta e una din marile întrebări din *Peaky Blinders*.

Pentru un actor, este un personaj extrem de fertil. Faptul că acest om a fost format de experiențele sale din Primul Război Mondial a reprezentat tema de bază a serialului. Generația sa – mulți dintre acei băieți, precum frații lui, Arthur și John și prietenul lui Danny Whizz-Bang (Samuel Edward-Cook) – au mers într-un război groaznic și, atunci când s-au întors, erau complet schimbați. Experiențele conflictului au creat o dualitate în Tommy pe care o vedem de la prima sa apariție, de la începutul sezonului întâi: este evident foarte inteligent; este un soldat

Libris.RO
Respect pentru oameni și cărți

decorat, deci a fost curajos; dar este rănit din punct de vedere afectiv, suferă de ceea ce atunci se numea șoc, dar acum este cunoscut ca sindromul de stres post-traumatic. Era atât de mult material în care să intri – este un rol prețios, un adevărat regal.

Pentru a mă pregăti pentru rol, am făcut multe cercetări despre impactul stresului post-traumatic asupra soldaților din Primul Război Mondial – am citit foarte mult. Așa cum toată lumea știe, soldații care se reîntorceau din acele orori nu primeau prea mult ajutor sau sprijin. Bărbații care sufereau de șoc erau uneori priviți drept niște lași; nu exista terapie, nimeni nu înțelegea deteriorarea prin care trecuseră și erau pur și simplu aruncați înapoi în societate, spunându-li-se să își vadă de viață. E terifiant să ne gândim la asta acum, dar, așa cum știm, ororile războiului ce existau atunci există și acum, deși lucrurile pe care le-au trăit cei precum Tommy Shelby nici măcar nu le-aș putea conceptualiza astăzi. A fost foarte stimulant să prelucrez toate aceste lucruri în personaj, să le amestec și să creez ceva proaspăt.

În această perioadă interbelică, Tommy Shelby are parte de o călătorie incredibilă, ridicându-se dintr-o familie a clasei muncitoare, devenind un gangster ambițios, înainte de a deveni Ofițer al Imperiului Britanic, Tommy Shelby OBE și deputat laburist pentru Birmingham. Dar această cale, la fel ca emoțiile și ideile sale de pe parcurs, au fost toate formate de Primul Război Mondial. Cred că i-a dezvoltat un dispreț enorm față de instituțiile de conducere, față de autorități și aristocrație, față de ofițeri și cavalerie și chiar față de religie. De asemenea a îndepărtat orice frică de moarte pe care ar fi putut-o avea înainte de conflict – sau cel puțin acea teamă pe care o au oamenii normali. Cred că atitudinea lui de după război, combinată cu un stil aparte, plin de resurse și inteligență, l-au transformat într-o săgeată, în ceea ce privește capitalismul și ambiția. Cred că este complet neînfricat. Asta îl face un strateg incredibil și un inamic periculos. Cred că starea lui e descrisă de: „O să iau totul acum, rapid, pentru că nu îmi e teamă să mor. Și dacă mor mâine, nu e nicio problemă, dar atât timp cât sunt încă în viață o să iau totul".

Nu sunt un trădător de clasă. Sunt doar un exemplu extrem de ce poate realiza un om muncitor.

- Tommy Shelby

Libris.RO
Respect pentru oameni și cărți

Mai târziu, pe măsură ce se face trecerea de la sezonul patru la sezonul cinci, cercul lui Tommy devine închis în ceea ce privește valorile pe care le avea de tânăr. Există indicii: avea anumite valori socialiste și probabil era membru al partidului comunist. Cred că aceste valori, în ciuda eforturilor sale, revin la viață. Nimeni nu poate nega faptul că, de multe ori, lucrurile în care a fost implicat și felul în care s-a ocupat de lucruri – violențele, crimele – au fost oribile, dar există și valori pozitive ce au fost latente. Pe măsură ce povestea lui progresează (înființează fundația Shelby și devine membru al Parlamentului), cred că aceste valori ies din nou la lumină.

Războiul afectează chiar și modul în care reacționează ca tată, mai târziu. Are legătură cu experiențele lui antebelice și cu felul în care arăta lumea înainte ca el să vadă moarte, distrugere și toată inutilitatea războiului. Cred că e vorba de faptul că dorește să păstreze inocența copiilor, lucru pe care îl experimentăm cu toții în calitate de părinți, dar pentru Tommy, din cauza lucrurilor prin care a trecut, totul este exacerbat. Iar din cauza lumii în care activează, copiii lui sunt o țintă. *Mereu*. Are chestia asta în care își iubește copiii, vrea să îi crească și să îi ducă cu grijă până la maturitate, dar pe de altă parte, atunci când ești o persoană precum Tommy Shelby, copiii îți vor fi mereu în vizor. Este pur și simplu o stare permanentă de anxietate pentru el.

Din relațiile pe care le are putem observa și momentele lui luminoase. Când o întâlnește pe Grace Burgess în primul sezon, se înmoaie nițel. Dar apoi aflăm că ea lucrează împotriva lui ca agent sub acoperire al poliției, pentru inspectorul-șef Chester Campbell. Această trădare îl trage înapoi. Atunci când, mai târziu, se împacă și se căsătoresc, vedem o nouă îmblânzire, dar remarcăm același lucru de-a lungul relațiilor lui cu familia Shelby. Deși relația cu familia extinsă este complexă și foarte încărcată, plină de tensiuni – așa cum e cu Arthur, Polly și Ada – cred că și-ar risca viața pentru oricare dintre ei. Grace reprezintă începutul de la care vedem toate aceste lucruri despre el.

Există și obstacole pentru Tommy de-a lungul poveștii, însă

Libris.ro
Respect pentru oameni și cărți

Știu că toți vreți să spun că o să vă schimbați, că afacerile astea nenorocite or să se schimbe, dar am învățat ceva zilele astea... politicienii, nenorociții de judecători, domnii și doamnele sunt mai răi decât noi și nu ne vor accepta niciodată, oricât de legitimi am fi, din cauza a cine suntem.

Tommy Shelby

mereu mi se pare că ușor, ușor el avansează către a semăna tot mai mult cu o persoană echilibrată.

Petrecând patru ani luptând în Războiul Mondial, singura formă viabilă de exprimare pentru Tommy era violența. Și firește că excela la acest capitol. Astăzi vedem violență pe străzi și suntem uimiți, ne șochează, dar în anii 1902 și 1930, era un lucru banal. Ceea ce este interesant la scrierea lui Steve Knight este faptul că, atunci când se produce un act de violență, întotdeauna există consecințe. Dacă cineva este bătut foarte tare, așa cum se întâmplă cu Tommy din cauza părintelui John Hughes (Paddy Considine) în sezonul trei, el ajunge la spital și rămâne acolo o perioadă lungă de timp. Dacă un membru al mafiei italiene este ucis, atunci Mafia vine mai târziu după criminal și are loc o vendeta, ca în sezonul patru. Există un preț mare care trebuie plătit.

Spun toate astea cu mențiunea că este totuși un film cu gangsteri. Nu cred că scopul lui Steve este să transforme violența în ceva sexy sau să o facă atrăgătoare: ea este urâtă și murdară. Oamenii mor sau sunt răniți. Oamenii sunt distruși de violență. Eu cred că Tommy este conștient de cât de eficientă este violența ca unealtă pentru a-și ține adversarii la pământ și pentru a-i intimida, ca să-și mențină puterea, dar nu este ceva ce îi face plăcere.

Pentru o vreme, el râvnește la o legitimitate a afacerilor, asta până când realizează în sezonul trei că angajații de la conducerea statului nu sunt cu nimic mai presus decât Peaky Blinders în ceea ce privește sistemul de valori și credințe. Cred că de aceea face tranziția atât de ușor spre politică, deoarece corupția îi este foarte familiară. Gândul lui este: „Înțeleg asta, înțeleg această lume" și cred că devine mai împăcat cu faptul că el este intrusul acolo, gangsterul. Încetează să își mai ascundă adevărata identitate.

Este o parte a personajului care a fost foarte interesantă pentru mine, pentru că este povestea clasică a gangsterului. Ideea că o persoană poate porni de pe străzile rău famate ale

Libris.RO
Respect pentru oameni și cărți

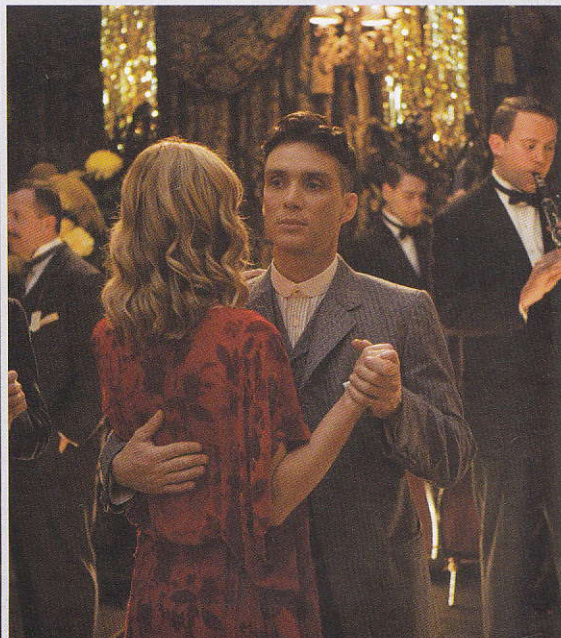
Birminghamului sau de oriunde altundeva, pentru ca apoi să ajungă în legalitate. Urmează, de obicei, o cădere în dizgrație. Cred că Tommy are o altă poveste prin care să treacă. Își spune: „Ok, acum o să rămân cu un picior în barca acestei lumi, această lume a puterii legitime, dar pot rămâne cu unul și în cealaltă lume". Și astfel începe să se întrebe dacă valorile lui de bază, de când era mai tânăr, valorile socialiste, or fi fost corecte.

În afară de relația sa cu Polly și de căsnicia cu Grace, atitudinea lui Tommy față de femei pare a fi de multe ori una tranzacțională. Desigur, de multe ori aspectele trupești sunt tranzacționale, așa cum se întâmplă cu antrenoarea de cai, văduva bogată, May Carleton (Charlotte Riley), în sezonul doi. Tommy încă deplânge trădarea lui Grace. Dar, în același timp, nu este absolut niciodată violent cu femeile, iar în cazul lui nu cred că e un plan conștient: „Tratez femeile în mod egal cu bărbații." Pur și simplu e vorba de: „Vreau pe oricine e mai bun pentru treaba asta. Nu-mi pasă dacă e bărbat sau femeie". Cred că, fără ca el să realizeze asta, este aproape un feminist. Sexul unei persoane nu reprezintă nimic pentru el; când e vorba să rezolve ceva, alege cea mai potrivită persoană și de aceea există atât de multe femei în jurul lui. Mai cred și că, din cauza stării lui psihice, îi ia mult timp ca să se poată cu adevărat conecta emoțional cu femeile.

Este tranzacțional în multe dintre relațiile sale însă. Atunci

Un bărbat bun trebuie să se abțină uneori.

Tommy Shelby



Libris.RO
Respect pentru oameni și cărți

când greșește cu rușii, în sezonul trei, și permite poliției să îi ia pe Arthur, Polly și alți membri ai familiei Shelby, Tommy este nemilos cu propria familie. Cred că are un fel de disonanță cognitivă în astfel de situații. Le poate spune oamenilor la care ține: „Uite, pot să te iubesc, dar să te și manipulez într-un mod strategic. Asta nu ar trebui să afecteze modul în care ne privim, evident că ești familia mea și te iubesc, dar... *te voi folosi și pe tine cu siguranță*". Dintr-un motiv sau altul, reușește să delimiteze lucrurile în așa fel încât iubirea și afacerile ilegale să poată coexista cu ușurință.

Deseori, atunci când joc personajul și am de filmat aceste scene, mă gândesc: „Ei bine, sunt trei interpretări pentru chestia asta. E cea în care acționează așa din bunătatea inimii, pentru că iubește persoana respectivă, sau o face pentru că vrea ceva de la persoana respectivă, sau o face din ambele motive". E fascinant, iar oamenii pot interpreta în același fel. Pot spune: „Ah, e doar un ticălos care se folosește de familia lui" sau „Își iubește familia și vrea ce e mai bun pentru ei" sau: „Sunt amândouă." E atât de distractiv să interpretezi asta, mai ales că nu există o variantă corectă, spectatorii sunt cei care decid cum și ce să interpreteze. Presupun că dacă te uiți la *Peaky Blinders* tot odată, vei avea o singură interpretare. Sau, dacă te-ai uitat la fiecare sezon când a apărut, posibil să ai o altă interpretare. Asta e frumusețea serialelor de lungă durată, pot schimba direcția în funcție de cum alegi să îl consumi.

În cadrul poveștii există o paletă complexă de personaje feminine care modelează felul în care Tommy acționează sau reacționează. Există Grace, Lizzie, Ada, sora lui - toate sunt femei puternice care gravitează în jurul lui. Polly Gray, mătușa sa, este, cred, cel mai apropiat aliat al lui Tommy. În ochii lui, este cel mai de încredere membru al familiei, atât datorită inteligenței sale, cât și datorită conexiunilor ei cu cultura rromani, cu care și Tommy este puternic conectat. Ea îl poate citi ca nimeni altcineva; acesta este atuul ei, dar cei doi au o relație ciudată; ea este mătușa lui, dar uneori pare că sunt soră și frate. Alteori pare a fi o relație mamă-fiu. În unele ocazii seamănă cu o relație soț-

Libris.RO
Respect pentru oameni și cărți

Libris.RO
Respect pentru oameni și cărți

soție. Există elemente ale tuturor acestor legături în relația lor. Cred că e chestia mea preferată din tot serialul, pentru că este atât de complicată și întortocheată, și niciodată nu e definitivă. Este mereu în schimbare și mi se pare genial să mă pot juca cu asta. Pe de altă parte, ador să lucrez cu Helen McCrory. Este una dintre actrițele mele preferate. Cred că relația dintre Polly și Tommy este de bază în succesul serialului.

Când relațiile lui sunt grav afectate, tot progresul făcut de Tommy pentru a deveni mai echilibrat și mai uman se anulează. Moartea lui Grace din sezonul trei este un exemplu. Simte durerea, dar nu poate gestiona tot acest acces la atâtea emoții. Jelește, însă în așa fel încât nu își exprimă sentimentele, ci le dă forma unei izolări auto-impuse sau forma furiei. Toate acestea

Libris.RO
Respect pentru oameni și cărți
sunt interesante din punct de vedere actoricesc.

Cred că de aceea publicul este atât de fascinat de codul acestei familii de gangsteri. Oamenii de genul acesta acționează bine argumentat. Uneori privim aceste reacții extreme și ne gândim: „Doamne, mi-aș dori să pot face și eu asta!", sau: „Mi-aș dori să mă pot exprima așa sau să mă comport așa". Este foarte atractiv: reacțiile extreme, unde totul este la cote foarte, foarte ridicate.

Motivul pentru care relațiile precum cea dintre Polly și Tommy funcționează atât de bine, la fel ca relațiile lui cu Arthur și Ada, este acela că scenariul este unul dintre cele mai bune scenarii de televiziune din lume. Steve este un scriitor aflat pe culmea creativității. Mi-a spus odată că povestea și dialogurile au țâșnit din el precum apa de izvor. Același lucru se întâmplă cu personajele pe care le construiește, pentru că el e din Birmingham, pentru că a auzit, crescând, toate acele povești și pentru că jocul cu toate acele mitologii nu este o corvoadă pentru el. Suntem foarte norocoși să avem un autor care a scris toate acele 30 de ore de film.

Atunci când a trebuit să conturăm personajul lui Tommy, cred că la început a fost mai mult un dialog între noi doi. Din ce mi-am dat seama, Steve scrie pentru actor. Știe felul în care sunt și felul în care interpretez personajul, astfel că scrie pentru asta, dar pentru că este scris atât de bine, eu nu vreau niciodată să schimb nimic. Discutăm lucrurile. Discutăm traseul, evoluția personajului, dar scenariile ajung înainte la mine și, de fiecare dată când le văd, sunt extrem de recunoscător.