

ein film von / un film de

CLÁUDIA VAREJÃO

A M A - S A N

海女
さん

AMA-SAN

ein Film von Cláudia Varejão

MEDIENBETREUUNG

Esther Bühlmann

Niederdorfstrasse 54 • 8001 Zürich
044 261 08 57 • mail@estherbuehlmann.ch

VERLEIH

Vinca Film GmbH

Gasometerstrasse 32 • 8005 Zürich
043 960 39 16 • info@vincafilm.ch

PRODUKTION

Mira Film GmbH

Weststrasse 182 • 8003 Zürich
info@mirafilm.ch

PRESSE MATERIAL

<http://vincafilm.ch/katalog/32-ama-san/>

KINOSTART

16. Juni 2016

SYNOPSIS

Ein Sprung ins Wasser und das Licht der Nachmittagssonne bricht sich in den Wellen. Die Luft in der Lunge muss reichen um auf dem Meeresgrund des Pazifischen Ozeans die Abalone-Muschel vom Felsen zu lösen. Ohne Sauerstoffflaschen und andere Hilfsmittel kommt der Körper beim Atmen unter Wasser an die Grenzen seiner Fähigkeiten. In Wagu, einem Fischerdorf auf der Izu-Halbinsel, tauchen Matsumi, Mayumi und Masumi jeden Tag und wissen vorher nicht, was sie finden werden. Unter Wasser verwandeln sie sich mit ihren grazilen Körpern zu Meeresjägern. Die Ama-San in Japan tauchen seit über zweitausend Jahren auf diese Art und Weise auf der Suche nach Muscheln und anderen Meerestieren.

SYNOPSIS

Une scène de plongée, les rayons du soleil de midi transpercent l'eau. L'air des deux poumons devra suffire pour décoller un ormeau du rocher au fond de l'océan Pacifique. Sans bouteille de plongée ou autre dispositif de respiration sous-marine, le corps tout entier est poussé à ses limites. À Wagu, un village de pêcheurs de la Péninsule d'Ise, Matsumi, Mayumi et Masumi plongent tous les jours sans savoir ce qu'elles vont trouver. Sous l'eau, leurs corps fluets se transforment en chasseurs des mers. Au Japon, les Ama-San plongent de cette façon depuis plus de 2000 ans.

ÜBER DEN FILM

Die Ama-San gelten seit jeher als Vorreiterinnen für die Stellung der Frau in der japanischen Gesellschaft. Wenn die Männer oft für längere Zeit auf der Jagd oder zum Fischen weit draussen auf See waren, mussten die Frauen anderweitig Nahrung finden, um ihre Familien versorgen zu können. Den Winter über arbeiteten sie auf den Feldern, und sobald es wärmer wurde, kamen sie in Gruppen am Strand zusammen und sammelten Meeresfrüchte. Dann verkauften sie, was sie gefunden hatten. Darunter auch Austerperlen, die symbolisch für Kraft, Schönheit und Spiritualität stehen, was man von da an mit den Ama-San in Verbindung brachte. Das Tauchen ermöglichte den Ama-San mehr Unabhängigkeit und in vielen Familien wurden Frauen die einzigen Erwerbstätigen. Ein solches Phänomen ist in dem patriarchalischen und konservativen Japan einmalig.

Die Ama-San haben einen in der Geschichte der Frau ausserge-

wöhnlichen und befreidenden Weg beschritten, der erstaunlicherweise frei von Konflikten und offenen Wunden geblieben ist. Sie leben seit je unabhängig innerhalb ihrer Gemeinschaften, deren schwesterliche Bande den Zusammenhalt gewähren. Trotz der Verantwortung für das Haupteinkommen, das sie in ihren Familien meist stellen, haben sie sich bis heute untereinander einen sehr respektvollen Umgang bewahrt.

Ein Grossteil der Frauen in traditionellen Ama-San Gebieten, haben eine bestimmte Zeit ihres Lebens dem Tauchen gewidmet, um die Ernährung und das Einkommen ihrer Familien zu verbessern. Nur ein paar wenige haben daraus einen Beruf gemacht, dem sie während der japanischen Fisch-Saison von März bis September nachgehen.

In Wagu, einem kleinen Fischerdorf, das an der Küste der Izu-Halbinsel liegt, beginnt das Meeresleben der Frauen, wenn die Kirschbäume blühen. Die Sakura (Kirschblüte) kommt mit dem

LE FILM

L'histoire des Ama-San est vieille d'environ deux millénaire et fait de ces femmes des pionnières de la condition féminine. Tandis que les hommes partaient à la chasse ou à la pêche en haute mer, en général durant de longues périodes, les femmes ont dû recourir à d'autres moyens de subsistance pour faire vivre leurs familles. L'hiver, elles pouvaient travailler dans les champs et dès le retour de la belle saison, étant proches de la côte, elles se retrouvaient en groupes à la plage pour ramasser des coquillages dont elles ramenaient une partie pour les vendre. Surtout les perles trouvées dans les huîtres les pourvoyaient d'un symbole de pouvoir, de beauté et de spiritualité. La plongée en apnée leur permettait d'être autonomes, et dans de nombreuses familles, c'est des femmes qu'émanait la seule source de revenus. Ce phénomène, dans un pays aussi patriarchal et conservateur que le Japon, est resté unique.

Les Ama ont, inexplicablement sans conflits ni blessures, suivi une voie exceptionnelle et libératrice dans l'histoire des femmes dans le monde. Depuis, elles mènent une vie indépendante au sein de leur communauté, liées entre elles par la solidarité féminine. En tant que détentrices de la source principale de revenus, ces femmes jouent un rôle de grande importance et se sont ainsi créé un espace exceptionnel de respect. Un nombre considérable de femmes dans les régions de tradition Ama-San, à un moment donné de leur vie, ont eu recours à la plongée pour subvenir aux besoins de leurs familles. Mais quelques-unes d'entre elles seulement en ont fait leur activité fixe, leur métier, en plongeant tous les jours, de mars à septembre, durant la saison de la pêche au Japon.

À Wagu, un petit village de pêcheurs sur la côte de la Péninsule d'Ise, la vie maritime des femmes commence quand les cerisiers

Frühling und füllt die Strassen mit Licht und Farbe. Am Fischerhafen kommt wieder Betrieb auf und Tempelzeremonien verkünden den Jahreszeitenwechsel. In Wagu gibt es etwa fünfzig Frauen, die täglich tauchen gehen. Sieben von ihnen fahren jeden Morgen an Bord des "Minemaru", einem kleinen blauen Fischkutter, aufs Meer hinaus. Diese Gruppe hat sich vor dreissig Jahren gebildet und seither tauchen sie gemeinsam. Der Film begleitet den Alltag von drei Frauen aus dieser Gruppe: Mayumi, Masumi und Matsumi.

Die Handlung baut auf dem Tagesablauf dieser drei Ama-San auf. Ihre alltäglichen Gesten lassen uns einerseits Zeuge eines Berufes werden, der vom Aussterben bedroht ist, andererseits vermitteln sie die Vertrautheit und Intimität, die zwischen den Ama-San besteht. Jede von ihnen steht für eine andere Generation - die Jüngste und die Älteste trennen mehr als vier Jahrzehnte - und entspre-

fleurissent. Les *Sakuras* arrivent avec le printemps et emplissent les rues de lumière et de couleur. L'activité sur les docks s'intensifie et dans les temples commencent les cérémonies signalisant le changement de saison. À Wagu, environ 50 femmes plongent quotidiennement. Parmi elles, celles qui empruntent le *Minemaru*, un petit bateau bleu qui prend la mer tous les matins avec 7 Amas à son bord. Depuis que ce groupe s'est formé, il y a environ 30 ans, ces femmes plongent ensemble. Le film suit le quotidien de trois d'entre elles: Mayumi, Masumi et Matsumi.

Le film se construit autour de la vie de tous les jours de trois Amas. À travers leurs gestes quotidiens nous sommes témoins, non seulement de leur métier, des risques qu'il comporte, mais aussi de l'intimité entre ces femmes. Chacune représente une génération – quarante ans séparent la plus jeune de la plus âgée - et leur

chend unterscheidet sich die Art und Weise ihres Tauchens. Zum einen ist es die Besonderheit des Berufs der Ama-San, die zu dem Film motiviert hat, und zum anderen ist es die Faszination, diese Protagonistinnen und ihren Alltag kennenzulernen. Wie ein Familienmitglied begleitet die Kamera die Frauen durch den Tag, unscheinbar und mit vertrautem Blick auch auf Momente grosser Intimität. Diese Nähe von jemandem, der zurückhaltend und doch sehr wach ist, ermöglicht es, die Motivationen und Emotionen der Protagonistinnen zu vermitteln und die sprachliche Barriere zu überwinden. Dadurch öffnet der Film eine Tür, die dem Zuschauer erlaubt, sich mit jeder der drei Frauen zu identifizieren: mit ihrer Angst ihre Aufgabe nicht erfüllen zu können, ihrer Verantwortung bei der Arbeit, mit ihrer Liebe zur Familie, ihren Träumen, ihren Gedanken über die Zukunft und ihrer Angst vor dem Tod.

performance révèle les différences dans leur manière de plonger. Si le caractère particulier du métier justifie ce film, il n'est pas moins fascinant de voir évoluer ces personnages dans leur vie de tous les jours. La caméra fait partie intégrante de leur journée, tout comme un membre de la famille. C'est un regard non intrusif qui, si discret soit-il, parvient à capter quelques-uns de leurs moments les plus intimes. Cette proximité avec quelqu'un de calme mais attentif permet de dégager les mobiles et les émotions de chaque caractère et parfois même de surmonter la barrière de la langue. C'est là que le film crée l'illusion de la porte ouverte, du spectateur s'identifiant avec chacune de ces femmes : leur crainte de ne pas être à la hauteur, leur sentiment de responsabilité vis-à-vis de leur travail, l'amour qu'elles portent à leurs familles, leurs rêves, leurs réflexions sur l'avenir, leur peur de plonger. Au-delà d'un point de vue ethnographique, l'acuité plastique et

Der Film geht dabei über einen ethnographischen Standpunkt hinaus, sein Erzählaufbau und seine plastische Schärfe gleichen oft eher einem Spielfilm als einem Dokumentarfilm. Wir könnten auch von ethnofiction sprechen: Die Ama-San spielen sich auf natürliche Art und Weise selbst, sei es als Mitglieder der Fischergemeinschaft oder als Frauen, Mütter oder Grossmütter einer Familie. Der Erzählgedanke entspringt den kleinen Problemen des Alltags, etwa wenn es um die anspruchsvolle Arbeit geht oder um das Familienleben, das diese Frauen mit dem Leben an Land verankert. So ermöglicht uns der Film etwas jenseits eines Genres zu begreifen.

In dem Film geht es um unser Verhältnis zu dem vermeintlichen Widerspruch, der zwischen der Rolle der japanischen Frauen und den Ama-San besteht. Japan steht dabei auch als Metapher für eine universelle Gesellschaft, in der jedem Individuum sein Platz zugewiesen wird.

la construction narrative font de ce film plus une fiction qu'un documentaire. Finalement, on pourrait dire que c'est une *ethno-fiction*. Les Amas se jouent elles-mêmes, que ce soit en tant que membre de la communauté de pêche ou en tant que femmes, mères et grand-mères. Le concept narratif est né du drame quotidien qui relie ces femmes à la terre ferme, qu'il soit inhérent au caractère exigeant du métier ou à la vie de famille. C'est cela que le film nous permet de comprendre, quel que soit le genre. Ce film traite de l'acceptation ou du rejet d'une contradiction perçue entre les Japonaises en général et les Ama-San. Le Japon sert ici de métaphore pour un contexte universel qui tend à décider de la place que chacun est censé occuper dans la société. Et si ce film était tout d'abord destiné à découvrir les tenants et les aboutissants de cette tradition, après avoir fait la connaissance des Ama-San, mon regard s'est plongé dans la

Wenn es mir im Film zunächst darum ging, die Besonderheiten dieser Tradition zu beobachten, so habe ich meinen Blick - je näher ich diese Frauen kennenlernte - immer mehr auf das verborgene Meer in den Ama-San selber gerichtet. Und niemand kann die Tiefen und Untiefen des Meeres abschliessend ergründen. Das Herzstück des Films sind Frauen, deren Antagonist das Leben selbst ist, an dem nichts (und alles) heldenhaft ist. Es ist ein Film über das Feine, was eine Frau, die zu allem befähigt ist, sich selbst erlaubt. Es geht um die Kraft von Frauen und den Weg, den sie sich gebahnt haben, auf dem Wasser und auf dem Land. Und es geht um Macht: Nicht über andere, sondern über unseren eigenen Körper und dem Leben gegenüber.

mer secrète qu'elles portent en elles – et personne ne sait ce qui se passe en mer – sans toutefois les sanctifier. Ce film est construit autour de femmes dont l'adversaire n'est autre que la vie en soi, ce qui n'a rien (et tout) d'héroïque. Ce film parle de la douceur qu'une femme qui est capable de tout, s'accorde à elle-même. Il parle du pouvoir des femmes et de la façon dont il est canalisé en mer et sur la terre ferme. C'est un film qui traite de la force– non pas exercée sur autrui – mais sur notre propre corps face à la vie.

CLÁUDIA VAREJÃO

Cláudia Varejão wurde in Porto, Portugal geboren und studierte Film im Artistic Creativity and Creation Program der Calouste Gulbenkian Stiftung, einer Partnereinrichtung der Deutschen Film und Fernsehakademie Berlin (DFFB), und in der International Film Academy in São Paulo. Sie studierte ebenfalls Fotografie im AR.CO, in Lissabon. Sie führte Regie im kurzen Dokumentarfilm *Wanting* und in der Kurz-Spielfilm Triologie *Weekend*, *Cold Day*, und *Morning Light*. *In the Darkness of the Theater I Take off My Shoes* ist ihr erster abendfüllender Film. Ihr neuer Film, *Ama-San* 海女さん, feiert 2016 Premiere. Neben ihrer Arbeit als Regisseurin ist sie auch als Fotografin tätig.

CLÁUDIA VAREJÃO

Cláudia Varejão est née à Porto au Portugal et a fait des études de cinéma dans le cadre du Artistic Creativity and Creation Program de la Fondation Calouste Gulbenkian, ainsi qu'à la German Film und Fernsehakademie à Berlin et à São Paulo à l'International Film Academy. Elle a également étudié la photographie à l'AR.CO à Lisbonne. Elle a réalisé le court-métrage documentaire *Wanting* et la trilogie de court-métrage fictionnelle *Weekend*, *Cold Day*, et *Morning Light*. *In the Darkness of the Theater I Take off My Shoes* est son premier long-métrage. La première de son film le plus récent, *Ama-San* 海女さん, est prévue pour 2016. En dehors de son activité de réalisatrice, elle travaille aussi dans le domaine de la photographie.

TERRATREME

TERRATREME ist eine Filmproduktionsgesellschaft mit sechs Regisseuren und Produzenten, die nach neuen Produktionsmodellen suchen, um mehr Spielraum und Unabhängigkeit im kreativen Prozess zu erreichen.

Die Produktionsplattform strebt Recherche, Bildung und Herstellung von Filmen auf der Basis des Autoren bestimmten Filmes an. Unsere Dokumentar-, Spiel- und Kurzfilme wurden an vielen nationalen und internationalen Festivals gezeigt und mit zahlreichen Preisen und Ehrungen ausgezeichnet.

In den zehn Jahren ihres Bestehens hat TERRATREME seine Basis in der Produktion und Distribution von Filmen gefestigt. Zur Zeit versuchen wir unser internationales Standbein durch Koproduktionen auszubauen und die Teilnahme an Festivals, an denen wir bereits zahlreiche Auszeichnungen erhielten wie Cannes, Berlinale, Locarno, Rotterdam, FID Marseille, Rio de Janeiro, CPH:DOX, Viennale, BAFICI, Angers Festival, Cinéma du Réel, FICUNAM, Leipzig Film Festival, Forum.Doc Belo Horizonte, Mar del Plata, IndieLisboa, Valdivia Film Festival, The Guadalajara International Film Festival, und weitere mehr.

TERRATREME

TERRATREME est un collectif de production cinématographique de six réalisateurs et producteurs à la recherche de modèles de productions innovants permettant une plus grande liberté et une plus grande autonomie dans leurs processus créatifs. Cette plateforme de production de films vise à combiner la recherche, l'éducation et la création de films pour concrétiser une idée de production basée sur l'autonomie du réalisateur. Son CV (constitué pour la majeure partie de films documentaires et de longs et courts-métrages) fait état de nombreux succès, comme la participation à plusieurs festivals du film au plan national et international ou elle a reçu de nombreuses récompenses et distinctions.

En dix ans d'expérience, TERRATREME a consolidé son savoir-faire en matière de production et de distribution de films. Actuellement, il cherche à s'implanter au niveau international en participant régulièrement à de nombreuses co-productions et à des festivals du film internationaux, comme ceux de Cannes, Berlinale, Locarno, Rotterdam, FID Marseille, Rio de Janeiro, CPH:DOX, Viennale, BAFICI, Festival d'Angers, Cinéma du Réel, FICUNAM, Leipzig Film Festival, Forum.Doc Belo Horizonte, Mar del Plata, IndieLisboa, Valdivia Film Festival, The Guadalajara International Film Festival entre autres, où elle a obtenu plusieurs prix.

MIRA FILM

Mira Film realisiert Filme für Kino und Fernsehen, die eine eigene Vision verfolgen und hinter denen eine Autorschaft mit unverkennbarer Handschrift steht. Mira Film ist Initiator und Partner für Autoren, Verleiher und Koproduzenten. Mira Film ist in Zürich niedergelassen und wurde 2002 von Vadim Jendreyko und Hercli Bundi gegründet. Beide haben seit 1990 in Zusammenarbeit mit schweizerischen und ausländischen Film- und TV-Produzenten zahlreiche Filme für Kino und Fernsehen realisiert, produziert oder koproduziert. Peter Zwierko und Susanne Guggenberger sind Teil des Entwicklungs- und Produktionsteams. Nadine Forster leitet das Backoffice. Filme von Mira Film bei Vision du Réel 2016: *Calabria*, von Pierre-François Sauter, *Zaunkönig* von Ivo Zen, *The Beekeeper and his Son* von Diedie Weng, *Ama-San* von Cláudia Varejão (in Koproduktion mit TERRATREME, Portugal). Kürzlich realisierte Filme: *The Chimpanzee Complex*, von Marc Schmidt, *Padrone e Sotto* von Michele Cirigliano, *Everyday Rebellion* von den Riahi Brothers, *Reise zum Sichersten Ort der Erde*, von Edgar Hagen, *Where the Condors Fly* von Carlos Klein und *Die Frau mit den 5 Elefanten* von Vadim Jendreyko. All diese Filme wurden an diversen Internationalen Festivals gezeigt, ausgezeichnet und weltweit vertrieben.

MIRA FILM

Mira Film opère en vertu d'un ferme engagement entre vision, forme et contenu personnel des long-métrages et des télé-films, travaillant en étroite collaboration avec cinéastes, co-producteurs et partenaires de distribution qui poursuivent le même but. Située à Zurich, Mira Film a été fondée par Vadim Jendreyko et Hercli Bundi en 2002. Tous deux ont réalisé, produit et co-produit plusieurs films pour le grand écran et la télévision, en Suisse et à l'étranger. Peter Zwierko et Susanne Guggenberger font partie de l'équipe d'élaboration de projets et de production, Nadine Forster est coordinatrice du back-office. Les films produits par Mira Film lors du festival du cinéma Vision du Réel 2016: *Calabria* de Pierre-François Sauter, *Zaunkönig* d'Ivo Zen, *The Beekeeper and his Son* de Diedie Weng, *Ama-San* de Cláudia Varejão (en co-production avec TERRATREME, Portugal). Filmographie récente: *The Chimpanzee Complex* de Marc Schmidt, *Padrone e Sotto* de Michele Cirigliano, *Everyday Rebellion* de la Riahi Brothers, *Journey to the Safest Place on Earth*, d'Edgar Hagen, *Where the Condors Fly* de Carlos Klein et *La femme aux 5 éléphants* de Vadim Jendreyko. Tous ces films ont été projetés et récompensés lors de plusieurs compétitions de festivals internationaux et distribués dans le monde entier.

STAB L'ÉQUIPE

Mit - Avec
Mayumi Mitsuhashi 三橋まゆみ
Masumi Shibahara 柴原真澄
Matsumi Koiso 小磯松美

Regie und Kamera -
Réalisation, Direction photo
Cláudia Varejão

Regie-Assistenz -
Assistant réalisation
Aya Koretzky 是月文

Ton - Son
Takashi Sugimoto 杉本崇

Unterwasser-Kamera -
Caméra sous-marine
Masakazu Akagi 赤木正和

Schnitt - Montage
João Braz, Cláudia Varejão

Schnitt-Assistenz -
Assistants Montage
Diogo Allen, Joana Góis, Maria Maranha

Farbbestimmung -
Corréction de couleurs
Paulo Américo Da Silva

Praktikant Bildbearbeitung -
Image Post-production stagiaire
Yulia Pak

Tonschnitt und Vormischung -
Montage son, pré-mixage
Hugo Leitão

Tonmischung - Mixage son
Dominik Avenwedde

Koordination Ton Postproduktion -
Coordination son post-production
Daniel Almada

Produktionsleitung -
Production Réalisation
Portugal | Bárbara Valentina
Japão | Miho Fukushima 福嶋美穂

Produktions Koordination -
Coordonnateur de production
Celeste Alves

Koordination Postproduktion -
Coordonnateur post-production
Marta Lemos

Geschäftsführung - Comptabilité
Mariana Vasco

Technische Supervision -
Supervision technique
Rui Xavier

Design
ilhas studio

Studios - Ateliers et studios
Bikini Visual Effects and Animation, Attic
Sound Lisbon, Dubbing Stage Tonbüro,
Berlin

Übersetzungen - Traduction
Isolda Chiho Rodrigues, Etsuko Motoki
悦子元木 , Francisca Cortesão,
Maho Kinoshita, Luisa Yokochi, Takashi
Sugimoto 杉本崇, David Nist (Jvta)
– Subtitling & Translation English,
Submarines – Subtitling & Translation
German and French

Produktion - Production
Terratreme Filmes, João Matos,
Leonor Noivo, Luísa Homem, Pedro Pinho,
Susana Nobre, Tiago Hespanha

Koproduktion Schweiz - Co-Production
Mira Film

Co-Produzent - Co-Producteur
Vadim Jendreyko

Associate Producer - Producteur associé
Hercli Bundi

Backoffice Schweiz - Back-office Suisse
Nadine Forster

In Koproduktion mit -
En Co-production avec
Schweizer Radio und Fernsehen SRF
Commissioning Editor: Urs Augstburger
SRG SSR/ National Coordination:
Sven Wälti

Flying Pillow Films / Atsuko Ohno 大野敦子

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Portugal, 2016, 112 min.
Dokumentarfilm
Sprache: Japanisch
Untertitel: Englisch, Portugiesisch,
Deutsch, Französisch
Originalformat: HD
Projektionsformat: DCP
Seitenverhältnis: 1.85
Farbe

Portugal, 2016, 112 min.
Documentaire
Langue: Japonnais
Sous-titres: anglais, portugais,
allemand, français
Format original: HD
Format de projection: DCP
Rapport d'aspect: 1.85
Couleur

KONTAK CONTACTS

TERRATREME FILMES
Avenida Almirante Reis, 56 3º Dto.
1150-019 Lisboa, Portugal
+ 351 21 241 57 54
www.terratrete.pt
info@terratrete.pt
pedroperalta@terratrete.pt

MIRA FILM
Mira Film GmbH
Weststrasse 182
CH - 8003 Zürich
+41 43 960 36 84
info@mirafilm.ch
www.mirafilm.ch

VERLEIH SCHWEIZ DISTRIBUTION SUISSE

VINCA FILM
Postfach CH- 8031 Zürich
Tel. +41 43 960 39 16
info@vincafilm.ch
www.vincafilm.ch

production / produktion

TERRATREME & MIRA FILM

TERRATREME

FLYING PILLOW
FILMS

SRG SSR

ParisDOC
OFFICIAL SELECTION

VINCA·FILM