

Francine

Brian M. Cassidy, Melanie Shatzky

After serving time in prison, Francine settles down in small-town North America. Through a series of temporary jobs, she tries to regain a foothold in society. However, this security proves just as elusive as the connections she tries to forge with people in the town. As her human relationships falter, Francine looks to animals for support, a development that leads her in a tragically wrong direction.

Brian M. Cassidy and Melanie Shatzky's fiction debut *Francine* focuses on the title figure during a brief chapter in her life. Oscar winner Melissa Leo conveys the longings and woes of the distressed protagonist with remarkable precision, delivering a performance of tremendous force. The narrative provides no psychological backstory, and yet we grow increasingly close to this fragile person, whose life does not have a clear path but rather consists of a series of emotional states. As the protagonist moves through the film's impressive locations, her path through life is much like an orbiting satellite: detached, lonely and ultimately destined to crash. *Ansgar Vogt*

Nach Verbüßung einer Haftstrafe lässt sich Francine in der nordamerikanischen Provinz nieder. In Aushilfsjobs versucht sie gesellschaftlich wieder Fuß zu fassen. Doch der erhoffte Halt droht ebenso zu scheitern wie ihre Versuche, Verbindungen zu Menschen in der Kleinstadt aufzubauen. Doch bleiben menschliche Beziehungen bloße Strohfeuer, Sicherheit findet Francine lediglich bei Tieren – eine Entwicklung, die sich als tragischer Irrweg erweist.

Brian M. Cassidy's und Melanie Shatzky's Spielfilmdebüt *Francine* konzentriert sich auf seine Titelfigur und begleitet sie auf einem kurzen Abschnitt ihres Lebens. Oscarpreisträgerin Melissa Leo verdichtet die Sehnsüchte und Nöte der verstörten Protagonistin mit bemerkenswerter Präzision und entfaltet dabei enorme schauspielerische Wucht. Die Erzählweise des Films liefert keine psychologischen Herleitungen. Dennoch kommen wir dieser fragilen Person, deren Leben keine Linie aufweist, sondern aus aneinandergereihten Zuständen besteht, immer näher. Der Film findet eindrucksvolle Schauplätze, an denen die Protagonistin wie ein Satellit durch die Bahnen ihres Lebens kreist: losgelöst, einsam und letztlich zum Absturz verdammt. *Ansgar Vogt*

Pre-determined life

The story of *Francine* emerged from a short film that we made called *The Delaware Project*: a semi-narrative tale about a woman who attempts to find a connection in a once rural landscape, now undergoing aggressive suburban development. In this largely tonal, visually suggestive piece, our protagonist rarely speaks, and expresses almost nothing. Pining for some kind of intimacy, she seeks refuge through ritualistic visits with doctors, and finds a strange comfort in being poked and prodded, explored and diagnosed. Although the attention she receives is clinical, at least someone is paying attention to her. *Francine* is, in many ways, a narrative continuation of the themes touched upon in *The Delaware Project*. It is the story of an aging female prison inmate on parole, someone for whom there is still time left to find her footing, but for whom a significant number of years have already passed her by. Raw to the outside world, and disconnected from the ease of human interaction, Francine quickly retreats into a world of animals where she finds solace and kinship working with those who, not unlike herself, have been subjected to captivity. A pet store, a polo ground and finally a veterinarian's office provide Francine with an opportunity to intervene with lives that have been pre-determined and, in some cases, disregarded.

Francine is an exploration, not of life in prison, but of imprisonment in a larger sense. Her confinement, as she comes to accept it, is her comfort. *Brian M. Cassidy, Melanie Shatzky*

“In this sense, the prison is more allegorical in nature”

In Francine, quite a number of scenes have little dialogue. Did you have a proper screenplay before you started shooting?

We made *Francine* using a ten-page list of scene descriptions. Each scene was very detailed in its actions and intentions. There was no written dialogue; instead, we asked the cast to speak in their own words. But even within this framework, Francine's character is more along the lines of a silent film character – we look more towards her actions than her words to find meaning in the story.

Did you originally develop Francine for Melissa Leo, Oscar winner and famous actress? How difficult was it to attach her to this project?

Our original intention was to cast all non-actors. We knew from the outset that we wanted to shoot in the Catskill region of New York, and during the development stage, we decided to reach out to the local film commission in that area. After reading our synopsis, the head of the film commission, Laurent Rejto, told us that he was close friends with Melissa Leo, and that he thought she would be perfect for the role. He sent her the synopsis, and to our great surprise she was interested, and made time in her incredibly busy schedule to work on the film.

What were the pros and cons of working with professional and non-professional actors on one project?

We found the process of working with actors and non-actors to be remarkably fluid. Melissa was very open to working with non-actors, and brought a certain rigour to the set, which was very encouraging to the non-actors. Since there

Fremdbestimmtes Leben

Die Handlung von *Francine* geht auf unseren Kurzfilm *The Delaware Project* zurück: eine seminarrative Geschichte über eine Frau, die versucht, sich in einer ehemals ländlichen Gegend einzuleben, die sich in rasender Geschwindigkeit zur Vorstadt entwickelt. In diesem überwiegend über die Ebene des Tons wirkenden, dabei visuell suggestiven Film spricht die Protagonistin kaum. In ihrer Sehnsucht nach irgendeiner Art von Intimität sucht sie in ritualisierten Arztbesuchen Zuflucht und findet einen seltsamen Trost darin, medizinisch untersucht zu werden. Auch wenn die Aufmerksamkeit, die ihr dabei zuteil wird, unpersönlich und klinisch ist, wird ihr in diesen Situationen wenigstens eine Art von Beachtung geschenkt.

Francine ist in vielerlei Hinsicht eine erzählerische Fortsetzung der Themen, die wir bereits in *The Delaware Project* behandelt haben. Der Film erzählt die Geschichte einer alternden Strafgefängenen auf Bewährung, einer Frau, die noch immer genügend Zeit hat, sich eine neue Existenzgrundlage aufzubauen, auch wenn ein großer Teil ihres Lebens bereits hinter ihr liegt. Nach außen zeigt Francine eine raue Schale, die Leichtigkeit zwischenmenschlicher Interaktion ist ihr abhandengekommen. Wohler fühlt sie sich im Umgang mit Tieren, Wesen, die wie sie selbst in Gefangenschaft leben und bei denen sie Trost und Seelennähe findet. Eine Tierhandlung, ein Polofeld und schließlich eine Tierarztpraxis geben Francine Gelegenheit sich einzumischen, wenn lebende Wesen fremdbestimmt und in manchen Fällen vernachlässigt werden.

Francine ist eine Untersuchung – nicht des Lebens von Strafgefängenen, sondern von Gefangenschaft in einem umfassenderen Sinn. In dem Moment, in dem Francine ihr Eingesperrtsein akzeptieren kann, wird es für sie zum Trost. *Brian M. Cassidy, Melanie Shatzky*

„In gewisser Weise spielt das Gefängnis eine allegorische Rolle“

Viele Szenen in Francine enthalten nur wenig Dialog. Gab es zu Beginn der Dreharbeiten ein ausgearbeitetes Drehbuch?

Wir haben den Film anhand einer zehn Seiten langen Liste mit Szenenbeschreibungen gedreht. Darin war jede Szene sehr detailliert beschrieben, sowohl in Bezug auf die Handlung wie auf den ganzen Film. Die Dialoge hatten wir nicht ausformuliert; stattdessen baten wir die Darsteller, eigene Worte zu finden. Unabhängig von dieser Grundstruktur hat *Francine* viel von einer Figur aus einem Stummfilm: Wir achten mehr darauf, was sie tut, als darauf, was sie sagt, um die Bedeutung der Geschichte zu erfassen.

Haben Sie die Rolle der Francine von Anfang an für Melissa Leo entwickelt, die bekannte Schauspielerin und Oscar-Gewinnerin? War es schwierig, sie für das Projekt zu gewinnen?

Ursprünglich hatten wir vor, nur mit Laiendarstellern zu arbeiten. Wir wussten von Anfang an, dass wir in den Catskill Mountains im Staat New York drehen wollten, und beschlossen während der Entwicklung des Projekts, uns an die dort zuständige Filmkommission zu wenden. Nachdem der Leiter der Filmkommission, Laurent Rejto, das Treatment gelesen hatte, erzählte er uns, dass er eng mit Melissa Leo befreundet sei und sie perfekt für die Rolle geeignet wäre. Er schickte ihr das Treatment, und zu unserer großen Überraschung war sie interessiert und schaffte es trotz ihres unglaublichen Terminkalenders, Zeit für die Arbeit mit uns zu finden.

Was waren die Vor- und Nachteile des gleichzeitigen Arbeitens mit Laiendarstellern und professionellen Schauspielern?

Wir fanden die Zusammenarbeit bemerkenswert reibungslos. Melissa war sehr offen gegenüber den Laiendarstellern. Außerdem brachte sie

is little dialogue in the film, we wanted all the characters and their behaviours to feel genuine, and it was important to us that we cast people who would either play themselves or a close approximation. The vet, for instance, is an actual vet, and was performing authentic veterinary procedures during the shoot. For much of the production, we were incorporating Francine into actual situations and documenting a sort of interplay between the staged and the real.

We do not know anything about the protagonists' previous life. Why do you expose only this short period of the characters' lifetime to the audience? And why do you avoid to reveal deeper motivations that might derive from their past?

In drawing Francine's character, we felt it was important for the audience know that she has left the institutional confinement of prison, but less necessary to know what she did to get in. In this sense, the prison is more allegorical in nature, reflecting a broader notion of captivity. In a painting or a photograph, there is an inherent tension between what we can observe and what we do not know about a subject (or what is outside the frame). We have attempted to avoid certain, specific cause and effect relationships and instead invite the viewer to pay a different kind of attention.

Animals play a key role in your film. In addition to the main character, the animals seem to be the metaphorical spine of the film. What do animals reflect to you?

We are both absolute animal lovers, and find within them an intricate balance of wisdom and naïveté. If you are open to them, they are open to you; they judge by how well you take care of them, and within lies the potential for a powerful familial bond. Of course, the comfort that one finds in animals can also be abused, and it is this fine line between intimacy and exploitation that interests us.

What was the photography concept when you started shooting?

The idea was to make a film using only one lens and natural light whenever possible. There was no shot list and we wanted the flexibility to shoot 360 degrees in as many situations as permitted. We wanted the camera to assume the role of a careful and curious observer, seeing what it sees as if for the first time ... scouring surfaces for meaning, textures and signs of life. We did not aim for traditional coverage and instead embraced a kind of discontinuity that would permit for shifting light and hard jump cuts. We wanted to give the film a rougher aesthetic, but at the same time to imbue it with a kind of gritty beauty.

Interview: Ansgar Vogt, January 2012

eine gewisse Verbindlichkeit mit an den Set. Gerade weil es nur wenige Dialoge in dem Film gibt, wollten wir, dass die Figuren authentisch wirken, und es war uns wichtig, mit Leuten zu arbeiten, die sich selbst spielen würden – zumindest annähernd. Der Tierarzt zum Beispiel ist auch im wahren Leben Tierarzt; man sieht ihn im Film absolut authentische Tätigkeiten verrichten. Über weite Strecken haben wir uns bemüht, die Handlung von *Francine* mit realen Situationen zu verbinden und auf diese Weise eine Art Wechselspiel zwischen dem Inszenierten und der Wirklichkeit zu erzeugen.

Wir erfahren nichts über das frühere Leben der Protagonisten. Warum zeigen Sie dem Zuschauer nur diesen kleinen Ausschnitt aus dem Leben der Figuren? Und wieso vermeiden Sie es, tiefer liegende, möglicherweise in der Vergangenheit gründende Motivationen für das Handeln der Figuren offenzulegen?

Für das Verständnis von Francines Charakter fanden wir es wichtig, den Zuschauer wissen zu lassen, dass sie gerade aus dem Gefängnis entlassen worden ist. Dagegen schienen uns die Gründe dafür, weshalb sie ins Gefängnis musste, weniger bedeutsam. In gewisser Weise spielt das Gefängnis in unserem Film eine allegorische Rolle, es spiegelt eine umfassendere Bedeutung des Begriffs Gefangenschaft. In einem Gemälde oder auf einem Foto gibt es eine innere Spannung zwischen dem, was man darauf sehen kann, und dem, was man über das Dargestellte nicht weiß (oder was außerhalb des Rahmens liegt). Wir haben versucht, bestimmte Konstellationen von Ursache und Wirkung zu vermeiden, und wollten stattdessen den Zuschauer dazu einladen, mehr auf andere Dinge zu achten.

Tiere spielen in Ihrem Film eine Schlüsselrolle. Neben der Hauptfigur stellen offenbar auch die Tiere das metaphorische Gerüst des Films dar. Welche Bedeutung haben Tiere für Sie?

Wir beide lieben Tiere. Wir erkennen in ihnen ein komplexes Gleichgewicht von Weisheit und Naivität. Wer offen für sie ist, zu dem sind auch sie offen. Sie beurteilen die Menschen danach, wie gut sie sie versorgen. Darin liegt das Potential für eine starke Bindung. Natürlich gibt es auch Menschen, die die Nähe, die sie bei Tieren finden, missbrauchen. Uns interessiert dieser schmale Grat zwischen Intimität und Ausbeutung.

Mit was für einem visuellen Konzept habt ihr gearbeitet?

Unsere Idee war es, den Film nur mit einem einzigen Objektiv zu drehen und natürliches Licht zu verwenden, wann immer es möglich war. Wir hatten keine Shot List; wir wollten uns die Möglichkeit offenhalten, wann immer wir es sinnvoll fanden, 360-Grad-Aufnahmen zu machen. Die Kamera sollte die Rolle eines aufmerksamen, neugierigen Beobachters spielen, der alles wie zum ersten Mal sieht – indem sie der Beschaffenheit und Bedeutung von Oberflächen nachspürt, den Zeichen des Lebens. Wir wollten keine konventionelle Ästhetik für unseren Film und strebten eher eine Art von Diskontinuität an, in die sich die Lichtwechsel und die abrupten Szenenwechsel problemlos einfügen. Wir wollten dem Film eine etwas spröde Note geben, ihm aber zugleich auch eine Art herber Schönheit verleihen.

Interview: Ansgar Vogt, Januar 2012

Brian M. Cassidy (born in 1977 in Poughkeepsie, USA) and Melanie Shatzky (born in 1976 in Montréal, Canada) met in 2004 and soon began collaborating on film and photography projects. Both graduated from the School of Visual Arts in New York. In 2005, they founded a production company, Pigeon Projects, which is based in New York. *Francine* is their first feature film.

Films (selection)

2007: *God Provides* (short). *The Delaware Project* (short). 2011: *The Patron Saints*. 2012: *Francine*.

Country: USA, Canada 2012. **Production company:** Washington Square Films, New York; Pigeon Projects, New York. **Director, screenwriter:** Brian M. Cassidy, Melanie Shatzky. **Director of photography:** Brian M. Cassidy. **Production design:** Christina Cole. **Sound:** Nikola Chapelle. **Editor:** Brian M. Cassidy, Benjamin Gray, Melanie Shatzky. **Producer:** Joshua Blum, Katie Stern (Washington Square Films).

Cast: Melissa Leo (*Francine*), Keith Leonard, Victoria Charkut, Dave Clark, Mike Halstead.

Format: HD, 16:9, colour. **Running time:** 74 min. **Language:** English. **World premiere:** February 13, 2012, Berlinale Forum. **Contact:** Washington Square Films, Katie Stern, 310 Bowery, 2nd Floor, New York, NY 10012, USA. Tel.: (1-212) 253 0333 23, E-mail: kstern@wsfilms.com

Brian M. Cassidy (geboren 1977 in Poughkeepsie, USA) und Melanie Shatzky (geboren 1976 in Montréal, Kanada) lernten sich 2004 kennen und begannen kurz darauf, gemeinsam Film- und Fotoprojekte zu realisieren. Beide absolvierten ein Studium an der School of Visual Arts in New York. 2005 gründeten sie die Produktionsfirma Pigeon Projects. *Francine* ist ihr erster Spielfilm.

Filme (Auswahl)

2007: *God Provides* (Kurzfilm). *The Delaware Project* (Kurzfilm). 2011: *The Patron Saints*. 2012: *Francine*.

Land: USA, Kanada 2012. **Produktion:** Washington Square Films, New York; Pigeon Projects, New York. **Drehbuch, Regie:** Brian M. Cassidy, Melanie Shatzky. **Kamera:** Brian M. Cassidy. **Ausstattung:** Christina Cole. **Ton:** Nikola Chapelle. **Schnitt:** Brian M. Cassidy, Benjamin Gray, Melanie Shatzky. **Produzenten:** Joshua Blum, Katie Stern (Washington Square Films). **Darsteller:** Melissa Leo (*Francine*), Keith Leonard, Victoria Charkut, Dave Clark, Mike Halstead.

Format: HD, 16:9, Farbe. **Länge:** 74 Minuten. **Sprache:** Englisch. **Uraufführung:** 13. Februar 2012, Forum der Berlinale. **Kontakt:** Washington Square Films, Katie Stern, 310 Bowery, 2nd Floor, New York, NY 10012, USA. Tel.: (1-212) 253 0333 23, E-Mail: kstern@wsfilms.com