

36

B-Happy

Regie: Gonzalo Justiniano

Land: Chile, Spanien, Venezuela 2003. **Produktion:** Sahara Films (Chile), Cinecorp Ltda. (Chile), Igeldo Comunicaciones (Spanien), Joel Films (Venezuela). **Regie:** Gonzalo Justiniano. **Buch:** Gonzalo Justiniano, Fernando Aragón, Sergio Gómez, Daniela Lillo. **Kamera:** Andrés Garretón. **Musik:** Cuti Aste. **Ausstattung:** Pauline Garbizu, Chopi Vergara. **Ton:** Mauricio Molina. **Schnitt:** Danielle Fillios. **Regieassistenz:** Daniel de la Vega. **Tonmischung:** Marco de Aguirre. **Produzenten:** Carlo Bettin, Gonzalo Justiniano.

Darsteller: Manuela Martelli (Kathy), Lorene Prieto (ihre Mutter), Felipe Ríos (Danilo), Eduardo Barril (ihr Vater), Ricardo Fernández (Chemo), Juan Pablo Sáez (Nina), Gloria Laso, Sergio Hernández, Gaby Hernández, Jose Marti, Juan Falcón, Carmen Gloria Bresky, Consuela Edwards, Oscar Hernández.

Format: 35mm (gedreht auf Super16), 1:1.85, Farbe.

Länge: 90 Minuten, 24 Bilder/Sekunde.

Sprache: Spanisch.

Uraufführung: 5. September 2003, Filmfestival Toronto.

Weltvertrieb: Phoenix World Investment (PWI), Cruz del Sur 133, 4th floor, Las Condes, Santiago, Chile. Tel.: (56-2) 207 2760, Fax: (56-2) 207 2963. E-mail: rnarango@pwimedia.com

Inhalt

Kathy ist vierzehn Jahre alt und lebt mit ihrer Mutter und ihrem Bruder Danilo in einer kleinen chilenischen Stadt am Meer. Ihr Leben ist geprägt von der Abwesenheit ihres Vaters, der wegen mehrerer Raubüberfälle im Gefängnis sitzt, und von den ständigen Schwierigkeiten, mit denen sie im Alltag zu kämpfen hat.

In der Schule lernt Kathy eines Tages Chemo kennen, einen sensiblen, sympathischen Jungen. Die beiden entwickeln eine intensive Beziehung zueinander. Zur gleichen Zeit bricht Kathys Familie endgültig auseinander, und sie sieht sich plötzlich mit einer immer größer werdenden Einsamkeit konfrontiert.

Die Zeit des Erwachsenwerdens besteht für Kathy aus dem rauen Alltag einer Besserungsanstalt, den Geheimnissen ihres Bruders, der ersten Liebe, ihrer Freundschaft zu dem Transvestiten Nina, mit dem sie ein unschönes Abenteuer erlebt, und dem bittersüßen Geschmack der Freiheit.

Am Ende gelingt es Kathy, alle Hindernisse hinter sich zu lassen und optimistisch und voller Vertrauen in die Zukunft zu blicken.

Synopsis

Kathy is a 14-year-old girl who lives with her mother and her brother Danilo in a small Chilean coastal city. Her life is marked by the absence of her father, who is serving time in prison for several robberies; and by the permanent difficulties that she has to overcome day to day.

In high school, Kathy meets Chemo, a handsome and sensitive boy, and they begin an intense relationship of mutual discovery. Meanwhile, Kathy's family is falling apart, and she must face a sudden and growing loneliness.

In this coming-of-age process, Kathy experiences the harsh routine of a girls' reform school; the secrets her brother hides; first love and the first sexual encounter; the bitter-sweet taste of freedom and, in the hot port city nights, she becomes friends with a transvestite, Nina, who takes her on an unpleasant adventure.

Nevertheless, Kathy is able to leave behind all the obstacles, and faces the future with a courage and an optimism that, in a certain way, are mixed with faith.

Director's statement

The first idea of this film came to me after a small talk I had with a young waitress in the north of Chile. This 14-year-old girl had lived a harsh and amazing life. She ran away from home, in the deep south of the country, because her father molested her, and she began a difficult journey through the long Chilean territory, trying to start over. When I met her she had crossed almost the whole country and had the strength to face and overcome a lot of obstacles. In her childish face, I discovered a soul that was used to living an incredibly rough life. Everything she told me astonished me, but for her it was almost normal, like an everyday routine.

In this unfortunate teenage girl there was an impressive inner strength that always helped her to find a solution to her problems. She had an overwhelming power to transform the adversity in a mere obstacle, and to go ahead. For me, she was the living proof of the powerful instinct of young women and men that usually Latin American cinema

Der Regisseur über seinen Film

Die erste Idee zu diesem Film kam mir nach einer kurzen Unterhaltung mit einer jungen Kellnerin im Norden von Chile. Das Leben dieses vierzehnjährigen Mädchens war hart und erstaunlich. Sie war von zu Hause, irgendwo tief im Süden des Landes, weggelaufen, weil ihr Vater ihr nachstellte; sie hatte sich auf den schwierigen Weg durch die weite Landschaft Chiles gemacht und versucht, von vorne anzufangen. Als ich sie kennen lernte, hatte sie schon beinahe das ganze Land durchquert und dabei die Kraft bewiesen, eine Fülle von Hindernissen zu überwinden.

In ihrem kindlichen Gesicht entdeckte ich eine Seele, die an ein unglaublich hartes Leben gewöhnt schien. Alles, was sie mir erzählte, erstaunte mich; für sie aber war es normal und alltäglich.

Dieses unglückliche junge Mädchen verfügte über eine beeindruckende innere Stärke, die ihr dabei half, für jedes Problem eine Lösung zu finden. Sie hatte eine überwältigende Kraft, ihre Not als ein bloßes Hindernis zu betrachten und einfach weiter zu gehen. Sie war für mich der lebende Beweis für jenen starken Instinkt von jungen Frauen und Männern, die das lateinamerikanische Kino normalerweise nicht zeigt. Junge, ziemlich anonyme Menschen, die nicht wegen Verbrechen, Drogen oder billigem Ruhm in den Schlagzeilen stehen, sondern die wahre Helden sind in ihrem täglichen Kampf für ihre Träume vom Glück.

Über den Film

Naivität kommt in B-HAPPY nicht vor; der Titel des Films steht in Kontrast zu den Erniedrigungen, die die Heldin dieses Melodrams von Gonzalo Justiniano hinnehmen muss und an denen sie fast zugrunde geht. Kathy führt ein schwieriges Leben; ihre allein stehende Mutter arbeitet und muss sie und ihren mürrischen älteren Bruder im Zaum halten; außerdem muss sie die Entscheidung treffen, ob der Vater der Kinder, der zur Zeit im Gefängnis ist, wieder zu ihnen zurückkehren darf. Abgesehen davon, dass einige Darsteller von Jungen im Teenageralter alt genug aussehen, um Kathys Lehrer zu sein, vertraut Justiniano ganz darauf, die Geschichte möglichst schlicht zu halten. Er wird dafür mit einer stoisch verhaltenen Darstellungsweise seiner Hauptdarsteller belohnt.

Elvis Mitchell, in: The New York Times, 11. September 2003

Manchmal hat Kathy die Hoffnung, dass ihre Familie nach der Entlassung ihres Vaters aus dem Gefängnis ein glückliches Leben führen könnte, aber bald muss sie erleben, wie ihre Träume sich in Luft auflösen. Ein Familienmitglied nach dem anderen verlässt sie, jeder auf seine Weise, und am Ende bleibt sie allein zurück. Vorübergehend findet sie Trost bei Chemo, der neu in der Stadt ist und mit dem sie eine zärtliche Beziehung verbindet, in der sie ihre erwachende Sexualität entdeckt. Am Ende aber erkennt Kathy, dass sie ihren Weg allein gehen muss.

Außer Kathys körperlicher Veränderung erleben wir, wie sie sich von ihren Schulfreundinnen distanziert, während sie unter schwierigen Lebensumständen plötzlich innere Unabhängigkeit und Reife entwickelt. Sie entdeckt die Geheimnisse ihres Bruders, erlebt den rauen Alltag in einer Besserungsanstalt und nimmt am zwielichtigen Nachtleben im Hafen teil.

Dabei ist sie ganz ohne Furcht, und an diese Tatsache erinnert sie sich selbst permanent; sie erkennt schnell, dass sie sich an alles ge-

does not show; anonymous young people, who are not in the headlines because of crimes, drugs or cheap fame, but who are the true heroes fighting everyday for their dreams of being happy.

About the film

Naïveté is swallowed whole in B-HAPPY, a title that contrasts with the degradations that befall and nearly consume the heroine of this melodrama by Gonzalo Justiniano. Kathy (Manuela Martelli) has a tough life; her single mother works and has to keep her and her surly older brother in line, and also decide if the children's father, who is in prison, should be allowed back into their lives. Despite having a cast of teenage boys who look old enough to be Kathy's teachers, Mr. Justiniano shows a remarkable amount of trust in keeping the story sparse. He is rewarded with a stoically stealthy performance by his lead.

Elvis Mitchell, in: The New York Times, 11 September, 2003

Kathy experiences moments of hope that her family may live together happily after her father is released from jail, but she soon witnesses the disintegration of her dreams. One by one, each family member abandons her in his or her own way until, finally, she is left on her own. She finds temporary solace in Chemo, a newcomer to town with whom she develops a tender relationship and explores her budding sexuality: But Kathy eventually realises that her journey must be a solitary one.

In addition to seeing her transform physically, we watch Kathy distance herself from her school friends as she is awkwardly propelled into new independence and maturity. She discovers her brother's secrets, experiences life inside a harsh correctional institution and becomes a participant in the seedy nighttime activities in the port.

Kathy is fearless and constantly reminds herself of that fact; she quickly realises that she could get used to anything – even being absolutely alone in the world. And since she is very conscious of the things she was not able to choose – such as her father or her country of birth – she is all the more anxious to start making her own choices at this pivotal point in her life. (...)

Diana Sanchez, in: Catalogue of the International Film Festival, Toronto 2003

Coming-of-age stories rely almost exclusively on the charisma of the teen in tale's forefront, a truism affirmed with appealing authority by newcomer Manuela Martelli's perf in B-HAPPY. Though the litany of woes that envelop this determined young woman would give pause to Job, cumulative effect finds a sister doing it for herself, suggesting good cheer in the form of fest dates, limited arthouse biz and decent ancillary. (...)

Dad's only out of jail a few days before confirming himself a recidivist, taking his daughter, who doesn't seem to like him very much, along on an impromptu robbery before disappearing.

wöhnen könnte – selbst daran, völlig allein in der Welt zu stehen. Da sie sich der Dinge in ihrem Leben, die sie sich nicht aussuchen konnte – wie zum Beispiel ihren Vater oder ihr Heimatland – sehr bewusst ist, ist sie in dieser wichtigen Lebensphase umso mehr bestrebt, eigene Entscheidungen zu treffen. (...)

Diana Sanchez, in: Katalog des Internationalen Filmfestivals Toronto, 2003

Filme über das Erwachsenwerden stützen sich im allgemeinen nahezu vollständig auf das Charisma des jungen Menschen, um den es jeweils geht – eine Binsenweisheit, die von der Leistung der Newcomerin Manuela Martelli in *B-HAPPY* nachdrücklich bestätigt wird. Obwohl Hiob es geradezu leicht hatte im Vergleich zu der endlosen Leidensgeschichte, die diese entschlossene junge Frau zu erdulden hat, reift sie daran doch zu einer selbstbewussten Eigenständigkeit, die auf einen großen Erfolg des Films in Form von zahlreichen Festivaleinladungen sowie Vorführungen in Programmkinos und bei anderen Gelegenheiten hindeutet. (...)

Ihr Vater ist erst ein paar Tage aus dem Gefängnis entlassen, als er rückfällig wird und seine Tochter, die nicht besonders viel für ihn übrig zu haben scheint, zu einem improvisierten Raubüberfall mitnimmt, bevor er wieder verschwindet.

Als ihre Mutter stirbt und Danilo endgültig geht, muss Kathy allein zurechtkommen. Sie wehrt die Annäherungsversuche des Ladenbesitzers ab, versucht sich als Prostituierte und entkommt den Klauen einer Besserungsanstalt; plötzlich verspürt sie eine ganz neue Sehnsucht nach ihrem Vater.

Kathy erträgt all dies und mehr mit einer Mischung aus Stärke und Tapferkeit. Sie inszeniert schlechterdings ihre eigene Entjungferung durch den nachgiebigen Chemo (...) (auf Details wird hier verzichtet). Es ist reines Glück, dem sie ihre Flucht aus der Schule zu verdanken hat; allerdings ist Kathy schlau genug zu erkennen, wann sie handeln muss und wann ein Zögern fatale Folgen hätte.

Der Regieveteran Gonzalo Justiniano inszeniert die Odyssee im Arbeitermilieu mit großer Sicherheit und ohne jede Sensationslust. Der Film weckt Erinnerungen an Arturo Ripsteins zehn Jahre altes mexikanisches Drama *The Beginning and the End*, in dem die langsame und schmerzvolle Auflösung einer ehemals eng verbundenen Familie beschrieben wird; auch an die erschütternden Arbeiten des Regisseurs Ken Loach und des Schauspielers Peter Mullen lässt *B-HAPPY* denken. Obwohl sie nicht wirklich die Initiative ergreift, ist Kathy weit davon entfernt, passiv zu sein, und Martelli (die zum Zeitpunkt der Dreharbeiten achtzehn Jahre alt war) spielt die Rolle mit einer klugen Ambivalenz, die die Figur zum Rorschachtest für die Hoffnungen und Ängste des Publikums werden lässt. Eduardo Barril sticht als blauäugiger Filou, der sich um seine Vaterpflichten wenig schert, aus dem Ensemble der ausgezeichneten übrigen Darsteller hervor. (...)

Eddie Cockrell, in: *Variety*, New York, 3.-9. November 2003

Biofilmographie

Gonzalo Justiniano wurde am 20. Dezember 1955 in Santiago de Chile geboren. Von 1976 bis 1979 studierte er an der Université de Paris VIII, anschließend besuchte er bis 1981 die Ecole du Cinéma 'Louis Lumière' in Paris. 1984 kehrte er als Korrespondent für das französische Fernsehen nach Chile zurück. Seit 1985 arbeitet er als Filmmacher, Produzent und Drehbuchautor.

When her mother dies and Danilo finally leaves, Kathy is left to fend for herself. She must eventually fend off the shop owner's advances, dabbling in prostitution as she discovers newfound longing for her father and escapes the clutches of a reform school.

Kathy endures all this and more with a mix of fortitude and pluck. She virtually directs her own deflowering at the hands of the malleable Chemo, later seeming far too regal for her hooking gig (details of which are spared). Only sheer luck provides an escape route from the school, though Kathy is smart enough to act when hesitation would prove fatal. Vet director Gonzalo Justiniano orchestrates the working-class odyssey with assurance and a complete lack of sensationalism. Pic summons echoes of Arturo Ripstein's decade-old Mexican drama *The Beginning and the End*, which charts the slow, agonized disintegration of a once close-knit family, as well as the hard-hitting work of helmers Ken Loach and actor Peter Mullen.

Though not exactly proactive, Kathy is far from passive, and Martelli (who was 18 when pic was made) plays her with an astute ambivalence that makes the character a Rorschach test for aude's hopes and fears. Barril stands out from a fine supporting cast as the blue-eyed rogue with no business being a father. (...)

Eddie Cockrell, in: *Variety*, New York, 3-9 November, 2003

Biofilmography

Gonzalo Justiniano was born in Santiago de Chile on 20 December 1955. He studied at the Université de Paris VIII from 1976 to 1979; from 1979 to 1981 he attended the Louis Lumière Film School in Paris. In 1984 he went back to Chile as a correspondent for French television. Since 1985 he has been working as a filmmaker, producer and screenwriter.

Films / Filme

1985: *Hijos de la guerra fría / Children of the Cold War* (35mm, 76 min., Forum 1986). 1988/89: *Sussi* (35mm, 100 min.). 1990: *Caluga o menta / Candy or Mint* (35mm, 98 min.). 1994: *Amnesia* (35mm, 90 min., Forum 1995). 1997-98: *Las historias de Sussi / Sussi's Stories* (TV series in 12 one-hour chapters). 1999: *Tuve un sueño contigo / I Had a Dream with You* (35mm, 100 min.). 2002: *El Leyton* (35mm, 95 min.). 2003: *B-HAPPY*.

Gonzalo Justiniano