ЛИЛИ И МОРЕ

2022: Кинофестиваль в Сан-Себастьяне**:** программа «Новые режиссеры»

дата релиза: 12 января 2023

производство: кинокомпания СТВ,

Фонд развития современного кинематографа «КИНОПРАЙМ», Scope Pictures (Belgium), Gulldrengurinn (Iceland) Mystery Pictures (Iceland) and Gullslottid (Iceland), Slot Machine (France)

продюсеры:  Сергей СЕЛЬЯНОВ, Антон МАЛЫШЕВ, Марианне СЛОТ

режиссер-постановщик:Динара ДРУКАРОВА

авторы сценария: Динара ДРУКАРОВА,Рафаэль ДЕПЛЕШЕН, Жиль ТОРАН & Леа ФЕННЕР по одноименному роману Катрин ПУЛАН

оператор-постановщик: Тимо САЛМИНЕН

композитор: Жан-БЕНУА-ДАНКЕЛЬ

художники:

Виктор ПЬЕТЮР ОЛАФФСОН, Хельга РОУС ХАННАМ, Даниэль ЭДН ХЕЙМИССОН

в ролях: Динара ДРУКАРОВА,

Бьёрн ХЛИНУР-ХАРАЛЬДССОН, Вим ВИЛЛЭРТ, Сэм ЛАУВЕЙК

страна: Франция, Россия, Бельгия, Исландия

жанр: Драма

дистрибьютор: Атмосфера Кино

синопсис:  Оставив всё позади, Лили сбегает на край света, чтобы воплотить в жизнь свою мечту – рыбачить в Северных морях. Ей удается уговорить Йана, капитана траулера, дать ей шанс и позволить присоединиться к команде рыболовов. Лили – единственная женщина на борту, и рыбаки прозвали ее «воробышком». Но за хрупкой внешностью скрывается несгибаемая воля, и вскоре Лили с помощью смелости и решительности завоевывает уважение всей команды и право на иную, свободную жизнь.

ДИНАРА ДРУКАРОВА О ФИЛЬМЕ:

Ваш полнометражный дебют вдохновлен книгой Катрин Пулэн «Лили и море» (Woman at Sea by Catherine Poulain). Почему возникло желание ее экранизировать?

Это автобиографический роман о годах, проведенных на Аляске. Но я сразу почувствовала здесь за личной историей универсальный нарратив о человеке, бегущем от привычной жизни в неизвестность. Отправляясь в плавание, человек всегда оказывается один на один с собой, испытывает себя на прочность и максимально отдаляется от себя прежнего. А для моей героини это еще значит, что она вступает в мужской мир, она хочет найти там свое место, заслужить уважение окружающих и самой себя.

Героиня фильма, Лили, присоединяется к экипажу траулера и живет среди рыбаков. Как вы изучали этот мир?

Для начала я пошла на курсы рыболовов. Окно в этот мир очень маленькое - туда довольно сложно проникнуть *—* им не нужны «туристы» на борту. Это закрытое сообщество. Их жизнь полна опасностей и очень материальна. Ну и в конце концов *—* это мир мужчин. Женщины встречаются там крайне редко, исключения можно по пальцам перечесть. Мой друг, владелец рыбацкого судна, представил меня капитану траулера в Булонь-сюр-Мер, и мы договорились, что я пойду в рейд с французскими рыбаками. Я провела там пять дней *—* в штормах, с морской болезнью, я думала, мне конец… В том мире ничто не приспособлено для женщин. Целых три дня я просто пролежала больная в каюте. И вот как-то раз ко мне зашел капитан. Он вытащил меня на палубу, дал поесть какого-то холодного риса. Я спросила, почему же он не пришел за мной раньше? Он ответил: «Ты же хотела увидеть, как это бывает. Ну вот, пожалуйста, теперь ты видела!»

Почему вы решили снимать в Исландии?

После моего первого злосчастного плавания я не позволила себе опустить руки. Я ходила в плавание на траулерах в Бельгии, Франции, Исландии, Канаде… Изначально мы с Жюли Гайе собирались снимать в одной канадской деревне в Квебеке, но потом возник COVID, и границы закрыли для иностранцев… В то же время Жюли приостановила деятельность своей компании по экономическим причинам, и мне пришлось искать новых продюсеров для этого фильма.

У моих новых продюсеров, Марианны Слот и Карин Лебланк, были связи в Исландии, и они предложили снимать там. Мне этот выбор очень пришелся по душе. Исландские пейзажи выглядят идеальными для «побега» - маленькие рыбацкие порты на краю света и бесконечное море. Больше того, я бы сказала, что эти ландшафты словно говорят с нашим подсознанием, позволяя выпустить на свободу наши мысли и порывы души. Я много размышляла о живописи Уильяма Тёрнера: когда стою перед его работами, то смотрю не на море, а внутрь себя. В первых кадрах фильма мы видим героиню со спины - она погружена в созерцание спокойного, завораживающего моря, которое отзывается в ней как зов сирен из Одиссеи… В море *—* и бесконечность, и неизвестность, но в нем и отражение ее внутреннего состояния: чувства одиночества и, одновременно, сильнейшего желания сбежать ото всего.

В начале фильма рыбак иронично заявляет Лили, что у него нет для нее работы, если только она не ищет место «няньки». Насколько «Лили и море» — это фильм о женщине, выживающей в сугубо мужской среде?

Книга Катрин Пулэн привлекла меня именно тем, что основана на ее отношениях с мужчинами. В фильме постоянно возникают ситуации, показывающие, как она позиционирует себя в этой среде, как она смотрит на мужчин, какой они видят ее. И эти взгляды по ходу фильма эволюционируют. В какой-то момент мелкие сексистские шуточки и недоверие остаются в прошлом, и члены команды принимают Лили *—* такой, какая она есть, и за ее умение работать. Лили не пытается доказать своё равенство с мужчинами, просто она сильная личность и просит, чтобы к ней относились с уважением. Лили постепенно находит свое место в жизни. Этим фильмом я призываю перестать клеить ярлыки или сексистские штампы на всех и на себя, просто перестать играть мужские/женские роли, которые общество и культура так часто нам навязывают.

Ваша героиня достаточно скрытна. Мы почти ничего о ней не знаем. Почему вы не раскрываете ни ее прошлое, ни ее мысли?

Эта загадочность и тишина присутствуют еще в книге, и это позволило мне спроецировать на образ героини саму себя. Мне кажется, что лучше не приспосабливать, не «готовить» читателя/зрителя к действиям героини. Мы не знаем, какое именно событие толкнуло Лили к переменам. Мне было важно уйти от традиционного нарратива, который часто бывает слишком узким и прямолинейным. Для меня существует несколько «Лили» и несколько возможных историй, которые заставили ее всё бросить, двинуться навстречу неизвестности и обрести себя. Лили не только воплощение Катрин Пулэн или меня, она олицетворяет множество женщин, которые борются за существование. Я знаю, что женщинам приходится пересекать символические «океаны» в роли матери, возлюбленной, художника... Я хочу дать зрительницам возможность спроецировать эту ситуацию на себя и пережить очень личное путешествие.

Как Вам удалось совместить режиссуру с исполнением главной роли?

Во-первых, всё удалось благодаря доверию, оказанному моими продюсерами *—* необходима смелость, чтобы проводить съемки в Исландии во время пандемии. Но также важно работать с хорошим партнером. Я решила снимать с оператором Тимо Салминеном *(оператор-постановщик многих фильмов Аки Каурисмяки – прим.редактора)*, с которым мы делали мой короткий метр. С того раза между нами сложилось взаимопонимание, иногда мы понимаем друг друга просто взглядами. Между нами есть сильная интуитивная связь. Тимо «немой», он с трудом разговаривает. Он самовыражается через изображение. Всё, что он снимает, чрезвычайно красиво. Он поэт изображения *—* а поэзия в кино для меня важнее всего. Я ищу в кино эмоций, вопросов, красоты и простоты.

В фильме есть сцены, снятые на борту, которые выглядят почти документальными…

 Сцены ловли рыбы должны были выглядеть максимально правдоподобно. Море не прощает ошибок, нам нужно было максимально точно передать и заснять все телодвижения и жесты. Съемка в открытом море дело многосложное – и по причине сложностей со страховками, и из-за ограничений по количеству человек на борту. С другой стороны, нельзя попросить актеров идеально исполнить все действия и движения рыбаков, потому что в процессе рыбной ловли повсюду подстерегают опасности. Мы снимали ловлю рыбы с технической группой и настоящими рыбаками — все эти сцены подлинные. В итоге передо мной стояла режиссерская задача совместить этот «балет» документальных сцен и художественных съемок с актерами.

Вокруг Лили формируется целый ансамбль прекрасных персонажей. Среди них есть и известные нам актеры – Антонитасан Жизутасан («Дипан», 2015 реж.Жак Одиар), Дилан Робер (главная роль в «Шахерезаде», 2018)… Как вы подбирали их?

 Подбор актеров был очень важен, так как было понятно, что мне придется и играть с ними и руководить процессом одновременно. Я должна была очень тщательно подходить к выбору своих партнеров. Мне хотелось, чтобы они разговаривали с акцентом — это усиливает ощущение «края света». За акцентом всегда скрывается какая-то история, прошлое, что переносит нас в дальние края. Когда в одном месте слышно несколько разных акцентов, кажется, что ты оказался в некоем королевстве заблудившихся душ!

Визуальная и звуковая вселенные фильма существуют очень связно и гармонично. Как и с чьей помощью вы добились этого?

 Мы с Тимо Сальмоненом, решили снимать кино на широкий формат, чтобы запечатлеть море максимально естественным образом, да и каюты обычно слишком тесные для того, чтобы в кадр умещалось по 7 человек. И, конечно, ландшафты Исландии прекраснее всего выглядят при такой съемке; идеально передаются цвета домов и лодок.

Вместе с художником-постановщиком Хеймиром Сверриссоном мы придумали и собрали мир, о котором я мечтала: бар, гавань, ангар – я всегда представляла себе такую обветшалую эстетику, не напоминающую открыточную Исландию.

С композитором Жаном-Бенуа Данкель (сооснователь группы «Air») мы искали такое звучание, которое не было бы похоже на обычную «киномузыку». Здесь музыка — это скорее голос фильма, нечто органичное, что не эмоции подчеркивает, а проникает в подсознание, смешиваясь с ветром и шумами корабля... Мы представляли себе почти индустриальное звучание, что-то среднее между шумом и звуком по текстуре, нечто незавершенное с неразрешенными аккордами, что усилит эмоцию жизни на рыболовецком судне в открытом море. Чтобы подчеркнуть образ жизни Лили, мы искали необработанные резкие звуки, мягкие и тревожные звуки, гипнотические звуки сновидений.

Как шла работа над монтажом фильма?

Сначала мы монтировали с режиссером монтажа Анитой Рот. Мы собрали первый вариант монтажа точно по сценарию, но он не работал. Всё выглядело красиво, но фильм был лишен эмоций, там была дистанцированность от Лили, я ощущала, что мы слишком далеки от нее. Это отдельная боль – то, как написанная история меняется на пути от сценария к фильму. В итоге, для завершения фильма нам понадобился свежий взгляд, который привнесла Валери Луазеле. Некоторые сцены и диалоги мы просто вырезали, убедившись, что вся нужная информация осталась в фильме выраженной через язык тела и взгляды, которые лучше всяких слов передают мельчайшие нюансы. Это не означало изменить сценарий, наоборот – мы находили те краски, на которые сценарий вдохновил актеров. В «Лили и море» мы работали с очень разными актерами. И в наших руках оказалась богатая палитра красок для работы. Мы работали над тем, чтобы Лили оказалась в центре этой палитры, всей истории, чтобы она, не произнося много текста, заняла свое место на судне, место в сердцах зрителей.

Мы также добавили документальные съемки – кадры, которые я сняла на свой iPhone во время подготовки к съемкам. Это придало истории ярость и энергию. Судно несет в себе опасность. Оно несет в себе свой собственный закон, который заставляет людей переступать через себя. Нам очень важно было передать, что рыболовецкое судно – это полноправный герой фильма.

Лили – это свободный электрон, не привязанный ни к чему. В финале она даже отказывается вступить в отношения, которые привязали бы ее к суше. Это фильм о женщине, которая чему угодно предпочитает свободу?

Да. Я знаю силу действия привязанностей. Насколько сильно они могут отбрасывать нас назад – как женщину, как возлюбленную, как мать… Это важные и мощные обязательства, которые могут просто парализовать. Через героиню Лили я хотела разорвать эти путы и показать опыт жизни свободной от них. Пока ты смотришь на жизнь свободной героини, ты чувствуешь свободной и себя. Ты получаешь возможность, пусть и мимолетно, пережить чью-то свободу как свою собственную. В моей жизни были и такие связи, и разрывы. Этот фильм для меня мечта и проекция. Фантазия.

Лили – это Вы?

Я рассказываю свою историю через историю Катрин Пулэн. Я говорю о своем отъезде из России в 20 лет, о своих отношениях с жизнью, с мужчинами, о своем желании пройти через всё это, чтобы что-то доказать. Съемки были очень тяжелыми – физически, эмоционально, психологически. Это было некое состояние транса и мощной концентрации. Ставки для меня были огромными. Я прошла большой путь через сомнения, страхи и одиночество.

Можно ли считать этот ваш полнометражный дебют сиквелом или даже ответом на Вашу короткометражку 2018 года «Моя веточка тоненькая», которая является скорее историей похорон за закрытыми дверьми?

Абсолютно. «Мать», которая покидает/уходит, и «море», которое всегда ждет тебя. Это неразрывно. Это как один фильм. Мой короткий метр был последним «прощай», обращенным к любимому человеку. Я сняла тот фильм, потому что не могла дышать. Он помог мне справиться с горем. «Лили в море» - больше фильм о выживании. Это тест на прочность, это столкновение, узнать себя, дойти до собственной сути. Мне хотелось знать, смогу ли я добраться до конца этих съемок. Теперь я знаю.

О СОЗДАТЕЛЯХ:

Кинокомпания СТВ Создана в 1992 году. Руководитель компании СТВ - продюсер Сергей Сельянов. На сегодняшний день кинокомпания СТВ является одним из самых известных кинопроизводителей в России. Картины кинокомпании СТВ представлены на большом количестве российских и международных кинофестивалей и получили более 100 наград. В их числе номинации на премию Академии кинематографических искусств и наук США “Оскар” в категории “Лучший фильм, снятый на иностранном языке” (“Монгол” Сергея Бодрова-ст., 2008) и “Лучший короткометражный анимационный фильм” (“Уборная история- любовная история” 2009, «Мы не можем жить без космоса», 2016 Константина Бронзита). А также Гран-При 74 Международного кинофестиваля в Каннах за фильм «Купе номер 6» (Hytti nro 6_- фин.) — художественный фильм совместного производства Финляндии, Эстонии, России и Германии.

С кинокомпанией СТВ работали и работают такие известные российские кинорежиссеры как Алексей Балабанов, Сергей Бодров-младший, Александр Рогожкин, Сергей Бодров-старший, Бакур Бакурадзе, Петр Буслов, Филипп Янковский, Павел Лунгин, Наталия Мещанинова, Анна Пармас, Авдотья Смирнова, Борис Хлебников, Клим Шипенко и другие.

Сергей СЕЛЬЯНОВ - Родился 21 августа 1955 года. В 1980 году окончил сценарный факультет ВГИКа (мастерская Н.Фигуровского), в 1989 году — Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Ролана Быкова). Дебютный полнометражный фильм "День ангела" снял совместно с Николаем Макаровым в 1980 году (фильм вышел на экраны в 1988 году). В 1992 году организовал и возглавил кинокомпанию СТВ. Председатель Правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Продюсер более 150 художественных и документальных фильмов, отмеченных на российских и международных кинофестивалях. Лауреат ряда кинематографических премий, в том числе премии Ассоциации кинопредпринимателей Америки (Motion Pocture Association), полученной в 1999 году. Лауреат национальных кинопремий «Ника» (лучший фильм «Аритмия» (2017), «Кукушка» (2003), «Про уродов и людей» (1999), и «Золотой орел» - фильм «Салют-7» (2017), «Кукушка» (2003) , “Антон тут рядом” (2014). Лауреат Государственной премии РФ в области кинематографа за 2003 год (фильм "Кукушка").   2015 — лауреат премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества – за вклад в развитие отечественного анимационного кино.   2016 – Государственная премия РФ анимационной студии «Мельница», продюсерам Александру Боярскому, Сергею Сельянову и режиссеру Константину Бронзиту за большой вклад в развитие мультипликации. 2017 — Кинопремия «Икар» в номинации «Продюсер» «За стабильный успех в российском кинопрокате» вручена Сергею Сельянову и Александру Боярскому.   В 2021 году впервые в истории российского кинофестиваля «Кинотавр» награда за вклад была присуждена продюсеру - Сергею Сельянову «За уникальное продюсерское чутье и поддержку российских талантов».

 Избранная фильмография как продюсера:

«Купе номер 6» (2021), «Конек-Горбунок» (2021), «Давай разведемся!» (2019), «Сердце мира» (2018), «История одного назначения» (2018), «Аритмия» (2017),«Салют 7» (2017), «Я не вернусь» (2014), «Иван Царевич и Серый Волк 2» (2013), «Ку! Кин-дза-дза» (2012) «Три богатыря на дальних берегах» (2012), «Я тоже хочу» (2012), «Кококо» (2012), «Иван-царевич и Серый волк» (2011), «Бабло» (2011), «Монгол» (2007), «Груз 200» (2007), «Бумер. Фильм Второй» (2006), «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006), «Мне не больно» (2006), «Жмурки» (2005), «Алеша попович и Тугарин Змей» (2004), «Шиза» (2004), «Война» (2002), «Кукушка» (2002), «Сестры» (2001), «Брат-2» (2000), «Особенности национальной рыбалки» (1998), «Про уродов и людей» (1998), «Брат» (1997).

«КИНОПРАЙМ» - Фонд развития современного кинематографа был основан в 2019 году и действует на средства частных инвесторов. Цель фонда— поддержка современного кинематографа. Исполнительный директор фонда — Антон Малышев.

Избранная фильмография: «Герда» (2021), «Карамора» (2022 сериал), «Общага» (2022 сериал), «Петровы в гриппе» (2020), «Хорошие девочки попадают в рай» (2020), «Текст» (2019)

SLOT MACHINE - парижская кинопроизводственная компания, созданная Марианн Слот в 1993 году. В 2014 году к продакшну присоединилась Карин Лебланк. За время с момента основания компания спродюсировала фильмы крупнейших режиссеров – таких как Ларс фон Триер, Лукресия Мартель, Бент Хамер, Малгожата Шумовска, Пас Энсина, Лисандро Алонсо, Эмма Данте, Мариан Кришан, Джульетт Гарсиаз, Ешим Устаоглу, Сергей Лозница, Наоми Кавасе и Бенедикт Эрлингссон.

Марианн Слот и Карин Лебланк: «Slot Machine полностью зависит от сценаристов, режиссеров и художников. Мы остаемся конкурентоспособными благодаря тому, что преданны нашим режиссерам, и с 1993 года у нас сложились прочные международные связи – с кино-институциями, продюсерами, дистрибьюторами и сэйлз агентами. Со всеми из них, выпуская все эти годы совместно множество фильмов, мы выстроили отношения, основанные на доверии и уважении. Это замечательное сообщество позволяет нам и дальше создавать арт-хаусные фильмы в рамках копродукции и сотрудничества»

Динара ДРУКАРОВА, режиссер, автор сценария, актриса

Биография: Динара Друкарова, родилась в Ленинграде в 1976 году. Дебютировала в фильме «Это было у моря» (1989). Признание пришло после выхода фильма «Замри — умри — воскресни!» (1989), прлучившего приз "Золотая камера" Каннского кинофестиваля за лучший дебют. Наибольшую известность получила благодаря роли Лизы в фильме Алексея Балабанова «Про уродов и людей» (1998).

В 1999 году окончила гуманитарный факультет Санкт-Петербургского электротехнического института по специальности «Связи с общественностью».

В 2022 году режиссёрский дебют Друкаровой «Лили и море», снятый по мотивам одноименного романа Катрин Пулэн, вошел в программу «Новые режиссеры» Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

Избранная фильмография: «Это было у моря» (1989), «Замри — умри — воскресни!» (1989), «Про уродов и людей» (1998), «С тех пор, как уехал Отар» (2003), «Генсбур. Любовь хулигана» (2010), «Купе номер шесть» (2021)

Бьёрн ХЛИНУР-ХАРАЛЬДССОН, актер

Биография: родился в Исландии 8 декабря 1974 года. Дебютировал в 2002 году в сериале «Reykjavik Guesthouse: Rent a Bike». В 2010 году снялся в главной роли в комедии «Королевский путь». Также Бьёрн исполнил главные роли в мини-сериалах «Скала» (2009) и Лавовое поле (2014). Серьезную известность актеру принесла роль Траусти Эйнарссона в криминальном сериале «Капкан» (2015), а удивительно точно сыгранная роль Эрика Одегарта в психологическом триллере-сериале «Фортитьюд» вывела славу Бьёрна Харальдссона на новую высоту.

Избранная фильмография: «Капкан» (сериал, 2015-2021), «Агнец», (2021), «Ведьмак» (сериал, 2019), Фортитьюд (сериал,2015-2018), «Сусана, ты меня убиваешь» (2016), «Городской штат» (2011), «Вежливые люди» (2011), «Брак по-исландски» (2008), «Трясина» (2006), «Холодный свет» (2004)

Сэм ЛАУВЕЙК, актер

Биография: родился в Брюгге, 1966. Фламандский танцор, хореограф, актер и певец. Известен как постановщик и исполнитель современного балета. С 1993 года выступает с труппой «Les Ballets C de la B». Вместе с этой танцевальной группой Сэм объездил весь мир. Также он снимается во всё возрастающем количестве фильмов – первые роли были танцевальными, но затем Сэма приглашали в основном как драматического актера. В 2015-м Сэм Лаувейк был награжден Фламандской культурной премией за 2014 год.

Избранная фильмография: «Клуб самоубийц» (2021), «Грязные волки» (2015), «Арденны» (2015), «Несмотря на ночь» (2015), «Чудеса» (2014), «Бычара» (2012), «Пятый сезон» (2012), «Территории потерянных» (2009), «Экс-ударник» (2207), «Куда бы ветер не дул» (2003)

Тимо САЛМИНЕН, Оператор-постановщик

Биография: Родился 11 июля 1952 года в Хельсинки в семье известного финского актера и режиссёра Вилле Салминена (1908—1992). Окончил Университет кино и телевидения в Хельсинки (1977—1980). Снял свыше 50 картин. Широкую известность и международное признание ему принесла работа в фильмах Мики и Аки Каурисмяки.

Избранная фильмография: «Детка» (2004), «Человек-пеликан» (2004), «Огни городской окраины» (2006), «Варшава» (2014), «Страна благоденствия» (2014), «По ту сторону надежды» (2017), «На десять минут старше тебя» (2021).