

Winter's Bone

Debra Granik

17-year-old Ree is desperately searching for her father, who has disappeared after using the family home and their plot of land as security for his bail. If she doesn't find him, she, her sick mother and her younger siblings will have nowhere left to go.

The film is set in the forests of the Ozark Mountains, a world that could not seem more remote, the people installing themselves in run-down log cabins with the bare minimum. Unruly folks, living more or less from hand to mouth. Ree receives practically no support from her neighbors as she looks for her father, meeting a steely wall of silence everywhere she goes. In *Winter's Bone*, director Debra Granik finds great visual tableaux in the tradition of the American social photography of the 1930s, images which document the poverty of this life rather than putting it on show. Before a backdrop always anchored in reality, Granik tells the classic cinema tale of a heroine who is more than up to the task. Ree has to break her outlaw community's code of silence in order to find out what happened to her father. *Winter's Bone* takes us on a journey to a lost America where the promise that things will get better still rings hollow.

Anke Leweke

Verzweifelt sucht die siebzehnjährige Ree ihren Vater, der untergetaucht ist und das Haus der Familie samt Grundstück verpfändet hat. Wenn sie ihn nicht auftreiben kann, wird sie mit ihren kleinen Geschwistern und der kranken Mutter auf der Straße stehen.

In den Wäldern der Ozark Mountains spielt dieser Film. In einer Welt, die aus der Welt gefallen zu sein scheint. In heruntergekommenen Blockhäusern haben sich die Menschen notdürftig eingerichtet. Unbehauste Gestalten, die quasi von der Hand in den Mund leben. Bei ihren Nachbarn findet Ree kaum Unterstützung, als sie nach ihrem Vater sucht, überall stößt sie auf eine eiserne Wand des Schweigens. In *Winter's Bone* findet die Regisseurin Debra Granik große Bildtableaus in der Tradition der amerikanischen Sozialfotografie der dreißiger Jahre. Es sind Bilder, die die Armseligkeit dieses Lebens nicht ausstellen, sondern dokumentieren. Vor einem Hintergrund, der stets in der Wirklichkeit verankert bleibt, erzählt Granik die klassische Kinogeschichte einer Heldin, die über sich selbst hinauswächst. Um herauszufinden, was mit ihrem Vater geschehen ist, muss Ree den Schweige-Code ihrer Outlaw-Gemeinschaft durchbrechen. *Winter's Bone* nimmt uns mit in ein verlorenes Amerika jenseits aller politischen Aufbruchsparolen.

Anke Leweke

Beschädigtes Leben

Winter's Bone spielt in den Ozark-Bergen im südlichen Missouri. Der Roman von Daniel Woodrell, auf dem das Drehbuch basiert, beschwört die Wildheit und Schönheit der Region und ihrer Bewohner. Mich hat die Dramatik der Geschichte fasziniert, die detaillierte Beschreibung von Landschaft und Kultur und die Lebendigkeit der Dialoge. Aber am meisten beeindruckt war ich von der starken weiblichen Protagonistin Ree Dolly.

Wie viele Filmhelden muss auch Ree um ihr Überleben kämpfen. Wenn es um Gerechtigkeit geht, fühle ich mich von Charakteren angezogen, die ein Nein nicht akzeptieren. Ich will wissen, wie sie zu dieser Entschlossenheit kommen. Vielleicht verstehen wir nicht völlig, was Ree antreibt, aber es ist aufregend, ein Mädchen zu sehen, das eine solche Charakterstärke zeigt. Filmhelden sind häufig kurz angebunden und distanziert, und ich glaube, dass dies der Grund dafür ist, weshalb man sich fragt: „Warum macht sie weiter, warum gibt sie nicht auf? Woher kommt diese Entschlossenheit?“ Durch den Mangel an Alternativen ist die Herausforderung für Ree besonders hoch.

Wir haben *Winter's Bone* an Originalschauplätzen in den Ozarks gefilmt, die Hauptrollen sind mit erfahrenen Schauspielern besetzt, in den meisten Nebenrollen sind Schauspieler bzw. Laiendarsteller aus dieser Gegend zu sehen. Nach mehreren Erkundungstrips in die Umgebung lernten wir mithilfe von ortsansässigen Führern Familien kennen, die in den Tälern zwischen Springfield und Branson Missouri leben und deren Leben Gemeinsamkeiten mit dem von Ree und ihrer Familie aufweist. Es ist eine gleichermaßen anregende und einschüchternde Erfahrung, wenn man auf völlig fremdem Terrain dreht. Man stößt an die Grenzen der eigenen Existenz und lernt die enormen Unterschiede von Lebensstilen und Gewohnheiten akzeptieren.

Winter's Bone schildert verschiedene Aspekte von Rees Leben, nicht nur ihre Überlebenstechniken oder ihre Entschlossenheit, sondern auch ihre Kämpfe und Sorgen. Sie fühlt sich hilflos, wenn die Erwachsenen um sie herum immer tiefer in einem Lebenswandel versinken, der sie zerstört und letztlich tötet. Wie Kinder anderswo auf der Welt auch, erlebt Ree Erwachsene, die mit ihrer Sucht kämpfen. Sie kann nicht viel tun, um ihren Vater aus der Welt der Methamphetamine herauszuholen oder ihrem Onkel zu helfen, der von chemische Substanzen abhängig und obendrein Nihilist ist; trotzdem sorgt sie sich um sie. Eine solche Situation ist für jeden jungen Menschen aufreibend. Das Einzige, was ihr bleibt, ist, zu versuchen, anders zu sein.

Für alle Menschen in prekären Lebensumständen ist es schwierig, darüber zu reden, welche Macht zerstörerische Substanzen wie Crystal Meth über ihr Leben erlangen können und was dies einer Familie zufügen kann, wie Gewalt, Verrat und Gefühllosigkeit Einzug in ihren Alltag gehalten haben. Noch schwieriger ist es, solche Themen in einem Film zu behandeln. Von schwarz gebranntem Schnaps über Marihuana zu Methamphetamin – derartige Suchtmittel können eine Kultur leicht vereinnahmen und sie gravierend schädigen. Wer hält da schon dagegen? Wir hatten außerdem mit dem Klischee zu kämpfen, das schwarz gebrannten Alkohol und Meth mit einer Bergkultur in Zusammenhang bringt.

Stereotype der Bergwelt

Schon seit der Stummfilmzeit war die Bergwelt ein beliebtes Thema im amerikanischen Film. Berglandschaften werden ja von Außenstehenden gern sehr stereotyp dargestellt. Häufig wird der Ausdruck Hinterwäldler abwertend für die Bewohner von Bergregionen verwendet – in der Regel wird damit jede differenzierte Betrachtung unmöglich. Außer dem Begriff des Hinterwäldlers gibt es natürlich Vorurteile über Schmuggel und

Damaged life

Winter's Bone is set in the Ozark Mountains of southern Missouri. Daniel Woodrell's novel, on which the screenplay is based, powerfully evokes the wildness and beauty of the region and its inhabitants. I was drawn to this story by its drama, by its details of Ozark locations and culture, and by the vividness of its dialogue. Most of all, I was excited by its strong female protagonist, Ree Dolly.

Like many a movie hero, Ree must fight for her survival. In matters of justice, I am drawn to characters who don't take "no" for an answer. We may not know what fuels Ree, but it's a thrill to see a girl who shows this much strength of character. Heroes are often terse and aloof, and I guess that's what keeps one wondering: "Hmm, why does she go on, why doesn't she give up?" Where does this kind of determination come from? The absence of any alternative for Ree keeps the stakes high.

We filmed *Winter's Bone* on location in the Ozarks, using experienced actors in the lead roles and local actors and residents for most of the secondary parts. After several scouting trips to the area, and with help from local guides, we got to know families living in the hollows between Springfield and Branson, Missouri whose lives have points in common with those of Ree and her family. It is both exhilarating and intimidating to film on totally new ground. You have to confront all the limitations of your own existence, and learn to accept vast differences in lifestyles and customs.

Winter's Bone depicts different aspects of Ree's life, not just her survival skills and her resolve, but also her struggles and sorrows. She experiences helpless feelings when adults around her make deadly choices, and get drawn into a way of life that destroys them. Like children in many other settings, Ree witnesses adults in her life who grapple with addiction. She can't do much to get her dad out of the meth world, or help her uncle with his chemical dependency and nihilism, yet she still cares about them. That is wrenching for any young person. The only thing left for her is to try to be different.

In any life with limited resources, the prevalence of destructive substances like crystal meth, and what that does to families; the general climate of violence, deceit and callousness, is painful to discuss, and even harder to include in a movie. From moonshine to marijuana to methamphetamine, marginal economies can easily run over a culture and violently corrupt it. Who wants to take this on? But add to the challenge the fact that moonshine and meth are gasoline on the bonfire of clichés depicting mountain culture.

Stereotypes of the mountain culture

Mountain culture has been a subject of fascination in American film since the early days of silent cinema. Mountain regions have a history of outsiders representing them monolithically. The term hillbilly is often used against hill culture, and usually doesn't allow for much nuance. References to bootlegging and feuds come up pretty fast after the term hillbilly. You can't go to an area with such an intense history and lore and not lock horns with symbols, clichés, stereotypes, and sensitivities. And it's a challenge to navigate to some form of storytelling that chips

away at the stereotypes and adds some new details to what's gone before. Thirty-five years after *Deliverance* (USA 1972, directed by John Boorman), even a banjo can still be a loaded symbol. But through our trips down to Southern Missouri, banjos kept popping up in the most lyrical and alluring ways. Ultimately the banjo found its way into the film, offering notes of hope and perseverance. I came to think of it as a fresh start for that image.

Debra Granik

"It felt like an old-fashioned type of tale"

What drew you to want to adapt Winter's Bone and direct it as a film?

I read *Winter's Bone* in one sitting. I had not done that with any book in a long time. I wanted to see how this girl, Ree, was going to survive. It felt like an old-fashioned type of tale, with a character I couldn't help but root for, and with an atmosphere my mind was actively trying to conjure. It also felt fresh in that I do not often get a chance to imagine a life like Ree's, whose circumstances lie outside the confines of my own.

How did you work with the author, Daniel Woodrell, in the making of this movie?

To launch this project, Anne Rosellini, the producer, and I met with Daniel Woodrell in his home base in southern Missouri and embarked on our first scout with him. We looked at creeks, caves, and homes of all kinds. We photographed yards, roads, and woods. Katie Woodrell, Daniel's wife, arranged for us to meet singers, storytellers, folklorists, and all manner of scholars and practitioners steeped in Ozark culture – past and present. Also, we had an informative and heartbreaking discussion with the sheriff about what the meth problem has been like over the last two decades. After this visit, we were very enthused. We had also learned that to move forward we would need a guide, a local person who could carefully and respectfully introduce us to a community that might, over time, be persuaded to work with us.

Tell us about working with Jennifer Lawrence.

Jen took this role into her heart and worked very hard to enter Ree's world. She used what she has from her Kentucky roots – family that could help her with hunting, wood chopping, and other skills she wanted to have for the shoot. And to my ear, she already had a beautiful way of pronouncing American English that seemed right for Ree. Though the script had some very foreign phrases for us, Jen was familiar with some of them, having heard similar phrasing growing up. When she arrived in Missouri before the shoot, she worked closely with the life models and the family on whose property we shot the film. She learned how to operate the equipment, learned all the dogs' names, and bonded with their children. In her role, she plays an older sister to a boy and a girl. Jen developed her own way of working with the kids. She made things real for them. She could also improvise and rehearse with them to put them at ease.

Fehden in diesem Ambiente. Man kann einfach nicht in eine Region mit einer so reichen Geschichte und Tradition fahren, ohne mit Symbolen, Klischees, Stereotypen und Empfindlichkeiten in Konflikt zu geraten. Die Herausforderung besteht darin, eine Erzählform zu finden, die solche Stereotypen infrage stellt und durch neue Innenansichten ersetzt. 35 Jahre nach dem Film *Deliverance* (USA 1972, Regie: John Boorman) ist selbst ein Banjo noch ein aufgeladenes Symbol. Aber auf unseren Reisen in den Süden Missouris tauchten auf äußerst poetische, verführerische Weise immer wieder neue Banjos auf. Also wurde das Banjo zu einem Bestandteil des Films, als Zeichen von Hoffnung und Durchhaltevermögen. Ich stelle mir das als Chance für einen Imagewechsel vor.

Debra Granik

„Die Geschichte hat etwas von einem altmodischen Märchen“

Was hat Sie an der Geschichte Winter's Bone interessiert?

Ich habe *Winter's Bone* in einem Rutsch gelesen. Das war mir lange Zeit mit keinem Buch mehr passiert. Ich wollte unbedingt wissen, wie dieses Mädchen Ree überleben würde. Die Geschichte hatte für mich etwas von einem altmodischen Märchen: Es gibt eine Heldin, mit der ich mitfiebern konnte, und eine ganz eigene Atmosphäre. Gleichzeitig hatte diese Geschichte etwas ganz Neues, denn man bekommt nicht oft Gelegenheit, sich ein Leben wie das von Ree vorzustellen, deren Verhältnisse sich so sehr von meinen eigenen unterscheiden.

Wie haben Sie bei der Vorbereitung des Films mit dem Autor Daniel Woodrell zusammengearbeitet?

Zu Beginn des Projekts trafen die Produzentin Anne Rosellini und ich uns mit Daniel Woodrell in seiner Heimat im Süden Missouris und unternahmen erste Erkundungstouren mit ihm. Wir schauten uns Bäche, Höhlen und Häuser aller Art an. Wir fotografierten Höfe, Straßen und Wälder. Daniels Frau Katie Woodrell organisierte für uns Treffen mit Sängern, Erzählern, Volkskundlern sowie verschiedenen Wissenschaftlern und anderen Fachleuten, die mit der Geschichte und Gegenwart der Ozark-Kultur vertraut sind. Darüber hinaus hatten wir auch ein sehr informatives und ermutigendes Gespräch mit dem Sheriff über die Methamphetamin-Problematik der letzten zwei Jahrzehnte. Uns war auch klar geworden, dass wir einen ortsansässigen Führer brauchen würden, jemanden, der uns behutsam in eine Gemeinschaft einführen würde, die wir mit der Zeit dazu bringen wollten, mit uns zusammenzuarbeiten.

Erzählen Sie uns von ihrer Arbeit mit Jennifer Lawrence.

Jen hat sehr hart daran gearbeitet, sich Rees Welt zu erschließen. Sie nutzte alles, was sie aus ihrer Heimat Kentucky wusste, und Familienangehörige halfen ihr beim Jagen, Holzhacken und anderen Dingen, die sie für die Dreharbeiten beherrschen wollte. Für mein Gefühl hatte sie von Anfang an eine schöne Art, das amerikanische Englisch so auszusprechen, dass es zu Ree passte. Obwohl das Drehbuch unserer Meinung nach einige sehr fremd klingende Ausdrücke beinhaltete, waren Jen einige davon vertraut. Aus ihrer Kindheit kannte sie ähnliche Formulierungen. Als sie vor den Dreharbeiten in Missouri eintraf, arbeitete sie zunächst eng mit den realen Vorbildern und der Familie zusammen, auf deren Grundstück wir den Film gedrehten. Sie lernte die Gerätschaften zu bedienen, merkte sich die Namen aller Hunde dort und freundete sich mit den Kindern an.

In ihrer Rolle ist sie die ältere Schwester eines Jungen und eines Mädchens. Jen entwickelte ihre ganz eigene Weise, mit den Kindern

zusammenzuarbeiten. Sie machte die Dinge real für sie. Manchmal improvisierte sie oder probte mit den Kindern, damit sie sich wohlfühlten.

Wie würden Sie die Figur der Ree beschreiben?

Ree konzentriert sich ausschließlich auf ihre Verpflichtung, ihren Bruder und die Schwester großzuziehen. Sie ist bereit dafür zu kämpfen, dass ihre Familie nicht auseinanderbricht. Ich stelle sie mir als eine Löwin vor, die versucht, ihren Stolz zu bewahren. Gleichzeitig ist sie aber auch ein Teenager – nur, von dieser Seite bekommen wir sie kaum mit. Wir erleben sie zum Beispiel nie in einer fröhlichen Situation mit ihrer Freundin Gail oder beim Flirten mit Jungs. Sie ist während der gesamten Geschichte auf ihre Aufgabe konzentriert.

Wie haben Sie Ihre Darsteller kennengelernt und was haben Sie getan, um eine realistische, sich natürlich anfühlende Umgebung zu schaffen?

Uns war klar, dass wir eine Familie finden mussten, die uns Einlass in ihr Haus gewähren und uns erlauben würde, sie beim Jagen, mit ihren Tieren und beim Umgang mit ihren alltäglichen Problemen zu beobachten. Schließlich fanden wir genau so eine Familie und Nachbarn, die bereit waren, diese Voraussetzungen zu erfüllen.

Die Verantwortlichen für die Kostüme tauschten Kleidungsstücke mit Einheimischen, die bereit waren, neue Arbeitskleidung gegen getragene einzuwechseln. Das wahre Leben ist ausgefranst, schlicht, verstaubt von Ofenruß und dem Staub der kargen Erdkruste im Süden Missouris. Wir mussten einfach mit diesen starken Kräften der Umwelt arbeiten. Und da wir viele Rollen mit Menschen aus der Umgebung besetzt haben, verfügten wir außerdem über Personen, die den Dialekt in den Dialogen korrigieren konnten und dafür sorgten, dass wir uns nicht in eine falsche Richtung bewegten.

Aus den Produktionsnotizen

Debra Granik wurde am 2. Februar 1963 in Cambridge, Massachusetts, geboren. Sie studierte Politik an der Brandeis University und an der Edinburgh University. Außerdem absolvierte sie ein Studium am College of Art in Massachusetts und an der Tisch School of the Arts an der New York University. *Winter's Bone* ist ihr zweiter abendfüllender Spielfilm.

Land: USA 2010. **Produktion:** Winter's Bone Productions, New York; Anonymous Content, Culver City. **Regie:** Debra Granik. **Drehbuch:** Debra Granik, Anne Rosellini. **Kamera, Associate Producer:** Michael McDonough. **Schnitt:** Affonso Gonçalves. **Production Design:** Mark White. **Ton:** Damien Volpe. **Musik:** Dickon Hinchliffe. **Produzenten:** Anne Rosellini, Alix Magdigan Yorkin. **Koproduzent:** Kate Dean. **Executive Producer:** Jonathan Scheuer, Shawn Simon.

Darsteller: Jennifer Lawrence (Ree), John Hawkes (Teardrop), Kevin Breznahan (Little Arthur), Dale Dickey (Merab), Garret Dillahunt (Sheriff Baskin), Sheryl Lee (April), Lauren Sweetser (Gail), Tate Taylor (Satterfield).

Format: 35mm (gedreht auf HD), 1:1.85, Farbe und Schwarzweiß. **Länge:** 100 Minuten, 24 Bilder/Sekunde. **Originalsprache:** Englisch. **Uraufführung:** 23. Januar 2010, Filmfestival Sundance. **Weltvertrieb:** Fortissimo Films, Van Diemenstraat 100, 1013 CN Amsterdam, Niederlande. Tel.: (31-20) 627 32 15, E-Mail: info@fortissimo.nl

How do you see Ree as a character?

Ree is focused on her commitment to see her brother and sister through their childhoods. She is willing to fight to keep her family from falling apart. I see her as a lioness trying to protect her pride. She is also a teenager, but we don't get to see much of her teenage side. We never really get to see her have a good time with her friend Gail or flirt with boys. Throughout the story she is single-minded in what she needs to do.

How did you come to know these characters and what did you do to try to create a realistic, natural feeling environment?

We knew we had to find a family who would let us see their house, their clothes, their objects, their dinner, who would let us see them hunt, take care of their animals, and fix day-to-day problems as they arose. We ultimately found this family and neighbors who were willing to answer our questions and show us their day-to-day lives.

The costume department exchanged garments with local people who were willing to trade new Carhartts for well-used ones. Real life is frayed, frugal, dusted with soot from stoves, heavy dust from the hardscrabble surface of the earth in these Southern Missouri counties. We had to work with these potent forces of the environment. Also, by casting many roles with people from the area, we had people correcting dialect and watching our backs in general, making sure we didn't go down any misguided paths.

From the production notes

Debra Granik was born on February 2, 1963 in Cambridge, Massachusetts. She studied politics at Brandeis University and Edinburgh University. She also attended the Massachusetts College of Art and completed the Graduate Film Program at Tisch School of the Arts, New York University. *Winter's Bone* is her second feature-length film.

Films/Filme

1998: *Snake Feed* (short film). 2002: *Side by Side* (short film). 2001-2003: *Thunder in Guyana* (co-director). 2004: *Down to the Bone*. 2010: *Winter's Bone*.