

For Ellen

So Yong Kim

Rock star Joby Taylor has never played a role in the life of his six-year-old daughter. Yet if he signs the divorce papers, he will be denied any future contact with her. Taylor realises that he is not yet ready to say goodbye to this part of his life. But it could be that the time for a reunion has long since passed. Again and again Joby finds himself in his car, driving through a vast snow-covered landscape. This boundless white expanse becomes a screen on to which his uncertain emotional state is projected as he sets off on a journey into a past that never actually happened. As in her previous film *Treeless Mountain*, US-based director So Yong Kim tells the story of a family struggling to find its way. Once again, she follows her hero rather than simply telling a story about his life, getting all the closer to him in the process. When the rock musician dances by himself in a backwoods bar, his narcissism and forlornness intertwine. When he finally meets his daughter, he is just as restrained and intimidated as she is. For a brief, yet beautiful moment, the film allows the two of them to simply be together.

Anke Leweke

Joby Taylor hat bis jetzt keine Rolle im Leben seiner sechsjährigen Tochter gespielt. Unterschreibt er nun die Scheidungspapiere, wird ihm der Kontakt endgültig verwehrt bleiben. Taylor muss feststellen, dass er noch nicht bereit ist, sich von diesem Teil seines Lebens zu verabschieden. Aber vielleicht ist der Zeitpunkt für eine Wiedervereinigung längst vorbei. Immer wieder findet man sich mit Joby im Auto wieder, fährt durch eine schier unendliche Schneelandschaft. Das ewige Weiß wird zur Projektionsfläche für seine unsichere Gefühlslage, tritt er doch eine Reise in eine Vergangenheit an, die eigentlich nicht stattgefunden hat. Wie schon in *Treeless Mountain* erzählt die in den USA lebende So Yong Kim eine Familiengeschichte, die sich ihren eigenen Weg sucht. Wieder folgt sie ihrem Helden eher, als dass sie dessen Leben erzählt, und kommt ihm umso näher. Wenn der Rockmusiker in einer abgelegenen Bar allein tanzt, vereinen sich sein Narzissmus und seine Verlorenheit. Wenn er seine Tochter trifft, ist er genauso verhalten und eingeschüchtert wie die Kleine. Für einen kurzen, aber schönen Moment lässt der Film die beiden einfach miteinander sein.

Anke Leweke

Self-doubts and parenthood

I started to write *For Ellen* when I was filled with anxiety and doubts about being a decent parent, a loving partner, and a filmmaker. Our daughter had just turned two years old, and we (So Yong Kim and Bradley Rust Gray -ed.) were struggling with the release of our second films. My anxiety was great. This led to thoughts of my own father, whom I had only met once before when I was five. For the first time in my life, I felt a need to understand him better. While I was imagining why a man might leave his family, a character began to take shape. I was curious about the effect this father's return could have on his child and himself. Through this investigation, Joby Taylor, a young struggling musician, came to be. *So Yong Kim*

Process of ripening

Writer/director So Yong Kim takes this traditional situation and fills it with humanism. Joby becomes a fascinating character study – a wannabe rock star now turned into a human being – forced to care about something other than his dreams. Kim's subtle filmmaking style captures real life and conveys emotion in both funny and touching ways. Dano takes a character we are used to laughing at and makes him genuine, completely immersing us in Joby's journey to respectability.

Sundance Film Festival, 2012

"Joby is not naturally a likable character"

You spoke about the landscape of a film being extremely important to a character's development and psyche. Where does For Ellen take place and how did the environment influence Paul Dano's performance as Joby, the protagonist?

For Ellen takes place in a small town called Massena, in New York near the Canadian border. Originally, the story was set in a small farming town in the mid-west and Joby drives in from Chicago. However, my producer, Jen Gatien, recommended her hometown Massena as a possibility. We went to visit and Massena really struck a chord with me. Perched on a hill and separated by a river that runs through the middle, it was once a prosperous town that was now struggling to survive after the nearby GM plant and aluminum factory closed down. Many people had left to look for work and the town felt desolate. At the same time, the town was surrounded by this stunning landscape. It was the perfect backdrop for Joby's meeting with Ellen.

It was important for Paul to immerse himself in the location and be connected to the character in that space. The below freezing weather and the bleakness of the town inspired Paul to dive into the character's situation and emotions further.

You also mentioned that this is a challenging piece of work for the viewer – how so?

Because Joby is not naturally a likable character, I think it can be challenging for the viewer. At the end of the film I would like the viewer to walk away with questions about life and its challenges, such as, "How would I have dealt with that situation? Would I make different choices?" With

Selbstzweifel und Elternschaft

Ich begann mit der Arbeit am Drehbuch für *For Ellen* in einer Zeit der Ängste und Selbstzweifel. Ich war mir damals nicht sicher, ob ich gleichzeitig eine gute Mutter, eine liebevolle Partnerin und Filmemacherin sein kann. Unsere Tochter war gerade zwei Jahre alt geworden und wir (So Yong Kim und Bradley Rust Gray; A.d.R.) waren jeweils mit dem Kinostart unseres zweiten Films beschäftigt. Ich machte mir große Sorgen. In diesem Zustand dachte ich viel über meinen Vater nach, dem ich nur einmal in meinem Leben begegnet bin, als kleines Mädchen im Alter von fünf Jahren. Zum ersten Mal hatte ich das Bedürfnis, ihn besser verstehen zu können. Während ich überlegte, was einen Mann dazu bewegen kann, seine Familie zu verlassen, nahm in meiner Vorstellung eine Figur Gestalt an. Ich fragte mich, was die Rückkehr dieses Vaters für sein Kind und für ihn selbst bedeuten könnte. So entwickelte sich die Figur des jungen Musikers Joby Taylor.

So Yong Kim

Ein Prozess der Reifung

Die Regisseurin und Drehbuchautorin So Yong Kim erzählt eine klassische Geschichte aus einer zutiefst humanistischen Perspektive. In der Figur des Joby gelingt ihr die faszinierende Charakterstudie eines Möchtegern-Rockstars, der menschliche Züge entwickelt und gezwungen wird, sich um etwas anderes zu kümmern als um seine Träume. Dank Kims subtiler Regieführung gelingen lebensrechte Szenen, und Gefühle entstehen auf manchmal komische, dann wieder berührende Weise. Paul Dano lässt eine Figur, über die wir sonst lachen würden, glaubwürdig werden und nimmt uns mit auf Jobys Weg zur Achtbarkeit.

Sundance Film Festival, 2012

„Joby ist keine von vornherein sympathische Figur“

Sie haben an anderer Stelle erwähnt, wie wichtig die Landschaft in einem Film für die Entwicklung einer Figur und ihrer Psyche ist. Wo spielt For Ellen, und wie hat die Umgebung Paul Danos Spiel als Joby beeinflusst?

For Ellen spielt in Massena, einer Kleinstadt im Staat New York in der Nähe der kanadischen Grenze. Ursprünglich hatte ich an eine eher landwirtschaftlich geprägte Gegend gedacht, irgendwo im mittleren Westen, wohin Joby von Chicago aus fährt. Dann erzählte mir meine Produzentin Jen Gatien von ihrer Heimatstadt Massena, die ihr geeignet für unser Vorhaben schien. Gleich bei meinem ersten Besuch dort spürte ich eine Verbindung. Die Stadt liegt an einem Hang, ein Fluss fließt genau durch die Mitte. Früher war Massena eine reiche Stadt, aber seitdem General Motors und die Aluminiumfabrik ihre Tore geschlossen haben, kämpfen die Einwohner ums Überleben. Viele von ihnen sind weggezogen, weil sie anderswo nach Arbeit suchen – die Stadt macht einen ziemlich trostlosen Eindruck. Gleichzeitig liegt sie inmitten einer atemberaubend schönen Landschaft. Mir war sofort klar, dass Massena der perfekte Hintergrund für die Begegnung zwischen Joby und Ellen war.

Für Paul Dano war es wichtig, sich mit dem Drehort und der Figur, die er in dieser speziellen Umgebung spielt, vertraut zu machen. Das eisige Wetter und die triste Atmosphäre in der Stadt trugen dazu bei, dass Paul sich noch tiefer auf Jobys Situation und seine Gefühle einlassen konnte.

Sie haben darauf hingewiesen, dass For Ellen eine Herausforderung für den Zuschauer darstellen könnte. Inwiefern?

each new decision I make in life, I have questions about how it might affect me, and my family's future. I suppose the film is challenging because it poses these questions instead of trying to answer them.

Alexandra Byer, www.filmmakersmagazine.com

A life theme emerges

The separation of parents from children, through choice and circumstance, is a driving theme in Kim's increasingly fascinating filmography, and here, she reverses the kids' perspective offered in *Treeless Mountain* to observe that of a parent trying to restore the connection. It's also her third film set in firmly in as many countries, from Canada in *In Between Days* to South Korea in *Treeless* to a thoroughly American wintry landscape in *For Ellen*.

As Kim demonstrated in her previous work, written and improvised dialogue function side-by-side throughout; this is apparent in this initial meeting and in a subsequent parking-lot confrontation between a desperate Joby and an impervious Claire, who then effectively vanishes from the film. Within the pic's first 15 minutes, Dano's intense commitment to the role, combined with the partially improvised dialogue, establishes the kind of spontaneity that marks the strong lead performances in several of Robert Altman's best films.

Joby is his own worst enemy, drinking himself into a stupor at nights and being a generally unreliable lead singer-guitarist in his East Coast-based band. Kim's script provides enough information in a single embattled phone call between Joby and a bandmate to provide all we need to know about the lousy state of his professional career.

Kim shows a real sense of humor in *For Ellen*, with the smart casting of *Napoleon Dynamite*'s Heder as the super-straight Fred, who still lives at home with his mom, and invites Joby over for an awkwardly managed dinner. The sequence spins into a memorable scene in a local bar where a startled Fred watches Joby drunkenly prance and cavort through an air-guitar performance.

The emotional payoff arrives in a 28-minute sequence in which Joby is finally granted a two-hour visit with Ellen. Dano and Mandigo interact with each other over a span of activities that begin awkwardly and feel so real as to blur the line between actors getting a sense of each other and characters striving for a connection; Kim's always patient regard for her thespians yields great rewards.

Working as always with her husband and fellow filmmaker Bradley Rust Gray as co-editor, Kim keeps the pacing slow and steady. Reed Morano's widescreen 35 mm cinematography conveys the deep-winter chill as a quiet counterpoint to Joby's jangled state of mind. Location work in off-the-beaten-path East Coast sites is superb.

Robert Koehler, *Variety*, 22 January 2012

Joby ist keine von vornherein sympathische Figur. Dieser Umstand könnte das Publikum irritieren. Mir geht es darum, dass der Film Fragen über das Leben und seine Herausforderungen aufwirft. Ich möchte, dass sich der Zuschauer am Ende des Films fragt: „Wie wäre ich mit der Situation umgegangen? Hätte ich eine andere Wahl getroffen?“ Bei jeder Entscheidung in meinem Leben stelle ich mir die Frage, wie sie sich auf meine und die Zukunft meiner Familie auswirken wird. Der Film stellt Fragen, anstatt sie zu beantworten, darin liegt die Herausforderung.

Alexandra Byer, www.filmmakersmagazine.com

Ein Lebensthema zeichnet sich ab

Die Trennung von Eltern und ihren Kindern – entweder absichtlich herbeigeführt oder durch äußere Umstände erzwungen – zieht sich wie ein roter Faden durch die immer faszinierender werdende Filmografie von So Yong Kim. In ihrem jüngsten Film kehrt sie die Perspektive des Kindes, aus der heraus *Treeless Mountain* erzählt ist, um und stellt einen Vater in den Mittelpunkt der Handlung, der die Beziehung zu seinem Kind wieder aufnehmen will. *For Ellen* ist Kims dritter Film, und er spielt erneut in einem anderen Land als die beiden Vorgänger: Nach Kanada, dem Schauplatz von *In Between Days*, und Südkorea, wo *Treeless Mountain* angesiedelt ist, hat sie für *For Ellen* eine durch und durch amerikanische Winterlandschaft gewählt.

Wie in ihren früheren Filmen stellt Kim auch in *For Ellen* unter Beweis, wie gut man improvisierte und geschriebene Dialoge kombinieren kann. Dies zeigt sich schon in der ersten Szene und während des darauffolgenden Zusammentreffens auf einem Parkplatz zwischen dem verzweifelten Joby und der undurchschaubaren Claire, die in der Folge aus der Handlung des Films verschwindet. Innerhalb dieser ersten 15 Minuten des Films entwickelt Paul Dano eine Spontaneität, die an die herausragenden schauspielerischen Leistungen der Hauptdarsteller in Robert Altmans besten Filmen erinnert.

Joby ist sich selbst der schlimmste Feind: ein grundsätzlich unzuverlässiger Sänger und Gitarrist einer Band von der Ostküste, der sich nachts bis zur Bewusstlosigkeit betrinkt. Ein einziges aufgeheiztes Telefonat zwischen Joby und einem Bandmitglied reicht aus, um dem Zuschauer einen Eindruck vom miserablen Zustand seiner Karriere zu vermitteln.

Kim entfaltet in *For Ellen* einen echten Sinn für Humor, was sich unter anderem in der Besetzung von John „Napoleon Dynamite“ Heder zeigt (*Napoleon Dynamite*, 2004 – amerikanische Slacker-Komödie, in der John Heder die Hauptrolle spielt; A.d.R.). In *For Ellen* spielt er den überkorrekten Fred, der noch immer bei seiner Mutter lebt und Joby zu einem unangenehm steifen Abendessen einlädt. Die Episode endet mit einer denkwürdigen Szene in einer Kneipe, in der Fred ungläubig beobachtet, wie der volltrunkene Joby tänzelnd und tobend eine Luftgitarren-Nummer abzieht.

Die emotionale Abrechnung folgt in einer 28 Minuten langen Sequenz, in der es zu dem endlich möglich gewordenen zweistündigen Treffen zwischen Joby und seiner Tochter Ellen kommt. Danos and Mandigos (Darstellerin der Ellen, A.d.R.) Zusammentreffen beginnt unbeholfen, ist in der Darstellung aber so überzeugend, dass man nicht mehr unterscheiden kann, ob sich hier zwei Schauspieler aufeinander einlassen oder ob die Figuren Kontakt miteinander aufnehmen. Kims Geduld mit ihren Schauspielern zahlt sich hier einmal mehr aus.

Wie in all ihren vorherigen Arbeiten hat Kim den Film gemeinsam mit ihrem Mann und Regie-Kollegen Bradley Rust Gray geschnitten. Das Tempo ist langsam und gleichmäßig. Reed Moranos Cinemascope-Aufnahmen vom Winterfrost bilden einen ruhigen Gegenpol zu Jobys aufgeregter Verfassung. Die allesamt abseits des Bekannten liegenden Ostküstenorte sind großartig.

Robert Koehler, *Variety*, 22. Januar 2012

So Yong Kim was born on November 23, 1968, in Pusan, Republic of Korea. At the age of twelve, she emigrated to the United States. She studied painting, performance and video at the School of the Art Institute of Chicago. She has made several experimental short films, including *A Bunny Rabbit*, which was shot by cinematographer Christopher Doyle. In 2003, along with Bradley Rust Gray, Kim co-founded the production company Soandbrad, which has since served as a production platform for the pair's own films. In 2005, she directed her first full-length feature film, *For Ellen* is Kim's third feature film.

Films

1998: *She Dog* (short). 1999: *Song for a Mother Frog* (short). 2001: *Brunhild Diaries* (short). *You Belong to Me* (short). 2002: *A Bunny Rabbit* (short). 2006: *In Between Days* (Forum 2006). 2008: *Treeless Mountain* (Forum 2009). 2012: *For Ellen*.

Country: USA 2012. **Production company:** DeerJen Films, New York; Soandbrad, New York. **Director, screenwriter:** So Yong Kim. **Director of photography:** Reed Morano Walker. **Production design:** Ryan Smith. **Sound mix:** Ian Stynes. **Composer:** Johann Johansson. **Editor:** So Yong Kim, Bradley Rust Gray. **Producer:** Jen Gatien, Bradley Rust Gray, So Yong Kim. **Executive producers:** Paul Dano, Jonathan Vinnik, Michael Clofine, Rui Costa Reis, Tricia Quick, Dave Berlin. **Cast:** Paul Dano (Joby), Jon Heder (Butler), Shaylena Mandigo (Ellen), Jena Malone (Susan), Margarita Levieva (Claire).

Format: HD, cinemascope, colour. **Running time:** 94 min. **Language:** English. **World premiere:** January 22, 2012, Sundance Film Festival. **World sales:** Memento Films International, 9 cité Paradis, 75010 Paris, France. Phone: (33-1) 5334 9020, E-mail: sales@memento-films.com

So Yong Kim wurde am 23. November 1968 in Pusan, Republik Korea, geboren. Im Alter von zwölf Jahren emigrierte sie in die USA. Sie studierte Malerei, Schauspiel und Videokunst am School of the Art Institute of Chicago und drehte mehrere kurze Experimentalfilme, darunter *A Bunny Rabbit* (Kamera: Christopher Doyle). 2003 gründete sie gemeinsam mit Bradley Rust Gray die Produktionsfirma Soandbrad, die seitdem als Produktionsplattform ihrer eigenen Filme dient. *For Ellen* ihr dritter Spielfilm.

Filme

1998: *She Dog* (Kurzfilm). 1999: *Song for a Mother Frog* (Kurzfilm). 2001: *Brunhild Diaries* (Kurzfilm). *You Belong to Me* (Kurzfilm). 2002: *A Bunny Rabbit* (Kurzfilm). 2006: *In Between Days* (Forum 2006). 2008: *Treeless Mountain* (Forum 2009). 2012: *For Ellen*.

Land: USA 2012. **Produktion:** DeerJen Films, New York; Soandbrad, New York. **Regie, Drehbuch:** So Yong Kim. **Kamera:** Reed Morano Walker. **Production Design:** Ryan Smith. **Tonmischung:** Ian Stynes. **Musik:** Johann Johansson. **Schnitt:** So Yong Kim, Bradley Rust Gray. **Produzenten:** Jen Gatien, Bradley Rust Gray, So Yong Kim. **Executive Producers:** Paul Dano, Jonathan Vinnik, Michael Clofine, Rui Costa Reis, Tricia Quick, Dave Berlin. **Darsteller:** Paul Dano (Joby), Jon Heder (Butler), Shaylena Mandigo (Ellen), Jena Malone (Susan), Margarita Levieva (Claire).

Format: HD, Cinemascope, Farbe. **Länge:** 94 Minuten. **Sprache:** Englisch. **Uraufführung:** 22. Januar 2012, Sundance Film Festival. **Weltvertrieb:** Memento Films International, 9 cité Paradis, 75010 Paris, Frankreich. Tel.: (33-1) 5334 9020, E-Mail: sales@memento-films.com