

Без меня

Режиссер-постановщик Кирилл Плетнев

Автор сценария Дарья Грацевич

Оператор-постановщик Михаил Милашин

Художник-постановщик Екатерина Залетаева

Художник по костюмам Татьяна Долматовская

Композитор Артем Михаенкин

Продюсеры: Рубен Дишдишян, Николай Ларионов, Андрей Епифанов, Таня Петрик, Ольга Филипук

В ролях: Полина Максимова, Любовь Аксенова, Риналь Мухаметов, Кирилл Плетнев, Анна Каменкова, Евгения Дмитриева, Иван Титяев, Владимир Яглыч, Алексей Шевченко, Агриппина Стеклова

Производство компаний «Марс Медиа», «Синетрейн», Яндекс при поддержке Фонда кино

Две девушки, любившие одного парня, после его гибели начинают получать телефонные сообщения и другие послания, автором которых может быть только он. Сообщения исчезнувшего направляют соперниц на юг страны, где они должны разгадать тайну их общей любви, разобраться в себе и своем прошлом.

Факты о фильме:

1. Изначально сценарий Дарьи Грацевич назывался «Неидеальные» и занял высокие позиции в сценарном рейтинге Фонда кино.
2. «Без меня» – второй совместный проект режиссера Кирилла Плетнева и продюсера «Марс Медиа» Рубена Дишдишяна.
3. Съемки фильма длились 28 смен и проходили в Москве, Подмоскowie, Анапе и в самых живописных местах Краснодарского края.
4. Полина Максимова для роли в фильме «Без меня» кардинально изменила образ и постригла длинные волосы
5. Международная премьера картины состоялась на 42-ом Монреальском кинофестивале
6. Полина Максимова и Любовь Аксенова два месяца брали уроки игры на рояле, чтобы в кадре самостоятельно исполнять те мелодии, которые написаны для фильма.
7. Для записи музыки к «Без меня» использовалось шесть роялей. В каждом эпизоде, где звучит рояль, – это отдельный инструмент и тембр.
8. Солист Brainstorm Ренарс Кауперс специально для фильма записал в Риге вокал к песне «На заре».
9. Партия рояля для финальной сцены записана в Испании на знаменитой студии звукозаписи Team33. Ее исполнил виртуозный пианист Андрей Квинт.
10. Композитор фильма Артем Михаенкин долго не мог подобрать звучание инструмента, который бы ассоциировался с героем Риналя Мухаметова – Димой. Из Латинской Америки был заказан инструмент «Чаранго», знакомый зрителям по музыке к картинам «Сука

любовь», «21 грамм», «Выживший» оscarоносного композитора Густáво Сантаолáлья. Древние индейцы традиционно изготавливали этот инструмент из панциря броненосца. Считалось, что так поет душа умершего животного. Но прилетевший в Россию инструмент оказался не профессиональным, а любительским. Чаранго был заменен на мандолину, и в итоге именно ее тембр оказался самым точным.

Кирилл Плетнев:

О сценарии

Сценарий Дарьи Грацевич мне попал от продюсера Рубена Дишдишяна, который позвонил и предложил его прочитать со словами: «По-моему, он очень хороший. Что думаешь?». Мне – понравился, поэтому я сразу отказался от других предложений по режиссуре и взялся за него. История привлекла меня интригой, я до конца пытался догадаться, в чем дело, и небанальными характерами всех четырех героев. Это мой первый опыт – снимать не по своему сценарию.

Об истории

Для меня это история про взросление, про преодоление кризиса, про то, что любая сложная ситуация, когда ты ее преодолеваешь, тебя меняет. У нас у всех в жизни случаются моменты, которые сложно принять. Но их принять надо, чтобы двигаться дальше.

В центре истории – две девушки и мужчина между ними. Героини в начале находятся в мощном конфликте, фактически не общаются друг с другом. Они – соперницы, любящие одного и того же человека, который не понятно, то ли ушел то ли нет, ведь от него постоянно приходят разные сообщения, очень личные. Чтобы разгадать эту загадку, они вынуждены вместе отправиться в путешествие. И благодаря событиям и препятствиям, которые происходят в дороге, их непримиримая вражда постепенно перерастает в дружбу. Путь, который они проходят, – самое интересное для меня.

О втором фильме

Не могу сказать, что вторую картину снимать спокойнее, чем первую. Я постоянно открываю для себя новое. Это как и в актерской профессии: ты окончил театральный институт, а потом продолжаешь учиться в театре. Здесь то же самое. И я этому рад, потому что было бы грустно, если бы мне все было очевидно в режиссуре, если бы я был во всем уверен, знал бы, как снимать это кино – тогда ничего нового.

«Без меня» – совсем другая территория после «Жги!». Раньше для меня самым главным инструментом выражения в кино был актер. В этом же фильме много движения, пейзажей, и ярким выразительным средством служат не только прекрасные актеры, но и разные состояния природы, день, вечер, закаты. Это для меня новое.

О героинях-женщинах

Когда заканчивал «Жги!», мне хотелось снять фильм с героями-мужчинами. Но удивительным образом случилось так, что снова пришла женская история, о чем ни секунды не жалею. Мне

интересно работать с этим материалом, я его очень хорошо чувствую. Возможно потому, что всю жизнь меня окружали женщины, моим воспитанием занимались мама и тетя. На мой взгляд, женщины более импульсивны, реже скрывают свои чувства, по ним больше можно прочесть, а мужчинам все-таки свойственно закрываться.

Кастинг

Все актеры играют в нашем фильме нетипичные для себя роли. В «Без меня» – идеальный кастинг, хотя его процесс был долгий и сложный. Я просмотрел огромное количество актрис, всех, кого мы знаем и кто на слуху – всю Москву. Было много вводных для идеальных кандидатов. Ведь в кадре на протяжении полутора часов – две девушки, которые должны все время держать внимание зрителя. Поэтому требовались две разные по типуажу актрисы, талантливые, чтобы не оторвать взгляд, обязательно с чувством юмора, а так же глубокие, понимающие, о чем они играют, даже если не переживали подобного в своей жизни. Плюс, молодые, красивые и сексуальные. Все это надо было соединить, представляете? В Полине и Любе есть эта химия, они идеально подошли друг другу, при том, что они совершенно разные.

Если говорить про исполнителя главной мужской роли, то в Ринале Мухаметове я был уверен с самого начала: он пришел на пробы, и сразу стало понятно, что кастинг сложился. У него мощная харизма, сильное внутреннее начало, обаяние, которое идет через экран. В бальных танцах существует такой термин – «эффект присутствия» – когда ты выходишь на паркет, еще ничего не сделал, но все ощущают, что ты – здесь. Вот в Ринале это есть.

Риналь Мухаметов:

Об истории

«Без меня» – история абсолютно жизненная, хотя в ней присутствует своя фантастика, а мне кажется, что своими проявлениями наша жизнь порой фантастична. Таких историй много, но про них так мало говорится, так мало снимается. Меня это зацепило. И, конечно, сценарий Даши Грацевич потрясающий! Ее тексты живые, а при работе с ними они еще и распускаются как цветок – в этом их особенность.

О чуде

Мне важно, чтобы на роли приглашали не по внешним признакам, цепляясь исключительно за фактуру, а чтобы у меня, как актера, была возможность раскрыться внутренне. Если вижу, что должен существовать исключительно как функция, – это вообще не про меня. Хочется, чтобы в каждой картине было чудо. И радуюсь, когда появляются такие режиссеры, как Кирилл Плетнев, которые прислушиваются к тебе.

Мы с Кириллом сразу приняли друг друга, я понял, что он – свой человек! Понравилось, как он смотрит на вещи, как он принял ту часть меня, которую я сильно прячу от посторонних. Мы вместе обсуждали сценарий, работали над сценами, текстом. В Плетневе режиссер и актер – разные люди, он здорово это разделяет и переключает. При разборе сцен ни разу видел, чтобы в нем включался актер: Кирилл никогда не навязывал свою манеру игры, не мешал. Он – художник, мастер своего дела, видел всю картину целиком и искусно, спокойно ее снимал, направляя нас.

При этом он легко и с интересом прислушивался к нашим предложениям, цепляясь за все новое свежее.

О личном

Мне все время пророчат романтические роли, но я пока себя в этом не очень чувствую. Когда что-то снимается про жизнь, про здесь и сейчас, я теряюсь, меня окутывает страх. Почему? Потому что есть определенные нюансы существования в кадре, через которые может проявиться неотъемлемая часть тебя самого, а это я не привык показывать. У каждого человека есть такие сакральные вещи, которые он тщательно скрывает и не хочет, чтобы они были раскрыты, особенно на камеру. Но здесь я сделал исключение и абсолютно доверился Кириллу, почувствовал и увидел, что он умело этим распоряжается. Так что эта роль – играть историю сегодняшнего дня и быть в чем-то самим собой – для меня в новинку. Это непривычно. Мой герой сразу мне стал близок, и в фильме очень много моих личных, довольно интимных проявлений и переживаний. Кто заметит – тот заметит.

О герое

Дима – неидеальный, непростой, неоднозначный, но очень веселый и живой. В фильме он отвечает за позитивную часть, пытается во всем увидеть юмор – в этом его особенность. Это открытый парень со своей душевной драмой. Он ищет настоящую любовь, хотя не знает до конца, что это такое. Это человек, который совершает ошибки, но потом пытается их исправить, что, как мне кажется, люди теперь делают редко. Сейчас больше тенденция ни о чем не жалеть, уйти и забыть. Он находится в дурацком положении: одна девушка не желает его видеть категорически, а другой больно видеть. Но в последний момент Дима находит способ объясниться с каждой из них и попросить прощения.

Наверное, большая часть девушек со мной не согласятся, однако я считаю его героем. Дима абсолютно честен по отношению к себе, к жизни, честен в отношениях. Несмотря на то, что где-то он играет и отшучивается, все равно делает это искренне, и мне это понятно, потому что я по сути такой же. В нем много от меня.

Любовь Аксенова:

Об истории

Я была рада, когда Кирилл Плетнев предложил мне прочитать сценарий фильма, к работе над которым приступал. Ведь на «Кинотавре» я посмотрела его дебютную картину «Жги!», она мне понравилась. Увидев, что автором сценария «Без меня» является Дарья Грацевич, заинтересовалась еще больше. Сценарий прочитала на одном дыхании – меня сильно тронула история девушек, которые любят одного мужчину. Это важные темы в жизни любой женщины – любовь, любовь к мужчине и, конечно же, любовь к самой себе. Мне понравились обе основные женские роли в фильме – Кира и Ксюша. Но на пробах я ощутила, что на тот момент именно Ксюша мне ближе и понятнее.

О героине

Ксюша сильно отличается от тех ролей, что я исполняла ранее. Она замкнутая, зависимая от мнения окружающих, взрослая девушка-интроверт. Работает репетитором по фортепьяно.

Благодаря своей работе она познакомилась с женщиной, которого полюбила. Он в ответ на ее чувства стремился показать Ксюше, как важно еще и полюбить себя. Знакомимся мы с моей героиней в тот момент, когда Дима умирает. Она в депрессии, прячется дома от внешнего мира, и вдруг к ней домой приходит бывшая девушка Димы – Кира...

В фильме «Без меня» поднимаются темы соперничества и женской конкуренции. Вопросы и сомнения – «Что он в ней нашел?», «А чем я хуже?», «В этом же я точно лучше, чем она?!» – возникают часто на протяжении всего жизненного пути женщин. Уже с ранних лет девочка может воспринимать маму как потенциальную соперницу за внимание отца. Современная система, диктуя свои правила и условия, задает много внутренних противоречий и самоосуждений за отличия от системы или «неидеальность» (кстати, «Неидеальные» – рабочее название картины) у многих людей. А в результате это приводит к страданиям и кризисам. Люди, ощущая боль внутри, начинают обвинять окружающих, ревновать, злятся. В фильме хорошо намечено движение от ревности, закрытости и зависти к принятию и позволению. Надеюсь, что зрителю удастся пройти этот путь вместе с героями нашей картины.

О свободе

Мне близка тема свободы. Порой человек сам не понимает, что загнал себя в комнату, из которой есть выход, только он его не видит. Моя героиня замкнутая, зависимая, но благодаря этому путешествию она, наконец, обретает другой взгляд на себя и открывает новый мир. Ее путешествие – это маршрут в поисках смысла жизни.

Кризис – это первый шаг к освобождению. Утрата близких провоцирует людей на страшные вопросы: «Все ли я делал правильно?» или еще страшнее «А зачем жить, если его/ее больше нет?». Это испытания для любой, даже самой твердой и устоявшейся личности. Научиться принимать новое положение вечно меняющегося мира и продолжать жить, обретая смысл, мне видятся важными составляющими на пути к свободе.

О Плетневе

Кирилл Плетнев для меня оказался внимательным, понимающим, содержательным режиссером. Мне было комфортно работать с ним, тем более, он тоже актер, и это помогало налаживать коммуникацию между нами. Кирилл всегда давал ценные комментарии и как-то очень правильно корректировал общее направление. Я думаю, ему удалось внести в этот «женский» проект правильный мужской взгляд на ситуацию, уравнивая тем самым проблему и выводя ее к общедоступному высказыванию. Мне кажется, что стараниями Плетнева фильм будет интересен и мужской аудитории тоже – он сам сыграл роль человека, который теряет лучшего друга.

О Полине

С Полиной я познакомилась во время проб и сразу была ей очарована. Эти огромные красивые глаза, которые в одночасье стали красными от слез, навсегда остались в моей памяти. Она оказалась магнитом, от которого невозможно оторвать взгляд! Чтобы она ни делала, хотелось наблюдать за ней, не отрываясь. Когда уже на площадке я увидела, как Полина поменялась для проекта, то влюбилась в нее окончательно и без поворотно. Передо мной предстал совсем другой человек, я горжусь ее поступком – это круто, когда актер готов пойти на столь кардинальные шаги! Мы придумали, что для такого фильма нам важно проводить вместе как можно больше времени, поэтому на протяжении всех съемок сидели в одном вагончике, много общались, делились

впечатлением и опытом. Этот фильм нас сблизил, мы до сих пор общаемся, и Полина стала мне настоящим другом.

Полина Максимова:

О роли

Многие артисты сокрушаются, что им не дают возможности проявить себя, их не видят. В этом есть своя правда. Поэтому особенно ценно, когда после энного количества сыгранных мною позитивных девчонок с белоснежными кудрями, мне вдруг выпадает шанс сказать о себе что-то новое. В «Без меня» есть элементы комедии, драмы, мелодрамы, трагедии – всего понемногу, все как в жизни. Это тонкое, психологическое кино. Таких сценариев я до этого не читала, и большая честь играть это и соответствовать. Режиссер Кирилл Плетнев и продюсер Рубен Дишдишян поверили в меня, за что я им очень благодарна.

Мне кажется, что роли приходят тогда, когда ты к ним готов. Это та роль, к которой я шла с тех пор, как стала актрисой. Роль, о которой мечтала. Такую Полину Максимову еще не видел никто. И знаете, такие роли очень помогают актерам не терять веры в то, что они еще на что-то способны, могут сделать что-то, за что потом будет не стыдно. Такой шанс нечасто выпадает, и я его использовала и счастлива.

О Плетневе

Кирилл – удивительный режиссер! Я ему доверяю абсолютно. Как можно настолько понимать женщин? Порой у меня было ощущение, что он прожил со мной всю жизнь – настолько все обо мне знает. Я даже как-то его спросила, не психолог ли он? Кирилл ответил, что ему достаточно пяти минут, чтобы понять человека. Но для меня все равно удивительно, настолько он чувствует женский психологизм, наше поведение. Неоднократно случалось, что мы с Любой Аксеновой в актерском вагончике обсуждали предстоящую сцену, что и как попробовать, и тут приходил Кирилл и говорит то же самое! Вот так он нас чувствовал.

О героине

Моя героиня – бунтарь. Кира решительная, дерзкая, нервная, жесткая, очень категоричная. При этом цельная и нравственная – целый замес противоречий! Думаю, за ней будет интересно наблюдать. Она – девушка-взрыв, неформалка. С Димой они абсолютно подходят друг другу в своей любви ко всему экстремальному: скайтсерфинг, серфинг, тарзанки, прыжки с парашютом. Мне же все это совсем не близко, я не экстремалка. Самый страшный аттракцион для меня – чертовое колесо. Поэтому многое, что я делала в фильме, шло через преодоление и борьбу с самой собой. Но все остальное – то, какой, например, у Киры характер – абсолютно моя история.

О конфликте

Дима бросил Киру, но она все еще любит его. Кира пытается преодолеть боль и пустоту с помощью разных средств – успокоительных, алкоголя, других мужчин. Но Дима был, есть и остается главным мужчиной ее жизни. И поэтому она так отстаивает свое право на него, из-за этого и происходит конфликт и идет соперничество между девушками.

Я придерживаюсь позиции – уходя, уходи. Сжигаю все мосты, стираю телефоны, навсегда вычеркиваю человека из жизни. Вообще не представляю, чтобы со мной могла произойти такая история, как в нашем фильме. Если рассуждать абстрактно, то, наверное, в моем случае, меня настолько должно отпустить, что уже все равно. Либо ты настолько счастлив в своих новых отношениях, что не воспринимаешь больше другую женщину как конкурентку.

О смене образа

Я предстану перед зрителем в не совсем обычном для себя амплуа — не вечно улыбающаяся позитивная девчонка с белоснежными кудрями, голыми ногами и глубоким декольте. Я буду другая — драматическая, агрессивная, немножко мальчуковая. Ради роли я сменила прическу, постригла длинные волосы, которые до этого были моей «фишкой». Возможно, для какой-то другого фильма не решилась бы на такой шаг, овчинка выделки должна стоить. Но на роль Киры я кладу весь свой 12-летний запас, все, что во мне накопилось...

Постричься настолько радикально – серьезный шаг, рискованная затея. Было не понятно, пойдет мне новая прическа или нет, мы ездили в салон, меряли разные парики и сначала пытались как-то избежать ножниц. Волосы мы состригали в несколько этапов, потому что обрезать сразу все не хватало смелости. Думали, что остановимся на каре, а потом я решилась. Потому что на большом экране все наши ухищрения были бы видны. К тому же внешние изменения помогают почувствовать себя другим человеком, влияют на рождение персонажа, на его речь, на его походку – все это создает героиню.

О съемках

Съемки были непростые. Например, в ноябре снимали сцену, где я вытаскивала героиню Любы Аксеновой из горного озера. От ледяной воды сводило ноги, сердце выпрыгивало. На площадке постоянно дежурила «скорая». А последние две недели я приезжала на съёмочную площадку из больницы – просто дошла до такой степени истощения, что вообще не могла ни спать, ни есть. Сначала худела ради роли – мне пришлось сбросить 10 кг, и я держала 46 кг, пока снималась. А потом уже во время съемок не могла есть просто психологически. Я настолько погрузилась в образ, что, по сути, стала Кирой с её психологическим сломом, возрождением, дорогой к себе новой. В такие минуты просто забываешь о еде. В группе забили тревогу: «С Полиной что-то не то — она ничего не ест, только кофе пьет». А я действительно на еду смотреть не могла, противно было. Ну и меня отправили под капельницы, чтобы хоть как-то глюкоза в организм поступала, заставляли есть. Сейчас я понимаю, что игра стоила свеч.