

Kid-Thing

David Zellner

As school's been out for days already and there's no-one to look after her, 10-year-old Annie roams alone through forest and meadow, leaving a trail of destruction in her path. But her confidence is severely shaken when she comes across a hole in the ground from whose depths a woman's voice can be heard calling for help. As if guided by some magic power, she returns again and again to this place of mystery, first with sandwiches and walkie-talkies and later with a request.

Although she's a proper little brat, the film takes an empathetic look at lonely rebel Annie. She may bellow defiantly "I'm not scared of nothing!" into the hole but is frightened nonetheless, full of questions which no adult seems able to answer. *How to become a better person?* is the title of the book her father is reading, a stock-car driver, goat farmer and yet still a big kid himself. "How do they know anyway?" asks Annie astounded. The land that the Zellner brothers present us here is a run-down realm of the debilitated and the disturbed, their combination of hyperreal independent film motifs and fairy tale tropes generating something genuinely unique: disturbing, funny, brutal, offbeat and melancholy. *Hanna Keller*

Weil die Schule schon seit Tagen ausfällt und sich niemand um sie kümmert, streunt die zehnjährige Annie allein durch Wald und Wiesen und hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Als sie ein Loch entdeckt, aus dem eine Frauenstimme um Hilfe ruft, ist sie von Grund auf verunsichert. Wie magisch angezogen kehrt sie immer wieder an den geheimnisvollen Ort zurück, zunächst mit Sandwiches und Walkie-Talkies, später mit einem Anliegen.

Obwohl sie ein kleiner Satansbraten ist, wirft der Film einen empathischen Blick auf Annie, die einsame Rebellin. Trotzig brüllt sie „I'm not scared of nothing!“ in das Loch und ist doch verängstigt und voller Fragen, die ihr kein Erwachsener beantworten kann. *How to become a better person?* lautet der Titel eines Buches, das ihr Vater liest, Crash-Rennfahrer, Ziegenbauer und selbst noch ein großes Kind. „How do they know?“ fragt Annie erstaunt.

Es ist ein Land voller Versehrter und Gestörter, ein heruntergewirtschaftetes Land, das uns die Zellner-Brüder hier präsentieren. Aus hyperrealistischer Independent-Motivik und Märchen-Topoi lassen sie etwas ganz Eigenes entstehen: verstörend, komisch, brutal, versponnen und melancholisch.

Hanna Keller

An unsentimental approach to childhood

Working alongside my brother Nathan, we tend to avoid much analysis of our films, in part because we're not the most articulate people in the world and ideally prefer to let the film speak for itself. The most we discuss going into a project is in defining what the film's tone is, and how we are to go about accomplishing it. Because so many films about childhood tend to star a boy or focus on boyhood, for *Kid-Thing* it was much more interesting to revolve the story around a female lead. For the role of Annie, we wanted a character old enough to convey insight and perspective, but young enough to stave off the tropes of gender roles that inevitably come into play over time. Whenever possible we try to maintain a delicate balance of humour and pathos, avoiding extremes of condescension on one end of the spectrum, and cloying sentimentality on the other. It's particularly easy for films about childhood to creep into maudlin territory and that was of no interest to us. In our youth, we were fond of classical folklore, fairy tales and mythology, and appreciated the dark, haunting undertones that often ran throughout them. With *Kid-Thing*, our approach was to combine a contemporary, naturalistic coming of age story with the qualities of a melancholic fable.

David Zellner

A child's logic

To play the young tomboy loner, the Zellner Bros. turned to Sydney Aguirre, who had appeared in a short, *The Virile Man*, as well as a music video they had created for film composer David Wingo. "She goes through a range of emotions – but she bottles them up out of a fear of being vulnerable," David Zellner explains. "She's constantly fighting to suppress those emotions, because she doesn't really know how to express herself." Adds Aguirre, "She reacts inside, but she's not used to showing it or telling other people how she feels. She just keeps it inside."

The young actress was particularly adept at portraying Annie's peculiar emotional world. "We spent a lot of time talking with her about the tone we were going for, and just giving her an understanding of Annie's universe," David says. "We didn't want it to be like sitcom acting, where children's performances are so often completely manufactured through editing, and they're dead behind the eyes. We knew Sydney was mature enough to portray this on her own, without us having to manipulate it like puppeteers."

While the Zellner Bros. both have strong backgrounds in editing, the hallmark of their work is often seen in long, still takes, as the audience observes what the characters themselves are experiencing in real time. It's an aesthetic the pair are uniquely skilled at. "For this film particularly, we wanted to make a very visual film, and try to convey as much information as possible through the images, as opposed to exposition through dialogue, or shooting it from a million angles and fabricating it in editing. We prefer to build the moments by letting them unfold naturally in front of the camera. It allows us to telegraph what's happening without people having to say it." The technique is particularly applicable to helping the audience get inside Annie's experience – as much as she'll let us. "It gives the character – and Sydney – room to breathe. You can see her go through a complete emotional arc within a scene."

Unsentimentaler Blick auf die Kindheit

Mein Bruder Nathan und ich vermeiden es, unsere Filme zu analysieren; das hat damit zu tun, dass wir nicht unbedingt zu den redegewandtesten Menschen gehören und die Filme lieber für sich selbst sprechen lassen möchten. Am meisten reden wir in der Anfangsphase eines Projekts, wenn wir die Tonlage des Films bestimmen und die dafür geeigneten Gestaltungsmittel.

Weil es so viele Filme über das Thema Kindheit gibt, in denen ein Junge die Hauptrolle spielt, fanden wir es für *Kid-Thing* interessanter, ein Mädchen in den Mittelpunkt der Geschichte zu stellen. Für die Rolle der Annie schwebte uns ein Kind vor, das alt genug war, um Einsicht und Durchblick zu vermitteln, aber jung genug, um noch frei von den Prägungen der Geschlechterrollen zu sein, die mit der Zeit unvermeidlich mit ins Spiel kommen.

Wann immer es möglich ist, versuchen wir in dem Film, die Balance zwischen Humor und Pathos zu halten und dabei Extreme wie Herablassung einerseits und Sentimentalität andererseits zu vermeiden. Bei Filmen, in denen es um das Thema Kindheit geht, wird man besonders leicht gefühlsduselig – und das wollten wir nicht. In unserer Jugend haben wir Volkstümliches, Märchen und Mythen geliebt und die dunklen, gespenstischen Untertöne, von denen sie häufig durchzogen sind. In *Kid-Thing* wollten wir eine zeitgemäße, naturalistische Geschichte über das Erwachsenwerden mit den Eigenschaften einer melancholischen Fabel verbinden.

David Zellner

Kindliche Logik

Für die Rolle des kleinen, einsamen Wildfangs haben die Brüder Zellner Sydney Aguirre ausgewählt, die bereits in ihrem Kurzfilm *The Virile Man* und in einem Musikvideo vor der Kamera stand, das die beiden für den Filmkomponisten David Wingo realisiert haben. „Annie durchlebt eine Fülle von Gefühlen, aber sie verschließt sich aus Angst vor Verletzungen“, erklärt David Zellner. „Sie versucht permanent, ihre Gefühle zu unterdrücken, weil sie nicht weiß, wie sie sie ausdrücken soll“, fügt Sydney Aguirre hinzu. „Sie reagiert nur in ihrem Innern, weil sie es nicht gewohnt ist, anderen Menschen zu zeigen oder zu erzählen, wie es ihr geht.“

Der jungen Schauspielerin fiel es leicht, Annies ungewöhnliche Gefühlswelt darzustellen. „Wir haben viel mit ihr über den Ton gesprochen, der uns vorschwebte, und versucht, ihr ein Verständnis für Annies Welt zu vermitteln“, sagt David Zellner. „Wir wollten nicht, dass Sydney wie die Kinder in Sitcoms wirkt, deren Spiel in der Regel mithilfe des Schnitts bewerkstelligt wird. Ihr Blick ist häufig ganz leer. Wir wussten, dass Sydney reif genug war, um Annie zu spielen, ohne dass wir sie wie eine Marionette manipulieren mussten.“

Obwohl die Zellner-Brüder besonders viel Erfahrung mit dem Schnitt haben, gelten lange, ruhige Einstellungen, in denen die Zuschauer das Geschehen im Film in Echtzeit miterleben, als ihr eigentliches Markenzeichen. Mit diesem ästhetischen Mittel sind sie besonders vertraut. „Gerade bei diesem Film wollten einen Schwerpunkt auf die visuelle Ebene legen und versuchen, so viel Information wie möglich über die Bilder zu transportieren – und gerade nicht über die Dialoge oder hundert verschiedene Einstellungen von einer Szene, die dann beim Schnitt arrangiert werden. Wir lassen filmische Situationen am liebsten sich ganz von selbst vor der Kamera entwickeln. So vermittelt sich das Geschehen, ohne dass jemand etwas sagen muss.“ Diese Technik ist vor allem geeignet, um dem Zuschauer Annies Erfahrungen nahezubringen – so weit sie das zulässt. „Auf diese Weise entsteht Raum zum Atmen für die Figur und auch für Sydney. Man wird Zeuge eines komplexen emotionalen Geschehens, durch das sie innerhalb einer Szene geht.“

While Annie may have a grasp of how to handle Marvin or Caleb, she does come across one person who truly throws her into an emotional tailspin. Once, while trying to find a way to fill her empty day exploring the woods, she comes upon a woman named Esther, trapped deep in an old abandoned well.

The Zellners purposely don't provide – to either the audience or to Annie – any details about who Esther is or how she got in her predicament. "I don't even know how she got down there," laughs Academy Award-nominated actress Susan Tyrrell, who portrays the woman. "Everything is dealt with from Annie's perspective," Nathan Zellner notes. Adds David, "She's either a companion or a nemesis to Annie, depending on how you want to look at it. She's this very mysterious person – she can't see her, and can only communicate through dialogue. It's the only real relationship she has with anyone, and it's mysterious and complex. Annie has this strange push-pull, where she's refusing to help, but is providing her with sustenance. She goes from wanting to help, to being terrified, to wanting to control the situation."

Annie really has no idea what to make of Esther, several times accusing her of being the devil or attempting to make some kind of deal with the woman if she helps free her. "She internalises everything, based on her own kid logic," David says. "That's how she deals with things. At that age, you do a lot of stuff that doesn't necessarily make sense to an adult."

Introducing humour effectively into a story about a girl with no life and trying to decide whether to help a woman trapped in a well or to let her die requires special skills. "If you just maintain some kind of truth, and leave room for the humour to come in, when it does, you can embrace it," David says. "We just try to find that balance and juggle both. Because it's an accurate reflection of real life. Life is full of comedy and tragedy."

Production note

David Zellner was born on November 13, 1973 in Greeley, Colorado. He has made numerous films and videos (most recently, *This Old World*, 2010) with his brother Nathan Zellner. The brothers live and work in Austin, Texas.

Films (codirected by Nathan Zellner):

1998: *Plastic Utopia*. 2001: *Frontier*. 2004: *The Virile Man* (short). 2005: *Quasar Hernandez* (short). *Who Is On First?* (short). *Foxy and the Weight of the World* (short). *Flotsam/Jetsam* (short). 2006: *Pardon My Downfall* (short). *Redemptitude* (short). 2007: *Aftermath On Meadowlark Lane* (short). 2008: *Goliath*. 2009: *Fiddlestixx* (short). 2010: *Sasquatch Birth Journal 2* (short). 2011: *Slacker* (Segment: *Jilted Boyfriend*). 2012: *Kid-Thing*.

Country: USA 2012. Production company: Zellner Bros., Austin. Director, screenwriter: David Zellner. Director of photography, sound design, producer: Nathan Zellner. Director of photography: Clay Liford, Jim Eastburn, David Fitch. Production design: Carter Bronson. Costume design: Budd Cootiér. Makeup artist: Leonard Junior. Sound: Thomas Sturgis. Sound mix: Patrick C. Christensen. Composer: Octopus Project. Editor: Melba Jorderowsky.

Cast: Sydney Aguirre (Annie), Susan Tyrrell (Esther), Nathan

Annie hat zwar ein Gespür dafür, wie sie mit ihrem Vater Marvin und Caleb umgehen muss; aber dann begegnet sie einem Menschen, der sie in ein emotionales Dilemma stürzt: Eines Tages trifft sie bei einem ihrer Streifzüge durch den Wald auf eine Frau namens Esther, die in einem Erdschacht gefangen ist.

Die Brüder Zellner geben bewusst keine Details darüber preis, wer Esther ist oder wie sie in ihre schwierige Lage gekommen ist – und zwar weder dem Publikum noch Annie. „Ich weiß nicht einmal, wie sie da unten hingeraten ist“, lacht Susan Tyrrell, die die Rolle der Frau spielt. „Alles wird aus Annies Perspektive erzählt“, bemerkt Nathan Zellner. Und sein Bruder fügt hinzu: „Sie ist eine Freundin oder eine Feindin für Annie, je nachdem, wie man es deuten möchte. Sie ist eine sehr geheimnisvolle Person – Annie kann sie nicht sehen und nur sprechend mit ihr kommunizieren. Die Beziehung zu Esther ist die einzige, die Sydney tatsächlich zu einem Menschen hat; sie ist mysteriös und komplex. Annie ist auf seltsame Weise hin- und hergerissen: Einerseits weigert sie sich zu helfen, andererseits versorgt sie Esther mit Lebensmitteln. Sie möchte helfen, hat aber Angst und will gleichzeitig die Situation beherrschen.“

Tatsächlich hat sie keine Vorstellung davon, was sie mit der Fremden machen soll. Ein paar Mal bezichtigt sie die Frau, der Teufel zu sein, dann wieder versucht sie, eine Art Handel darüber mit ihr abzuschließen, dass sie ihr beim Freikommen aus diesem Gefängnis hilft. „Auf der Grundlage ihrer kindlichen Logik verinnerlicht sie alles, was geschieht. Das ist ihre Art, mit Dingen umzugehen. In diesem Alter tun Kinder vieles, das aus der Sicht eines Erwachsenen nicht unbedingt sinnvoll erscheint“, erklärt David Zellner.

Humor in eine Geschichte über ein Mädchen zu bringen, das kein wirkliches Leben hat und zu entscheiden versucht, ob es der in einem Erdschacht gefangenen Frau helfen oder sie sterben lassen soll, erfordert besondere Fähigkeiten. Der Regisseur des Films meint dazu: „Man muss versuchen, die Wirklichkeit einzufangen und gleichzeitig dem Humor genügend Raum lassen. Wir versuchen einfach, die Balance zwischen beidem zu finden und damit zu jonglieren. Das ist eine exakte Spiegelung des realen Lebens: voll von Komik und Tragik.“

Produktionsmitteilung

David Zellner wurde am 13. November 1973 in Greeley (Colorado, USA) geboren. Gemeinsam mit seinem Bruder Nathan Zellner realisierte er zahlreiche Filme und Musikvideos (zuletzt *This Old World*, 2010). Beide leben und arbeiten in Austin, Texas.

Filme (gemeinsam mit Nathan Zellner):

1998: *Plastic Utopia*. 2001: *Frontier*. 2004: *The Virile Man* (Kurzfilm). 2005: *Quasar Hernandez* (Kurzfilm). *Who Is On First?* (Kurzfilm). *Foxy and the Weight of the World* (Kurzfilm). *Flotsam/Jetsam* (Kurzfilm). 2006: *Pardon My Downfall* (Kurzfilm). *Redemptitude* (Kurzfilm). 2007: *Aftermath On Meadowlark Lane* (Kurzfilm). 2008: *Goliath*. 2009: *Fiddlestixx* (Kurzfilm). 2010: *Sasquatch Birth Journal 2* (Kurzfilm). 2011: *Slacker* (Segment: *Jilted Boyfriend*). 2012: *Kid-Thing*.

Land: USA 2012. Produktion: Zellner Bros., Austin. Regie, Drehbuch: David Zellner. Kamera, Sound Design, Produzent: Nathan Zellner. Zusätzliche Kamera: Clay Liford, Jim Eastburn, David Fitch. Ausstattung: Carter Bronson. Kostüme: Budd Cootiér. Maske: Leonard Junior. Ton:

Zellner (Marvin), David Zellner (Caleb), David Wingo (technician), Mary Cameron House (Darla), David House (Froggy), Jack House (Spanky), Charlie House (Lil' Red), Bella Babineaux (Barney), Carlos Aguirre (hairy driver), Elliot French (punk shotgun), Zack Carlson (shop assistant), Chloe Allen (birthday girl), Heather Kafka (mother), Sam Douglas (father), Peter Vasquez (Pete).

Format: HD, 16:9, colour. **Running time:** 83 min. **Language:** English. **World premiere:** January 23, 2012, Sundance Film Festival. **Contact:** Zellner Bros., PO Box 49554, Austin, Texas 78765, USA. E-mail: info@zellnerbros.com

Thomas Sturgis. **Tonmischung:** Patrick C. Christensen. **Musik:** Octopus Project. **Schnitt:** Melba Jodorowsky.

Darsteller: Sydney Aguirre (Annie), Susan Tyrrell (Esther), Nathan Zellner (Marvin), David Zellner (Caleb), David Wingo (Telefontechniker), Mary Cameron House (Darla), David House (Froggy), Jack House (Spanky), Charlie House (Lil' Red), Bella Babineaux (Barney), Carlos „Der Zorn Gottes“-Aguirre (Behaarter Fahrer), Elliot French (Punk-Beifahrer/Punk Shotgun), Zack Carlson (Angestellter im Lebensmittelgeschäft), Chloe Allen (Geburtstags-Mädchen), Heather Kafka (Mutter), Sam Douglas (Vater), Peter Vasquez (Pete).

Format: HD, 16:9, Farbe. **Länge:** 83 Minuten. **Sprache:** Englisch. **Uraufführung:** 23. Januar 2012, Sundance Film Festival. **Kontakt:** Zellner Bros., PO Box 49554, Austin, Texas 78765, USA. E-Mail: info@zellnerbros.com