

Submarine

Richard Ayode

In 2011, *Submarine* makes a very good film to watch as the third coming-of-age film in your teenage life. But it could also be a smart choice for revisiting this genre if you still have fond, if somewhat vague memories of for example *Harold and Maude* as the classic you haven't watched since you yourself were a teenager and you still haven't managed to part with that paper book edition of *Catcher in the Rye*, no matter how many times you've moved house. Because Oliver Tate, the hero of *Submarine*, is a convincingly whacky teenager. He lives with his parents in the beige-brown backwaters of Wales – and he's pretty crazy. His fantasies about Jordana, his first love who sits behind him in class, are as incredible and suicidal as only a first love can be. Yet being a child of his times Oliver is half aware that his feelings could be just a rehashed version of his parents' relationship. Or perhaps of his mother's first love for the esoteric freak Graham who still lives next door? Or perhaps his love for Jordana really is that inimitable oceanic emotion which at times makes him feel like he's merged with the sunset on the beach – and all the working adults around him are the real nutcases. *Dorothee Wenner*

Im Jahr 2011 kann man sich *Submarine* sehr gut als den dritten Coming-of-Age-Film seines Teenagerlebens ansehen. Aber auch, wenn man z.B. *Harold and Maude* als den seither nie wieder gesehenen Klassiker noch in bester, aber verschwommener Erinnerung hat und sich seither bei keinem Umzug von der Taschenbuchausgabe vom *Catcher in the Rye* trennen konnte, funktioniert dieser Film als smarter Wiedereinstieg in das Genre. Denn Oliver Tate, der Held aus *Submarine*, ist ein überzeugend durchgeknallter Teenager. Er lebt mit seinen Eltern in der beige-braunen walisischen Provinz – und spinnt. Seine Spinnereien um Jordana, seine erste Liebe, die im Klassenzimmer schräg hinter ihm sitzt, sind einerseits so unglaublich und todessüchtig, wie es nur die erste Liebe sein kann. Als Kind seiner Zeit ist sich Oliver andererseits halb bewusst, dass seine Gefühle vielleicht nur ein Wiederaufguss der Liebesbeziehung seiner Eltern sind. Oder der ersten Liebe seiner Mutter zu dem Esoteriker-Freak und Immer-noch-Nachbarn Graham? Oder ist seine Liebe zu Jordana doch dieses unkopierbar-ozeanische Gefühl, das ihn zuweilen eins werden lässt mit den Sonnenuntergängen am Strand – während all die berufstätigen Erwachsenen um ihn herum die echten Spinner sind? *Dorothee Wenner*

Die Kunst der intellektuellen Verführung

Während der Produktion von *Submarine* habe ich versucht, den Wünschen seiner Hauptfigur, Oliver Tate, gerecht zu werden. Von ihm stammt das folgende Zitat: „Ich habe lange genug auf den Film gewartet, der mein Leben beschreibt. Ich heiße Oliver Tate. Dieser Film soll von all meinen Besonderheiten und Erlebnissen berichten, zum Beispiel darüber, wie es mir gelang, meine Schulfreundin Jordana Bevan zu verführen – wobei ich ausschließlich meine intellektuellen Fähigkeiten einsetzte. Da die Ehe meiner Eltern von einem mystischen Ninja gefährdet ist, der Seminare zum Thema körperliches und seelisches Wohlbefinden gibt, wäre es außerdem passend, wenn der Film – in möglichst aufwendigen Aufnahmen – zeigen würde, wie ich über diesen Mann triumphiere. Aufnahmen aus dem Hub-schrauber und in Zeitlupe sollte es ebenfalls geben, aber auch besinnliche Momente, zum Beispiel wenn ich meinen Vater von seiner Depression befreie. Da ich mich selbst sehr gut kenne, würde ich sagen, dass die Laufzeit des Films kaum unter drei Stunden liegen wird.“

Die tatsächliche Länge des Films ist aber nicht sehr weit von 90 Minuten entfernt.
Richard Ayoade

„Fies, distanziert und egoistisch“

Wie entstand der Film Submarine nach dem gleichnamigen Roman?

Der Roman *Submarine* von Joe Dunthorne ist 2008 erschienen. Ally Gipps, die für Warp Film arbeitet, kannte Joe schon seit Jahren, und Warp erwarb die Rechte an dem Buch, noch bevor es erschien. Ich hatte ein Arctic-Monkey-Video für Warp Film gedreht. Anschließend gab man mir den Roman zu lesen, und er gefiel mir sehr. Warp Film bat mich, eine Drehbuchfassung davon zu erstellen, mit der Aussicht, dass ich den Film selbst inszenieren sollte. Joe und ich trafen uns mehrmals, und wir besprachen, welche Elemente des Romans sich am besten filmisch umsetzen lassen würden.

Der überwiegende Teil der Komik des Romans ergibt sich aus dem Widerspruch zwischen dem, was der Leser glaubt, was geschehen ist, und dem, wie Oliver das Geschehene beschreibt. Die Frage war, wie man dies filmisch umsetzen konnte. Ich entwickelte die Idee, Oliver als unzuverlässigen Erzähler beizubehalten und damit einen Kontrast zur gesamten Filmrealität zu schaffen, nicht nur des Teilausschnitts, den Oliver tatsächlich beschreibt. Ich muss sagen, dass der Film trotzdem ziemlich subjektiv ist. Eric Rohmer war unglaublich brillant bei der Verwirklichung solcher Vorhaben. *Die Liebe am Nachmittag* ist ein wichtiger Bezugspunkt für mich. Ich würde sagen, dass unser Film sich ziemlich weit vom Buch entfernt hat; trotzdem hoffe ich, dass ich Joes Figur Oliver Tate treu geblieben bin.

Was gefiel Ihnen an der Figur des Oliver Tate?

Normalerweise ist ein Teenager in der Hauptrolle eines Films immer sympathisch. Oft wird der junge Held in diesen Filmen als vorbildlich dargestellt. Mir gefiel es, dass Oliver fies, distanziert und egoistisch ist. Das ist ein interessanter Aspekt – außerdem waren Olivers Kommentare immer witzig und aufgeblasen. Ich mag Bücher, in denen es um Menschen dieser Altersgruppe geht, wie *The Catcher in the Rye*, *Franny and Zooey*, und Filme wie *Die Reifepfropfung*, *A ma sœur* und *Harold & Maude*.

Wie kam es dazu, dass Sie Craig Roberts und Yasmin Paige für die Rollen von Oliver und Jordana auswählten?

The art of intellectual seduction

In making *Submarine*, I tried to follow the wishes of its hero, Oliver Tate. He said: “I have been waiting too long for the film of my life. My name is Oliver Tate. This film must capture my particular idiosyncrasies, for example, the way I seduce my classmate Jordana Bevan using only my mind. Also, since my parents’ marriage is being threatened by a mystic ninja who runs courses on Mental and Physical Wellbeing, the film should probably feature some elaborate set-pieces of me taking him down. There ought to be helicopter shots and slow-mo, but also transcendent moments, like when I cure my father’s depression. Knowing me as I do, I will be surprised if this film can run to less than three hours.”

However, the film is nearer 90 minutes.

Richard Ayoade

“Mean, distant and selfish”

What was Submarine’s journey from novel to feature film?

Submarine is a book by Joe Dunthorne, published in 2008. Ally Gipps, who works at Warp Films, has known Joe for years, and Warp optioned the book before it came out. I’d done a music video for Warp, an Arctic Monkeys video, and they gave me the book to read and I really liked it. Warp then asked me to write a script with a view to directing it. Joe and I met several times and talked about what might translate well from the novel to a film.

Much of the humor in the novel lies in the tension between what you think has happened and how Oliver is describing it. The question was how to do that effectively in the film. The idea was to keep Oliver’s unreliability as a narrator but to juxtapose that with an actual reality – not just one that Oliver describes. But, saying that, the film is quite subjective as well. I think Eric Rohmer was amazing at doing that. A big reference was *Love in the Afternoon*. I’d say the film has moved away from the book a good deal, but I hope that it’s kept the spirit of the Oliver Tate character that Joe wrote.

What attracted you to the character of Oliver Tate?

Traditionally in films, if the main character is an adolescent they’re quite sympathetic. In films where you have a young hero they’re often portrayed as blameless. I liked that Oliver was sort of mean and distant and selfish. There was something very interesting about that and the voice of Oliver was very funny and pompous. I’ve always liked books that deal with people of that age like *The Catcher in the Rye*, *Franny and Zooey* and films like *The Graduate*, *A Ma Sœur*, and *Harold & Maude*.

What made you choose Craig Roberts and Yasmin Paige to play Oliver and Jordana?

With Craig there was something unexpected about him. He had a Pete Townshend-ish haircut with a very short fringe, but with big bags under his eyes. He had a pleasing look. Throughout each call back I was just willing him to be as good as he seemed – and he was always much better... And

I really liked him. He's naturally funny and charming. Yasmin is a great actress. She is very watchable and very intelligent. Her instincts on everything were always the right ones. I just felt very fortunate because the film would have been inconceivable without Craig and Yasmin. You just start off hoping you'll find people as good as them. And also to find people you like and enjoy being around. That's probably the most important thing.

How did you approach working with such young lead actors?

With Craig and Yasmin it was just hanging out with them a lot and getting to know them. How they spoke – things like that. We shot two days as a kind of screen test and then we rehearsed quite a bit. It's cheap, rehearsal time, and it's really useful. They were just natural. They've both acted since a very young age, so they were really professional and incredibly consistent.

*Did you choose to set **Submarine** in a particular period, and how did that inform the style of the film?*

The idea was that it shouldn't be set in a particular time frame. Partly because it didn't seem important and partly because I think you can just get into radiating a lot of information that doesn't have any bearing on the story. It's too specific in a way. I like films where you don't really know what era they are from, especially films where you don't know the culture very well – like Satyajit Ray films. I don't know if the Apu films are set in the childhood that he had or a slightly more modern time or an older era. They feel slightly fable-like. Or *400 Blows*, is that set in 1959 or is it in an era closer to Truffaut's childhood? It's just in a slightly remembered past. We tried to avoid things that might date the film, but I hope that there's nothing overly retro about it.

*What influenced the look of **Submarine**?*

Erik [Wilson, DP] and I really like Néstor Almendros as a DP and he, I guess, was the main influence in that he doesn't really light. It's natural light, often shooting at dawn or dusk and just trying to be simple with it; not being fancy, not having lots of big film lights. We were in Wales and it was autumn and it was freezing cold so there was a very specific kind of watery, thin light.

Gary [Williamson, Production Designer] did my friend Paul King's film *Bunny and the Bull*, which has amazing production design, and it just felt like he liked the same films and references we were going for. Most of the conversations with Gary were about trying to avoid double-glazing, just Gary being furious about the proliferation of double-glazing in Wales and its effect on the national housing aesthetic.

Holden Caulfield from Wales

The world hadn't been waiting for the Welsh *Rushmore*, which makes **Submarine** that much more of a thrill. Full of surprises and amazingly affecting, this is a film to fall in love with. Writer-director Richard Ayoade is already a rising star in the UK thanks

Craig überraschte mich irgendwie: Sein Haarschnitt war à la Pete Townsend mit kurzem Pony, aber er hatte dicke Tränensäcke unter den Augen. Er hatte ein ansprechendes Äußeres. Während der Casting-Phase wollte ich, dass er so gut war, wie es den Augenschein hatte – und er war immer weitaus besser ... Ich mochte ihn sehr. Er ist wirklich witzig und charmant. Übrigens ist auch Yasmin eine großartige Schauspielerin. Man kann ihr ewig zusehen; außerdem ist sie sehr intelligent. Sie hatte für jede Einstellung die richtige Intuition. Ich hatte Glück, denn der Film wäre ohne Craig und Yasmin unvorstellbar. Man wünscht sich immer Schauspieler, die so gut sind wie diese beiden, und die man persönlich mag, mit denen man gerne zusammen ist. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste.

Wie hat sich Ihre Zusammenarbeit mit den jungen Hauptdarstellern gestaltet?

Mit Craig und Yasmin musste ich nur ausgiebig abhängen und sie dabei kennenlernen – auch die Art, wie sie sprechen und andere Details. Wir haben zwei Tage lang eine Art Screentest gemacht und anschließend geprobt. Proben sind nicht besonders teuer, aber sie sind wirklich nützlich. Die beiden waren einfach Naturtalente. Sie hatten schon sehr früh als Schauspieler gearbeitet und sind wirkliche Profis.

*Haben Sie **Submarine** in einer bestimmten Epoche angesiedelt? Wie hat dies den Stil des Films beeinflusst?*

Es war meine Idee, den Film gerade nicht in einer bestimmten Ära anzusiedeln; teils, weil es nicht wichtig erschien, und zum anderen, weil eine zeitliche Festlegung viele Informationen mit sich bringt, die nichts mit der Geschichte zu tun haben. Das wäre zu spezifisch gewesen. Mir gefallen Filme, die in keiner bestimmten Epoche angesiedelt sind, vor allem, wenn ich ihren kulturellen Hintergrund nicht gut kenne – wie in den Filmen von Satyajit Ray. Ich weiß nicht, ob die *Apu*-Filme zur Zeit der Kindheit des Regisseurs spielen oder in einer moderneren oder früheren Epoche. Sie sind ein bisschen wie Märchen. Oder *Les 400 coups* (*Sie küsstest und sie schlugen ihn*): Spielt er 1959 oder in der Kindheit Truffauts? Es ist ganz einfach nur die unbestimmte Erinnerung an eine entfernte Vergangenheit. Wir haben bei **Submarine** versucht, Details zu vermeiden, die den Film schnell altern lassen würden, aber ich hoffe trotzdem, dass er nicht zu sehr als „Retro-Produkt“ rüberkommt.

*Wovon ist der visuelle Stil von **Submarine** beeinflusst?*

Von Kameramann Erik [Wilson] und von meiner Vorliebe für einen anderen Kameramann, unvorstellbar Nestor Almendros, der in seinen Filmen im Grunde keine Beleuchtung setzt. Ich habe kein künstliches Licht verwendet. Oft drehten wir in der Morgen- oder Abenddämmerung, versuchten, einfach mit den natürlichen Gegebenheiten umzugehen, ohne raffinierte Tricks, ohne riesigen Filmscheinwerfer ... Wir waren in Wales, es war Herbst und sehr kalt, deshalb ist das Licht gewissermaßen wässrig, dünnflüssig.

Der Ausstatter Gary [Williamson] hat schon für meinen Freund Paul King bei dessen Film *Bunny and the Bull* mitgearbeitet. Die Ausstattung war einfach überwältigend, und Gary mochte die gleichen Filme und Vorlagen wie wir. Die meisten Gespräche mit Gary drehten sich darum, dass man Doppelverglasung vermeiden sollte; Gary war einfach wütend über die Ausbreitung von Doppelverglasungen in Wales und ihren Einfluss auf die britische Architektur.

Holden Caulfield aus Wales

Die Welt hat nicht gerade auf den walisischen *Rushmore* [USA 1998, Regie: Wes Anderson] gewartet, was *Submarine* umso aufregender macht. Dieser Film ist voller Überraschungen und erstaunlich ergreifend – zum Verlieben. Drehbuchautor und Regisseur Richard Ayoade ist seit *The IT Crowd* in Großbritannien ein aufsteigender Stern. Mit der schiefen Komik und den treffsicheren Beobachtungen, die er in seinem Debüt verarbeitet, hat er eine völlig neue Leinwand für seine Darstellung eines Jünglings mit vielen Macken gefunden.

Der Film, der auf Joe Dunthornes bekanntem Roman basiert, ist ein packender Entwicklungsroman mit einem skurrilen Touch. Oliver ist ein vollkommener Antiheld, so sardonisch und selbstbezogen wie ein postmoderner Holden Caulfield – und Roberts spielt die Rolle mit der nötigen Mischung aus dickköpfigem Egoismus und schlaksigen Unbehagen. Ganz offensichtlich ist Ayoade ein Bewunderer von Godard, was sich in seiner Verwendung von Musiksnippets und seinem Spiel mit Farben zeigt. Trotz der Schatten von Godard und Wes Anderson erweist sich dieser dynamische Film als ein wirkliches Original, und er markiert den Beginn einer Laufbahn, die man im Auge behalten sollte.

Cameron Bailey, Katalog des Internationalen Filmfestivals Toronto, 2010

Richard Ayoade wurde am 23. Mai 1977 in London geboren. Er studierte an der University of Cambridge. Als Drehbuchautor und Regisseur realisierte er mehrere Fernsehserien, darunter *Garth Marenghi's Darkplace* (2004) und *Man to Man with Dean Lerner*. Außerdem inszenierte Ayoade Musikvideos u.a. für die Arctic Monkeys. 2008 führte er Regie bei dem abendfüllenden Konzertfilm *At the Apollo* (2008). *Submarine* ist sein erster Spielfilm.

Land: Großbritannien 2010. **Produktion:** Warp Films, Film4, UK Film Council. **Koproduktion:** The Wales Creative IP Fund, The Film Agency for Wales, Optimum Releasing, Protagonist Pictures, Red Hour Films. **Regie, Drehbuch:** Richard Ayoade, nach dem gleichnamigen Roman von Joe Dunthorne. **Ausstattung:** Sarah Pasquali. **Requisite:** Peter Hallam. **Maske:** John Munro, Jennifer Harty. **Sound Effects Editor:** James Feltham. **Special Effects:** Danny Hargreaves. **Produzenten:** Barry Ryan, Tracey Josephs, Fiona Morham, Keith Potter, Bethan Cousins.

Darsteller: Noah Taylor (Lloyd Tate), Paddy Considine (Graham Purvis), Craig Roberts (Oliver Tate), Yasmin Paige (Jordana Bevan), Sally Hawkins (Jill Tate), Darren Evans (Chips), Osian Cai Dulais (Mark Pritchard), Lily McCann (Zoe Preece), Otis Lloyd (Keiron), Elinor Crawley (Abby Smuts), Steffan Rhodri (Mr. Davey), Gemma Chan (Kim-Lin) u.v.a.

Format: 35mm, 1:1.85, Farbe. **Länge:** 94 Minuten, 24 Bilder/Sekunde. **Sprache:** Englisch. **Uraufführung:** 10. September 2010, Internationales Filmfestival Toronto. **Weltvertrieb:** Protagonist Pictures, Waverly House, 7-12 Noel St., London W1F 8GQ, Großbritannien. Tel.: (44-207) 734 90 00, E-Mail: info@protagonistpictures.com

to his work on *The IT Crowd*. With the wry comedy and dead-on observations in this debut, he has found a whole new canvas for his view of flawed youth.

Based on Joe Dunthorne's acclaimed novel, *Submarine* is a captivating coming-of-age story with an offbeat edge. Oliver is a consummate anti-hero, as sardonic and self-obsessed as any postmodern Holden Caulfield, and Roberts plays the role with the necessary cocktail of stubborn egotism and gangly unease. Ayoade is clearly a devotee of Godard, employing snippets of music and riffing on his use of color-coding. But even with the shades of Godard and Wes Anderson, this vibrant film comes off as a real original and marks the beginning of a career to watch closely.

Cameron Bailey, Catalogue of the Toronto International Film Festival, 2010

Richard Ayoade was born on May 23, 1977 in London. He studied law at the University of Cambridge. His television writing-directing credits include *Garth Marenghi's Darkplace* (2004), in which he also acted, and *Man to Man with Dean Lerner*. Ayoade has also made music videos for the Arctic Monkeys, the Yeah Yeah Yeahs, Super Furry Animals, Kasabian, the Last Shadow Puppets and Vampire Weekend. He also directed *At the Apollo* (2008), a feature-length concert film of the Arctic Monkeys. *Submarine* is his first feature film.