

Ya

I am

Я

Igor Voloshin

A young man who writes avant-garde plays in the Russian province tells the story of how he voluntarily let himself be admitted to a psychiatric ward to avoid military service. In his account, everyday scenes from the madhouse and childhood memories alternate with parables that have been converted into aesthetically decadent images. "Ya" means "I". Just as the apostles once narrated the life of Jesus, "ya" narrates the life of the clique that has gathered around the "savior" Rom, an icon of the drugs scene and depravity. *Ya* does not even ask who are the real madmen – the patients or the doctors? Nor does it make a difference whether the narrator is hallucinating or whether he is staging a Baroque anti-biblical opera.

Without doubt, *Ya* is a genre film. But Igor Voloshin goes well beyond filmic references. He brings his own mythologies and symbols to the surface. Trash, decadence and rock'n'roll combine in strong images with music and a highly-stylized aesthetic. Provocatively and with ribald humor, Voloshin creates a tale that is as opulent as it is cruel, which leaves nobody indifferent.

Cécile Tollu-Polonowski

Ein junger Mann, der in der russischen Provinz avantgardistische Theaterstücke schreibt, erzählt, wie er sich freiwillig in die Psychiatrie einweisen lässt, um der Wehrpflicht zu entkommen. Alltagsszenen aus dem Irrenhaus und Erinnerungen aus seiner Kindheit wechseln sich in seiner Erzählung ab mit in ästhetisch-dekadente Bilder umgesetzten Parabeln. „Ya“ bedeutet „ich“. Wie einst die Apostel über das Leben Jesu berichteten, berichtet uns „Ya“ über die Clique, die sich um den „Erlöser“ Rom schart, eine schillernde Ikone der Drogenszene und Verderbtheit. *Ya* stellt erst gar nicht die Frage, wer die eigentlichen Verrückten sind: die Patienten oder die Ärzte. Auch spielt es keine Rolle, ob der Erzähler halluziniert oder gar eine barocke antibiblische Oper inszeniert.

Ya ist zweifellos ein Genrefilm. Igor Voloshin geht jedoch über das filmische Zitieren weit hinaus. Er bringt seine eigenen Mythologien und Symbole zum Vorschein. Trash, Dekadenz und Rock'n'Roll verbinden sich in starken Bildern mit Musik und einer hochstilisierten Ästhetik. Voloshin kreiert mit Provokation und derbem Humor ein ebenso opulentes wie grausames Märchen, das einen nicht gleichgültig lässt.

Cécile Tollu-Polonowski

Meine Generation

Meine Freunde schlitzten sich die Handgelenke auf, begingen Selbstmord, starben an einer Überdosis. Sie liebten das Leben und bezahlten dafür mit dem Tod. Als der Eisenerne Vorhang fiel, ertranken meine Freunde in der neu gewonnenen Freiheit.

Wie hätte ich keinen Film darüber machen können – es war schließlich der Übergang von den 80ern in die 90er Jahre.

Mit dem Fall der Berliner Mauer ging meine Generation zugrunde. Dieser Film setzt ihr ein Denkmal. Es ist ein Film über einen Krieg, der niemals stattfand und doch eine Generation zerstört hat.

Ich habe immer Filme über Themen gemacht, über die ich Bescheid wusste. Allerdings wird mein nächster Film von der Zukunft handeln.

Igor Voloshin

„Eine filmische Hysterie“

Erzählen Sie uns von Ihrem neuen Film: Darin steht die Generation der heute über 30-Jährigen im Mittelpunkt?

Nein, der Film handelt von uns allen. Bisher haben ihn ganz unterschiedliche Altersgruppen gesehen und verstanden. Der Film handelt vom Wesen des Bösen, mit dem sich die Protagonisten des Films auseinandersetzen müssen, und davon, welche Auswirkungen das Böse auf menschliche Beziehungen hat. Darüber hinaus geht es um den Glauben, die Wahrheit und den tragischen Verlust von Menschen, die einem nahestehen. Wichtig für mich ist es, eine klare moralische Position zu beziehen, Gegensätze herauszuarbeiten und dabei unterschiedliche Publikumsreaktionen hervorzurufen. Die Figuren des Films befinden sich in Situationen, in denen sie Entscheidungen treffen und ihren Willen bekunden müssen. *Ya* ist ein gefilmter Aufschrei, eine filmische Hysterie.

Wie sehen Sie die Bedeutung von Festivals für Ihren Film?

Festivals und Einzelaufführungen helfen einem Film anfangs sehr. Für mich ist es trotzdem eine merkwürdige Erfahrung, an Festivals teilzunehmen: Einerseits geht es dabei um ganz andere Dinge als im kreativen Prozess, gleichzeitig durchlebt man ihn noch einmal. Und ich bin gespannt, wie der Film ankommt. Wie beurteilt man Kunst? Wenn die Zuschauer die Gefühle der Protagonisten nachempfinden können und der Film sie auf einer emotionalen, spirituellen Ebene berührt, hat er in meinen Augen viel erreicht.

Sie haben bereits einige Dokumentarfilme gedreht. Ihr Fernsehfilm Olympius Inferno kam Anfang 2009 in die Kinos. Nirvana und Ya sind Spielfilme. Man hat den Eindruck, dass Sie gerne mit verschiedenen Filmformen experimentieren.

Das Wichtigste beim Filmemachen ist für mich der Schaffensprozess. Wenn es nach mir ginge, würde ich immer nur drehen. Als echter Profi muss man in der Lage sein, ganz unterschiedliche Filme zu realisieren und dabei mit verschiedenen Formen zu experimentieren. Ich persönlich arbeite gern mit unterschiedlichen Formen, Techniken und Formaten.

Sind Sie ein Anhänger von Low-Budget-Filmen oder finden Sie eher, dass knapp bemessene Filmbudgets die Möglichkeiten der Filmemacher einschränken?

Im Filmbereich steht uns nicht besonders viel Geld zur Verfügung. Es kommt immer darauf an, was man drehen möchte. Ich bin der festen Überzeugung, dass man nur dann Geld ausgeben sollte, wenn der

My generation

My friends slashed their wrists.

My friends committed suicide.

My friends died from overdoses.

My friends loved life and paid for it with their own lives.

My friends drowned in freedom when the Iron Curtain fell.

How could I not make a film about this – especially as it was the turn of the decade, from the 1980s to the 1990s?

When the Berlin Wall fell, my generation collapsed.

This movie is a memorial to my generation; it's a movie about a war that never happened, but which destroyed this generation anyway.

I used to make films about what I know, but my next film will be about the future.

Igor Voloshin

“A cinematic hysteria”

Tell me more about your new movie. According to the synopsis, this film is about the generation of people now in their 30s.

No, this movie is about all of us. People of all different ages have seen the film and understood it. The film investigates the nature of evil the characters have to deal with; and about how this evil affects people's relationships. It also tells about faith, truth and the tragic loss of people who are close to you. What is important for me is a morality, the marking of polarities, evoking a variety of responses in the audience. The characters are placed in conditions where they must make their choices and show their will. *Ya* is a filmed scream, cinematic hysteria.

What is the significance of festivals for your film?

Certainly, festivals and screenings help the film to start its life. But for me it's a strange feeling to participate in festivals. I must divert my attention away from the creative process. I have to relive it all over again. And you wait for the assessment. How can you assess art as such? Maybe when people can relate to the characters' feelings and the film touches them on an emotional, spiritual level – then it has achieved a lot, in my eyes.

You have made several documentary films. Your TV movie Olympius Inferno was released at the beginning of this year. Nirvana (Forum 2008) and Ya are fiction films. It seems you like to experiment with different styles of film.

The most important thing for me is the process of creating a movie. If it were up to me, I would spend my days just shooting movies. If you are really a professional, you should know how to make different kinds of movies and how to experiment with different movie styles. I'm interested in working with different forms, formats, and techniques.

Are you an adherent of low-budget movies or do you think that limited funds may also limit your plans?

There is not too much money in cinema. It depends on what you want to do. I'm certain that we need to spend cash only

when it is really needed, when the artistic aspects will suffer without some effect or other. The artistry is really important to me. For example, it's very expensive to shoot in the subway. But this location figures in the script. The budget of the film increases significantly in this case. Of course, it's better to foresee such things while writing the screenplay. You may come to realize that it's an unnecessary scene. On the other hand, a subway can be an important location if, for instance, you want to show a meeting between a brother and sister who don't know they're related. And it's so noisy on the subway they can't understand each other, and the trains move in different directions in the same way as the thoughts and words of my characters.

I'm in favor of a budget that corresponds to the realization of an intention. This is part of the director's job – to allocate resources correctly.

Have you ever changed your plans during shooting if the producer wanted you to?

I've been very lucky with producers, starting with the short films, which were produced by Alexey Fedorchenko. In my opinion, it is wrong to think your producer is just an accountant who gives you money to make a movie. The most important trait of a producer is talent. A producer must be a co-creator. It is very good if the director and producer discuss the nuances of the creative process. I worked that way with Sergey Selyanov and with Anna Mikhalkova.

Artur Smolyaninov plays the lead role in your film Ya. You've worked with this actor several times. Why?

It's simple. Artur is the best!

Interview: Mariya Mukhina, on: www.profcinema.ru

Igor Voloshin was born in Sevastopol, Ukraine, on July 1, 1974. He studied acting, first at the Yaroslavl State Theater Institute and then at VGIK (Gerasimov Institute of Cinematography), where he later switched to studying film directing. Since his graduation in 2000 he has made a number of short films. In 2008 he made his first feature-length film.

Films/Filme

2000: *Mesivo* (Mess; short film). 2001: *Suka* (Bitch; short film). 2003: *Ohota na zajtcev* (Hare Hunting; short film). 2005: *Gubi* (Lips; short film). 2007: *Koza* (Goat; short film). 2008: *Nirvana* (Forum 2008). 2010: *Ya / I am*.

künstlerische Gesamteindruck eines Films durch das Fehlen eines bestimmten Effekts leiden würde. Kunst ist mir wichtig. Zum Beispiel ist das Drehen in der U-Bahn teuer. Wenn das Drehbuch Szenen in der U-Bahn vorsieht, steigen die Kosten entsprechend. Natürlich ist es besser, diese Umstände bereits beim Schreiben des Drehbuchs zu berücksichtigen. Unter Umständen kommt man dann zu der Erkenntnis, dass es sich bei dieser Szene um eine unnötige Episode handelt. Andererseits kann der Drehort U-Bahn wichtig sein, wenn man zum Beispiel das Zusammentreffen zwischen einem Mann und seiner Schwester zeigen will, die nicht wissen, dass sie miteinander verwandt sind: Auf dem U-Bahnhof ist es so laut, dass sie einander nicht verstehen können, und die Züge fahren in die unterschiedlichsten Richtungen, ähnlich wie die Gedanken und Worte der Protagonisten.

Das Budget sollte sich danach richten, wie viel es kostet, zentrale Ideen umzusetzen. Und es ist die Aufgabe des Regisseurs, die Mittel richtig zu verteilen.

Haben Sie während der Dreharbeiten schon einmal Pläne ändern müssen, weil Ihr Produzent das wollte?

Ich hatte bislang viel Glück mit meinen Produzenten, angefangen bei Alexej Fedorshenko, der meine Kurzfilme produziert hat. Es ist falsch zu glauben, dass Produzenten nur Buchhalter sind, die dem Regisseur Geld zur Verfügung stellen, damit er einen Film machen kann. Die wichtigste Eigenschaft eines Produzenten ist sein Talent. Der Produzent muss am Entstehungsprozess des Films beteiligt sein, Regisseur und Produzent sollten in engem Austausch über die künstlerischen Details des Films stehen. So habe ich auch mit Sergej Seljanow und Anna Mikhalkova zusammengearbeitet.

Artur Smoljaninow spielt die Hauptrolle in Ihrem Film. Sie haben bereits einige Male mit ihm zusammengearbeitet. Wie kam es dazu?

Er ist einfach der Beste!

Interview: Mariya Mukhina, www.profcinema.ru

Igor Voloshin wurde am 1. Juli 1974 in Sewastopol, Ukraine, geboren und studierte Schauspiel, zunächst an der staatlichen russischen Theaterakademie Yaroslavl und ab 1998 an der Moskauer Filmhochschule WGIK. Seit seinem Regieabschluss im Jahr 2000 hat Voloshin zahlreiche Kurzfilme gedreht. 2008 entstand sein erster abendfüllender Film.

Land: Russische Föderation 2009. **Produktion:** VVP Alians, Moskau. **Regie,** **Buch:** Igor Voloshin. **Kamera:** Dmitry Yashonkov. **Schnitt:** Tatiana Kuzmicheva. **Ausstattung:** Pavel Perkhomenko. **Sound Design:** Alexandr Kopeykin. **Produzenten:** Maxim Korolev, Anna Mikhalkova. **Darsteller:** Artur Smolyaninov, Alexey Gorbunov, Oxana Akinshina, Anna Mikhalkova, Mikhail Evlanov.

Format: 35mm, 1:1.2.35, Farbe. **Länge:** 88 Minuten, 25 Bilder/Sekunde. **Originalsprache:** Russisch. **Uraufführung:** 6. Oktober 2009, Open Russian Film Festival Kinotavr, Sotschi, Russland. **Weltvertrieb:** VVP Alians, Verkhnyaya Street, 34 Bld 2, Moskau, 125040, Russland. **Tel.:** (8-925) 748 85 08, **Fax:** (8-495) 987 39 07. **E-Mail:** max.culture@gmail.com