

Searchlight Pictures uvádza

A Double Dare You Production

A Guillermo del Toro Film

Hrajú

Bradley Cooper ako Stanton Carlisle **Cate Blanchettová** ako doktorka Lilith Ritterová **Toni Colletteová** ako Zeena Krumbeinová **Willem Dafoe** ako Clem Hoatley **Richard Jenkins** ako Ezra Grindle		**Rooney Mara** ako Molly Cahillová **Ron Perlman** ako Bruno **Mary Steenburgenová** ako Felicia Kimballová **David Strathairn** ako Pete Krumbein	

Réžia ….…...Guillermo del Toro Scenár ..…...Guillermo del Toro & Kim Morganová Produkcia ....…........ Guillermo del Toro, p.g.a., J. Miles Dale, p.g.a., Bradley Cooper, p.g.a.

Hlavný kameraman ……..Dan Laustsen, ASC, DFF Produkčná ………...Tamara Deverellová Strih ....Cameron McLaughlin Návrh kostýmov …..Luis Sequeira Hudba …..Nathan Johnson

Obsadenie ....Robin D. Cook

https://press.searchlightpictures.com/

Dĺžka: 2:30

Kategória: R

Los Angeles Shelby Kimlick Tel: (310) 310-9408 Shelby.Kimlick@SearchlightPictures.com Regional West John Chau Tel: (424) 446-4204 John.Chau@searchlightpictures.com	New York Sarah Peters Tel: (917) 232-1693 Sarah.Peters@SearchlightPictures.com Regional East Michelle Matalon Tel: (212) 536-6422 Michelle.Matalon@searchlightpictures.com

Keď si charizmatický, no nešťastný Stanton Carlisle (Bradley Cooper) na cestovateľskom karnevale získa priazeň jasnovidky Zeeny (Toni Collette) a jej manžela Peta, niekdajšieho mentalistu (David Strathairn), zaobstará si zlatú vstupenku k úspechu. Využitím novonadobudnutých vedomostí získa schopnosť potešiť bohatú elitu newyorskej spoločnosti 40. rokov minulého storočia. S kúzelnou Molly (Rooney Mara), ktorá lojálne stojí po jeho boku, Stanton plánuje oklamať nebezpečného magnáta (Richard Jenkins). Chce to dosiahnuť za pomoci tajomnej psychiatričky (Cate Blanchett), ktorá by zároveň mohla byť doposiaľ jeho najhrozivejším protivníkom.

Searchlight Pictures uvádza Double Dare You Production a Guillermo del Toro Film, ULIČKA NOČNÝCH MôR, v réžii Guillerma del Tora, so scenárom Guillerma del Tora a Kim Morganovej, adaptovaným podľa románu Williama Lindsay Greshama. Vo filme si zahrali Bradley Cooper, Cate Blanchettová, Toni Colletteová, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Maraová, Ron Perlman, Mary Steenburgenová, David Strathairn. V tvorivom tíme nájdete producentov Guillerma del Tora p.g.a., J. Milesa Dalea p.g.a. a Bradleyho Coopera p.g.a, hlavného kameramana Dana Laustsena, produkčnú Tamaru Deverellovú, kostýmového návrhára Luisa Sequeira, strihača Camerona McLaughlina a skladateľa Nathana Johnsona.

Temnota čaká na tých, ktorí ju hľadajú

O PRODUKCII

„Veľmi ma zaujal príbeh o osude a ľudskosti. Stanton Carlisle je muž, ktorému sú dané všetky elementy, aby zmenil svoj život. Má ľudí, ktorí v neho veria, ktorí ho milujú a dôverujú mu. Jeho úsilie a jemu vlastná arogancia sú však také silné, že ho od toho odvracajú.“

- Guillermo del Toro

S ULIČKOU NOČNÝCH MôR sa vizionársky rozprávač Guillermo del Toro vydáva do najpútavejšieho temného, najúchvatnejšieho a najrealistickejšieho sveta – do filmového sveta *filmu noir.* Film sa presúva z vnútorného kruhu putovného karnevalu 30. rokov, ríše šokov a zázrakov, do siení bohatstva a moci, kde sídli zvádzanie a zrada. V jeho jadre je muž, ktorý predáva svoju dušu umeniu podvodníkov. Toto je Stanton Carlisle (Bradley Cooper), unášaný podvodník, ktorý sa premení na oslnivého šoumena a manipulátora takého majstrovského, až uverí, že sám dokáže prekabátiť osud. Zatiaľ čo Stanton pracuje na svojom bláznivom vzostupe, del Toro sleduje, ako sa bezohľadný Americký sen vymyká z koľají.

Film Del Tora je založený na fatalistickom románe Williama Lindsay Greshama vydanom v roku 1946 o charizmatickom podvodníkovi pohltenom nekontrolovateľnými ambíciami. Del Toro, prirodzene priťahovaný strašidelným a hlboko ľudským svetom karnevalových sprievodných podujatí, považoval Greshamov román za autobiografický a chcel preskúmať temné hranice medzi ilúziou a realitou, zúfalstvom a kontrolou, úspechom a tragédiou. Vnímal to ako výstražný príbeh o temnej stránke amerického kapitalizmu.

Del Toro pre ULIČKU NOČNÝCH MôR spolupracuje s majstrovskými remeselníkmi, kameramanom Danom Laustsenom, produkčnou Tamarou Deverellovou, kostýmovým výtvarníkom Luisom Sequeirom a strihačom Cameronom McLauchlinom. S ostrejšími hranami než ktorýkoľvek iný film, ktorý natočil, je tento film skutočne tvrdým príbehom o zločine, zrade a štipľavom odškodnení. Dokonca aj vo svojich tmavých kontúrach si zachováva mýtickú kvalitu a skúmavú ľudskosť, ktoré definujú také klasiky del Tora ako *Faunov labyrint* a *Podoba vody.*

Del Toro hovorí, že absolútne vedome chcel natiahnuť svoju filmovú tvorbu novými smermi. „Toto je prvý z mojich filmov, ktorý má síce magickú atmosféru, no nie je vyumelkovaný ani štylizovaný. Je to zasadené do reality, ktorá je identifikovateľná a bezprostredná,“ hovorí.

„ULIČKA NOČNÝCH MôR sa odchyľuje od fantastických prvkov, ktorými je Guillermo známy,“ dodáva del Torov častý spolupracovník, producent J. Miles Dale. „Ale prináša na toto nové územie všetky svoje rozprávačské schopnosti a dizajnérsku zdatnosť. V konečnom dôsledku rozpráva príbeh o mužovi, ktorý je pozdvihnutý na svoju vlastnú karmu. Jednou z najsilnejších tém filmu je, že žiadny človek nemôže predbehnúť sám seba.“

V ULIČKE NOČNÝCH MôR nájdeme kypiace vrstvy korupcie, zlozvyku, žiadostivosti, zrady a kozmickej absurdity, ktoré sú budované, keď sa Stanton učí cynicky presadzovať ľudskú potrebu veriť v niečo mimo seba a nášho sveta. Del Toro sa vyhýba typickým vizuálnym aspektom *noiru*, dej sa posúva vpred, pretože Stantonov život sa stáva trýznivým kruhom. Del Toro hovorí: „Chcel som vykresliť klasický príbeh veľmi živým a súčasným spôsobom. Chcel som, aby ľudia cítili, že sledujú príbeh týkajúci sa nášho sveta.“

V skutočnosti, vo svojom viscerálnom realizme, film preberá naliehavosť morálnej bájky – o splatnom účte osudu, ktorý sa končí úderom. „Keď sa publikum zaujíma o príbeh vzostupu človeka, jeho najväčším strachom je pád a ten môže byť emocionálne veľmi silný,“ hovorí del Toro.

Cate Blanchett, ktorá prináša zmes sily a tlejúceho tepla ako obrátená *femme fatale* filmu – brilantná a pomstychtivá psychoanalytička Dr. Lilith Ritterová – bola hnaná týmito emóciami. Vníma tento príbeh ako varovný príbeh, ako triedne uvedomenie, pretože je naladený na psychologických démonov, a hovorí o tom, ako pohŕdanie a hrôza môžu zničiť všetko, dokonca aj lásku.

„ULIČKA NOČNÝCH MÔR je o strachu, o chamtivosti a je o manipulácii. Má všetky temné základy toho, čo sa zdá byť veľmi zdvorilou spoločnosťou. Svet karnevalu môže poznať rôzne triky a podvody, ale má srdce skutočnej komunity. Práve vyššia spoločnosť v tomto filme je oveľa hrozivejšia a desivejšia,“ dodáva Blanchettová.

Ambiciózne natáčanie začalo začiatkom roka 2020 s hviezdnym súborom pod vedením Coopera, Blanchettovej, Toni Colletteovej, Willema Dafoea, Richarda Jenkinsa, Rooney Maraovej, Rona Perlmana, Mary Steenburgenovej a Davida Strathairna. V marci toho roku globálna pandémia zastavila výrobu a vonkajší svet nabral znepokojujúci obrat. Uprostred narastajúcich obáv sa del Toro, Dale a Cooper stretli, zavolali do štúdia a keď sa večer vrátili na natáčanie, oznámili štábu, že práve v tom momente výrobu pozastavujú. "Nevedeli sme, či budeme budeme preč dni, týždne alebo mesiace, ale kvôli bezpečnosti sme museli zastaviť." Záväzok k filmu bol pevný. "Všetky kulisy, výzdoba, rekvizity a svetlá zostali v tomto tmavom štúdiu takmer presne 6 mesiacov, kým sme v polovici septembra pokračovali," povedal producent Dale. „Karneval, ktorý už bol z väčšej časti postavený, strávil jar a leto starnutím autenticky na slnku a daždi. Pokračovali sme presne tam, kde sme skončili."

V tom čase del Toro cítil ešte jasnejšie oblúk cesty Stantona Carlislea smerom k priepasti. „Počas prestávky sa v nás projekt v skutočnosti oveľa hlbšie zakorenil a mohli sme analyzovať postavy a začať proces úpravy,“ hovorí.

SCENÁR: ADAPTOVANIE NOČNEJ MORY

Stanton Carlisle začína ako doslovný nikto, muž, ktorý sa zbavil zjazvenej minulosti a tak zúfalo sa chce oddeliť od svojho pôvodu, že sa rozhodne pripojiť k prechádzajúcemu karnevalu a stať sa členom sveta samého pre seba. Tu sa nekladú žiadne otázky a nikoho nezaujíma, kým ste boli predtým, pokiaľ sa prihlásite práve teraz. Stantonov vzostup v radoch karnevalového súboru pokračuje do vyšších vrstiev americkej spoločnosti na pozadí veľkej krízy v Amerike.

Del Toro napísal scenár spolu s Kim Morganovou, ktorá je tiež filmovou kritičkou a novinárkou s láskou k histórii kinematografie. Zhodou okolností boli obaja obdivovateľmi pôvodného románu, takže začali skúmaním Williama Lindsay Greshama, len aby zistili, že autorov vlastný život sa v pozoruhodnej miere odrážal od Stantona Carlislea. Gresham, uchvátený ako dieťa vedľajšími prehliadkami na Coney Island, si nimi udržiaval celoživotnú fascináciu. Počas služby v španielskej občianskej vojne nadviazal priateľstvo s kolegom vojakom, ktorý ho poctil zvláštnymi a strašidelnými príbehmi z jeho čias na sprievodných podujatiach, keď cestoval na karnevaly vrátane „geekovského“ aktu. Po redigovaní skutočných kriminálnych časopisov Gresham debutoval ako spisovateľ v knihe Ulička nočných môr, ktorá začína ponorom do neviditeľného karnevalového života, kde sa Stanton Carlisle učí výstredné karnevalové tradície, učí sa od Peta a veštkyne Zeeny a potom sa otočí do svojho vlastného mentalistického aktu. Uvedomuje si, že môže zabiť tým, že použije mentálny akt, ktorý ponúkne falošnú útechu bohatým pozostalým. Kniha udržiava čitateľov v Stantonovom uhle pohľadu, pretože zvádza ľudí, aby mu dôverovali, pričom nie je schopný uniknúť svojmu vlastnému strachu. „Zaujímalo nás zdôraznenie tejto myšlienky, že ľudia – vtedy aj dnes – používali spiritualitu ako modlitbu za nevinných ľudí,“ hovorí del Toro.

V roku 2010 bol román znovu vnímaný ako vrchol *noiru* z polovice storočia, patril medzi najzábavnejšie, tvrdo zahryznuté úvahy modernej spoločnosti. Kritik Michael Dirda v tom roku pre *Washington Post* napísal: „Greshamova kniha zaznamenáva skutočne hrozný zostup do priepasti. Napriek tomu je to viac než len zaparená *noir* klasika. Ako portrét ľudského stavu je Ulička nočných môr strašidelné, až príliš otrasné majstrovské dielo.“

Morganová a Del Toro vo svojej adaptácii vyzdvihujú do popredia aj príbehy žien a my sledujeme Stantonov oblúk, keď sa do každého z nich zapletie. Del Toro hovorí: „Tematicky ma veľmi zaujíma skúmanie žánru z iného uhla pohľadu. Namiesto *femme fatale* mám tri veľmi silné ženské postavy a *homme fatale.“* Dômyselná mentalistka Zeena (Toni Colletteová) si vychutnáva fyzickú vášeň, ktorú nachádza so Stantonom, a otvára mu svetonázor o tom, ako fungovať v Amerike. Odzbrojujúco dômyselná Molly (Rooney Maraová) tvrdo prepadne svojmu klamnému a túžobnému optimizmu. A psychoanalytička z veľkého mesta doktorka Lilith Ritterová (Cate Blanchettová), ktorá sama prežila fyzické a psychické týranie, prekukne Stantona a rozhodne sa manipulovať s manipulátorom v snahe dosiahnuť spravodlivosť. Každá z nich pomáha Stantonovi využiť svoje schopnosti, no každá ho sleduje, ako si na každej križovatke vyberá tú najzákernejšiu cestu.

Keď Stanton zistí, aké ziskové môžu byť klam a podvod, nikdy sa nevráti späť. Videli to ako tému v súčasnej Amerike, ale del Toro a Morganová rovnako ponorili svoj scenár do nálady Ameriky po kríze. Adaptácia sa odohráva v roku 1939, keď sa národ sotva spamätal z jednej svetovej vojny a vstúpil do druhej, a keď krajina čelila ostrým rozporom. „Tento čas bol v mnohých ohľadoch zrodom modernej Ameriky,“ poznamenáva del Toro.

V dobe pred televíziou bol cestovateľský karneval stelesnením živej miestnej zábavy pre masy. Návštevníci premieňali jedno blatisté, malomestské políčko za druhým, dúfajúc v mystifikáciu, provokáciu a trochu kúzlenia do ťažkého života. Nakoľko publiku ponúkali lákavé rozprávky, pod farbou, pozlátkou a pohoršujúcimi tvrdeniami mohli byť vykorisťovateľskí a dehumanizujúci k svojim interprétom. Boli to však aj alternatívne komunity pre ľudí, ktorí by inak boli na okraji.

Del Toro bol uchvátený týmto svetom ľudských kontrastov a chcel ísť hlbšie. „Karneval je neuveriteľne uzavretá, hermetická spoločnosť. Je to miesto, kde si ľudia uchovávajú svoje tajomstvá a mnohí unikajú pred zločinom alebo minulosťou, ktorú museli opustiť. Napriek tomu tvoria silnú spoločnosť. Je to skoro ako mikrokozmos sveta. Každý je tu na to, aby každého oklamal. Ale zároveň vedia, že sa navzájom potrebujú a chránia sa.“

Del Toro a Morganová sa tiež pristihli pri čítaní histórie geek show, ktorá v ULIČKE NOČNÝCH MôR nadobúda epický význam. Hoci bol vo viacerých štátoch zakázaný, často bol najväčším lákadlom na zarábanie peňazí na karnevale a pravda za geek show bola oveľa znepokojivejšia. „Je dôležité, že sa tento film odohráva tesne po prvej svetovej vojne, pretože práve vtedy sa mnohí muži vracali z vojny so závislosťami,“ vysvetľuje del Toro. "Z niektorých narkomanov sa stali geekovia, ktorí sú ochotní jesť živé zvieratá, len aby sa dostali k droge."

Karnevaloví nadšenci boli obyčajne narkomani ópia alebo alkoholici, ktorí nemali svoju drogu a boli ochotní urobiť čokoľvek, aby sa vyhli vztriezveniu. V karnevalovej hierarchii bol geek najnižší v ich spoločenskom poradí šikany, nadávali mu a ľutovali ho dokonca aj ľudia z karnevalu. Geek, vytiahnutý z temných uličiek v hlbokej noci, je všetkým, čoho sa Stanton bojí, že by sa mu mohlo stať.

Del Toro a Morganová sa zamerali nielen na Greshamove pozoruhodné opisy, aby vytvorili pútavý karnevalový svet, ale aj na jeden z najkontroverznejších a dnes oslavovaných filmov začiatku 20. storočia: *Tod Browning's Freaks*. Dráma o pomste z roku 1932 obsadila rôznorodú skupinu skutočných vedľajších účinkujúcich do toho, čo sa vtedy považovalo za škandalózny horor, ktorý vytýčil zakázané územie.

„ULIČKA NOČNÝCH MôR vzdáva hold dôležitosti *Freaks (čudákov)*,“ hovorí producent Dale. „Browning ukázal, že keď sa pozriete za karnevalovú oponu, vidíte len normálnych ľudí, ktorí sa na seba spoliehajú, milujú sa a sú súčasťou rodiny. To veľmi dobre zapadá do Guillermovho rozprávania.“

Pre del Tora je proces rozprávania takmer nekonečný a scenár nie je konečným bodom. Počas castingu, ako je to typické pre del Tora, niektorí herci dostali personalizovaný životopis svojej postavy, plný detstva, psychologických postrehov a dokonca aj tajomstiev, ktoré herci nikdy nemali prezradiť.

„ Podstatu Guillermovovej životnej filozofie vidím v nastavení byť skutočne štedrý,“ hovorí David Strathairn, ktorý hrá Peta, mentalistu, ktorý Stantona učí všetky jeho triky a ponúka mu všetky svoje ťažko nadobudnuté vedomosti. „Bol to naozaj zábavný spôsob, ako sa dostať do Guillermovej hlavy. Ako herec môžete hrať iba moment, ale životopis postavy mi pomohol informovať o tónoch a vlastnostiach správania. Bolo to ako dostať krátky príbeh o vašej postave.“

POSTAVY

"Existujú len dva príbehy, ktoré sa oplatí rozprávať v akejkoľvek podobe: postava, ktorá vyhrá všetko, a postava, ktorá všetko stratí."

- Guillermo del Toro

BRADLEY COOPER ako STANTON CARLISLE

Okrem úlohy producenta je Stanton Carlisle Bradleyho Coopera nezabudnuteľný takmer v každej snímke filmu. Úlohu musel plne a neochvejne obývať niekto s vnútorným chápaním čírej sily charizmy s náznakom surovej zraniteľnosti, ochotný pustiť sa do tých najkalkulovanejších a najzákernejších stránok ľudských ambícií.

Od začiatku mal del Toro pocit, že Cooper ovláda Stantonove sľuby, ako aj trhliny v jeho psychike. Cooper pristupoval k postave ako k mužovi s prirodzeným talentom na šoumenské umenie a čítanie ľudí, s pôsobivým pudom a húževnatosťou, ktorý však nikdy nerozvinie vieru v lásku, pravdu alebo spravodlivosť.

„To, čo Bradley prináša, je neuveriteľne dojemné,“ hovorí del Toro. „Bradley má všetku dobrotu, fyzickú krásu a vrodenú milosť, aby ukázal, čo by to pre Stantona mohlo byť. Ale zároveň má schopnosť vytvoriť postavu zničujúcej temnoty.“

Cooper – ktorý hral vo filmoch *A Star is Born, Silver Linings Playbook* a *American Sniper*, aby sme vymenovali aspoň niektoré – nie je len jedným z najvyhľadávanejších hercov svojej generácie, ale je aj uznávaným filmárom s citom pre scenáristu a réžiu postavy a príbehu. Osemkrát nominovaný na Oscara® vo viacerých kategóriách sa ako producent ULIČKY NOČNÝCH MôR stal blízkym spolupracovníkom del Tora a Dalea. „Vytvorili sme všetko okolo neho tak, ako by sme vytvorili filmovú hviezdu v 30. rokoch – strih vlasov, šatník, osvetlenie, všetko bolo šité na mieru Bradleymu,“ hovorí del Toro.

Všetci traja videli Stantona ako neschopného zotaviť sa z detstva, v ktorom sa naučil, že bezohľadnosť, nie láska, je to, čo človeku umožňuje obstáť. Trik spočíval v tom, že ste ho zahrali ako niekoho, kto je zlovestný, ale nie nenapraviteľný – ktorého temnou tragédiou je, že sa bráni akémukoľvek vykúpeniu, a hoci sa bojí byť sám, všetku náklonnosť, ktorá je mu ponúkaná, berie ako samozrejmosť.

„Stanton je zlomený muž, ktorý sa naučil klamať, aby získal od ľudí reakcie, ktoré chce. Vždy sa snaží ukrývať svoje skutočné ja. Je to ortuťová postava, ktorá sa mení podľa okolností,“ opisuje del Toro.

Na vytvorenie tejto klzkej osobnosti začal Cooper so základmi. Najprv sa zameral na Stantonov spôsob reči z Mississippi. „Ako herec musíte veriť okolnostiam svojej postavy, pretože ak im verím ja, je pravdepodobné, že im uveríte aj vy,“ vysvetľuje Cooper. „Guillermo a ja sme sa o tejto postave donekonečna rozprávali a určili sme, že pochádza z Kantonu v Mississippi, takže to bol začiatok. Až keď som odomkol jeho hlas, cítil som, že je tam zvyšok postavy.“

Postava neustále rástla na scéne, kde Cooper hovorí, že atmosféra povzbudzovala spoluprácu aj smelosť. „Bezpochyby najlepšie prostredie na tvorbu je také, kde režisér otvára brány každému potenciálu. Keď sa ľudia budú cítiť bezpečne, budú riskovať a začnú skutočne ukazovať svoju dušu. To bola atmosféra ULIČKY NOČNÝCH MôR a herecké obsadenie, ktoré dal dohromady Guillermo, bolo jednoducho šialene inšpirujúce.“

CATE BLANCHETTOVÁ ako DOKTORKA LILITH RITTEROVÁ

Cate Blanchett, dvojnásobná držiteľka Oscara® patrí medzi najrozmanitejších hercov súčasnosti, hrala viacero skutočných ikon – Katharine Hepburn, kráľovnú Alžbetu, dokonca aj Boba Dylana. Zahrala si okrem iného vo filmoch *Carol, Blue Jasmine, Elizabeth: The Golden Age, Notes on a Scandal, I’m Not There* a *The Aviator.*

V ULIČKE NOČNÝCH MôR Blanchettová predvedie trik, nasmeruje klasickú energiu „zlatého veku Hollywoodu“ ako mrazivo zvodnú femme fatale filmu a potom prevráti tento tropus na hlavu. Blanchettovej doktorka Lilith Ritterová je freudovská psychoanalytička s ostrými klincami, ktorá Stantona rýchlo zhodnotí ako zlomenú psychiku pod jeho zdvorilým správaním, ale aj ako veľmi nebezpečného muža, od ktorýho musí vymanévrovať a definitívne sa ho zbaviť.

„Súboj Stantona a Lilith je impozantný,“ hovorí del Toro. Dale dodáva: „Lilith má svoju temnú minulosť, ktorú sa snaží pomstiť, a je veľmi múdra. Bolo to naozaj ako bitka titánov, keď sme sledovali, ako Cate a Bradley spolupracujú ako dvaja rovnako brilantní manipulátori.“

Blanchettová vidí Lilith ako poslednú v kontinuu žien, z ktorých každá robí svoju stopu na Stantonovi. „ ULIČKA NOČNÝCH MôR je výletom do temnej noci duše. Ale v tej tme sú tri majáky pravdy v troch rôznych ženách, ktoré stretne – Molly, Zeena a Lilith,“ poznamenáva.

Chcela predviesť Lilith ako záhadu, ktorú Stanton nedokáže vyriešiť, napriek tomu, že študoval ľudskú povahu. "Obaja, Guillermo aj ja sme chceli, aby bola Lilith nepoznateľná a tajomná." Zároveň Guillermo hľadal tie malé perforácie, kde by ste mohli vidieť cez mnohé vrstvy Lilith to, čo sa skrýva pod nimi – fyzicky aj psychicky.“

To otvorilo veľa možností. „Proces hrania Lilith spočíval v tom, že každý deň sme objavili nové, hlboké, desivé tajomstvo,“ hovorí Blanchettová. „Za tým, čo sa zdá byť pokojným nedotknutým exteriérom, je veľa škôd."

Podobne ako Cooper, aj Blanchettová začala na základnej úrovni Lilithinho hlasu, hlasu, ktorý sa strká do Stantonových tmavých kútov, keď leží na jej gauči. "Chcela som, aby to bol hlas, ktorý by mohol ísť do jeho mozgu." Ako démonický Jiminy Cricket, *noir* Jiminy Cricket,“ premýšľa.

Blanchettová poznamenáva, že fascinácia medzi doktorkou Ritterovou a Stantonom nie je len sexuálna, hoci chemická príťažlivosť je hmatateľná. Je tam aj pocit uznania. „Je to osamelý vlk a to je miesto, kde sa ona a Stan spájajú. Obaja utekajú pred minulosťou a vidia medzi sebou podobnosť.“

Pokračuje: „Lilith je tiež niekto, kto sa zaujíma o praktickú aj mystickú stránku psychoanalýzy, takže to je časť toho, prečo ju Stanton fascinuje. Snaží sa prísť na to, čo ho núti k existencii, keďže sama je tak trochu šamankou. Celý ich vzťah sa odohráva v jej kancelárii, takže sme o tomto súbore uvažovali ako o nie len fyzickom, ale aj psychologickom priestore.“

Vášeň a pomsta patria medzi nepredvídateľné emócie, ktoré v tomto priestore vznikajú. „Svojím spôsobom je Stan konečne zraniteľný v kancelárii Lilith. V Stanovi je veľa deštruktívnych pohnútok, ktoré majú paralelu v Lilith. Je to medzi nimi manipulatívny, podvodný tanec... a tieto veci sa málokedy končia dobre."

Blanchettová, ktorá spolupracovala s del Torom po prvýkrát, považuje jeho otvorenosť za oživujúcu. „Na spolupráci s Guillermom je úžasné, ako sám hovorí, že má rád pravdu, no rád sa aj mýli. Je skutočne otvorený návrhom, ktoré robia herci, a je to celkom vzrušujúci spôsob práce. Vždy sme sa snažili o vyššiu úroveň detailov. A rozhovory, ktoré som mala s Guillermom, boli stále hlbšie a hlbšie, akoby prebiehalo neustále vyšetrovanie.”

ROONEY MARAOVÁ ako MOLLY CAHILLOVÁ

Ak má Stanton nejaký morálny kompas, existuje pre jeho milenku Molly, karnevalovú umelkyňu, ktorá má vedľajšiu úlohu ako Elektra, „dáma, ktorá dokáže absorbovať akékoľvek množstvo napätia“. Hlavnú rolu karnevalu hrá Rooney Maraová, ktorá bola dvakrát nominovaná na Oscara®, vrátane filmov *Dievča s tetovaním* *draka* a *Carol*, v ktorom hrala aj s Cate Blanchett.

"Svojím spôsobom je Molly svedomím ULIČKY NOČNÝCH MôR." Veľmi sa snaží udržať Stana na správnej ceste,“ hovorí Dale. „Guillermo vždy veril v to, čo môže herec vyjadriť svojimi očami, a Rooney túto schopnosť má. Prináša Molly nevinnosť, ale aj zväčšujúcu sa moc, ako rastie. Prichádza do morálneho kontrastu so Stantonom ako lojálna, duchovná a humánna.“

Hoci má hrubú kožu a húževnatosť mladej ženy, ktorá vyrastala v karnevalovom svete, Molly si čoskoro získa Stantonovu pozornosť svojou vrúcnosťou a nádejou. Je to ona, kto verí, že má v sebe veľkosť, dostatočnú na to, aby preňho riskovala a opustila komunitu, ktorú miluje.

"Rooney má pre svoju postavu najúžasnejší stopársky inštinkt. Presne vedela, kde tá postava je, takže je vždy skutočná,“ komentoval del Toro.

„Išli sme aj po každom detaile – chcel som, aby Molly symbolizoval jeleň, takže mala na sebe malý prívesok jeleňa,“ dodal del Toro. „Potom máme jeleňa v izbe hotela, na čele postele. Všeade sme sa na ňu odkazovali. “

WILLEM DAFOE ako CLEM HOATLEY KARNEVALOVÝ BARKER

Manažér karnevalu, Clem, je tiež jeho bombastickým barkerom, zamestnanec karnevalu zo starej školy so zastrašujúcou drsnosťou, ale tiež ochotou dať komukoľvek šancu. Clem, ktorý je vďaka svojim dvojfarebným čižmám na opätku a karmínovo-zlatej barkerovskej bunde neprehliadnuteľný, je jednou z najrôznofarebnejších postáv karnevalu – a jednou z jeho najnepredvídateľnejších. Muža, ktorý Stantona prijme, keď je najzúfalejší, hrá Willem Dafoe, štvornásobný nominant na Oscara® za *At Eternity’s Gate, The Florida Project, Shadow of the Vampire* a *Platoon.*

Dlhoročného fanúšika del Tora, Dafoea, prilákala šanca stať sa impresáriom tohto sveta. "Milujem tento svet. Je to také divadelné, plné farieb a drámy a perfektný materiál pre film,“ hovorí.

Tiež ho zaujali Clemove odtiene ako muža, ktorý je zároveň tvrdohlavý a neochvejne verný svojim vlastným. „Aj on má v sebe kus podvodníka a chce zarobiť dolár. Ale Clem má aj sladkú stránku, kde sa cíti zodpovedný za svoju karnevalovú rodinu,“ hovorí Dafoe.

„V jednej minúte sa Clem usmieva a v ďalšej minúte má žiletku v krku,“ opisuje Dale. „Willem, samozrejme, má taký rozsah a hrá ho krásne. Spája šarm s prevahou.“

Keď Clem prvýkrát stretne Stantona, identifikuje sa s ním ako s niekým, kto sa zdá stratený, no zároveň plný potenciálu. "Myslím, že vidí, že Stanton je trochu mimo, má trochu na rováši, ale aj Clem sa v Stantonovi pozná," poznamenáva Dafoe. "Bol tu chlap ako Clem, pravdepodobne si zažil svoje, musel sa obrniť, aby to prežil, a vie, aké to je, takže je ochotný pomôcť Stantonovi."

Clem poskytuje Stantonovi útočisko, no zároveň demonštruje hĺbku svojej vlastnej temnoty v drsnom zaobchádzaní s karnevalovým geekom. "Je to dosť drsná vec, spôsob, akým vytvára karnevalového geeka," hovorí Dafoe. „Ale myslím si, že to, čo Guillerma najviac zaujalo na karnevalovom svete, sú kódy, podľa ktorých žijú. A Clem má kód. Nie je to úplne zlý človek. Stará sa o svojich ľudí, ale je tiež veľmi pragmatický a prežil toho dosť."

RON PERLMAN ako BRUNO a MARK POVINELLI ako MAJOR MOSQUITO

Pred viac ako 25 rokmi to bol herec Ron Perlman, ktorý premenil mladého Guillerma del Tora na film, ktorý miloval – pôvodnú *Uličku nočných môr*. Perlman, známy vďaka svojej oceňovanej úlohe v televíznom seriáli „Kráska a zviera“, v minulosti spolupracoval s del Torom na filmoch *Cronos, Hellboy, Blade II* a *Pacific Rim.*

„Teraz, po všetkých tých rokoch, keď sa kruh uzatvára, Ron naozaj musel byť v tomto filme,“ hovorí Dale. "Bruno, silný muž bol pre neho perfektnou postavou."

Del Toro hovorí: „Bruno je ušľachtilý človek, ktorý sa k Molly správa ako otcovská postava a snaží sa ju chrániť pred Stantonom. Je zakomplexovaný a plný lásky k nej, ale nie je schopný prekabátiť Stana."

Perlman bol dlho vášnivým fanúšikom pôvodného filmu Edmunda Gouldinga a nazval ho „môj najviac obľúbený *noir* film vôbec. Vždy som si myslel, že sa dá prehodnotiť. Mal som pocit, že tam bol väčší film s rozsahom gréckej tragédie o mužovi, ktorý má skutočný talent aj hlboké ľudské slabosti. Guillermo vzal tento príbeh a vytvoril niečo úplne jedinečné."

Možnosť stať sa základom karnevalu bola pre Perlmana vzrušením. „Bruno je jedným zo starších karnevalu,“ opisuje. „Je tu už dlho a je súčasťou toho, čo by mohlo byť podobné neformálnej správnej rade karnevalu. Je to niekto s pouličnou inteligenciou karnevalu a istou minulosťou, ktorú môžete vidieť v jeho tvári, ale naozaj mu záleží na tejto rodine."

Bruno, ktorý ju poznal veľkú časti svojho života, sa rozhodol strážiť Molly, čo ho stavia do priameho konfliktu so Stantonom. „Pre Molly bol skutočným otcom,“ vysvetľuje Perlman. "Vidí, že Molly má určitý druh dobroty, ktorá vyniká v tomto svete rozkladu."

Bruno má tiež blízke vzťahy so svojím kolegom Majorom Mosquitom, ktorého hrá Mark Povinelli, ktorého filmy zahŕňajú *Voda pre slony* a *Mirror Mirror*. Povinelli opisuje Bruna a majora ako „skutočných patriarchov tohto karnevalu. Veľa ľudí prichádza a veľa ľudí odchádza, no oni sú doživotne odsúdení žiť karnevalom. Takže majú pocit, že ich úlohou je pozerať trochu bokom pri každom novom, kto príde, ako je Stanton. Major ho však pomerne rýchlo prehodnotí ako niekoho, komu sa nedá veriť."

KInematografia: Natáčanie nočnej mory

Ak bol del Toro známy svojou prudkou predstavivosťou, ULIČKA NOČNÝCH MôR je jeho doteraz najpozemskejším filmom. Vzhľad filmu je ako zvyčajne precízne komponovaný tak, aby vytvoril nevyhnutnú náladu. Znovu sa stretli s kameramanom Danom Laustsenom, ktorý získal nomináciu na Oscara® za veľmi odlišnú prácu na filme *Podoba vody*, a hovorili o tom, ako znovu vytvoriť atmosféru pulpového románu pre tieto časy – strašnú, živú, ale neúprosnú. Zatiaľ čo del Toro hľadal spodný prúd temnej zrady, chcel sa vyhnúť aj hraným *noirovým* motívom. Zameral sa najmä preč od desaturovaného vzhľadu, naplno sa ponoril do farieb – aj keď symbolicky hlbokých, tmavých farieb. Chcel tiež zmysel pre rozsah s množstvom širokých záberov a aby kamera pomohla vytvoriť rastúci pocit skazy.

Napriek rozdielnemu vzhľadu ULIČKY NOČNÝCH MôR a PODOBY VODY kameraman Laustsen hovorí, že on a del Toro zostali na rovnakej vlne. „Obaja radi rozprávame príbeh svetlom, farbou a pohybom kamery,“ hovorí. „Guillermo je majstrom týchto vecí bez ohľadu na štýl príbehu."

Prvé rozhodnutie, ktoré urobili, bolo natočiť ULIČKU NOČNÝCH MôR ako thriller 21. storočia, nie film zo 40. rokov. „Obaja sme sa zhodli, že nechceme ísť do filmu, ktorý by evokoval pocit, že bol natočený v tom období. Chceli sme, aby to vyzeralo modernejšie a aktuálnejšie,“ opisuje Laustsen.

Pri digitálnom snímaní si Laustsen vybral fotoaparát Alexa 65 pre jeho schopnosť vylepšiť atmosféru aj v tých najtemnejších podmienkach. „Je to fotoaparát stredného formátu s veľkými senzormi,“ vysvetľuje kameraman. „Páči sa mi to, pretože hĺbka ostrosti je fantastická pre tóny pleti a pre tvár – vyskočí trochu viac dopredu. Som typicky kameraman, ktorý má rád veci dosť tmavé. Ale pri tomto filme Guillermo stále hovoril: „Urobme to tmavšie!“ Samozrejme, občas som skoro dostal infarkt, ale fungovalo to. Alexa 65 dokázala fantasticky zvládnuť všetko toto veľmi slabé svetlo.“

Osvetlenie sa mení, ako sa príbeh rúti vpred, od tlmeného a naturalistického k čoraz jasnejšiemu a drsnejšiemu. „V Lilithinej kancelárii sa vraciame k typickejšiemu vzhľadu z 30-tych rokov – s priamymi svetlami, ktoré rozžiaria tváre Cate a Bradleyho. Diváci si pravdepodobne nevšimnú dramatický rozdiel, ale určite to budú cítiť,“ hovorí Laustsen.

Expresivita Cooperových prvkov sa stala jeho vlastným vplyvom na osvetlenie. "Bradley má fantastickú tvár na snímanie," myslí si Laustsen. "Neustále sme hľadali spôsoby, ako ho osvetliť, aby ešte viac odrážal rastúcu vnútornú temnotu jeho postavy."

Natáčanie karnevalovej scény – takej detailnej, že nasmerovať kameru akýmkoľvek smerom – bolo pre Laustsena vzrušujúce, hoci poznamenáva, že si to vyžadovalo intenzívne logistické plánovanie. „Používali sme veľa veľkých žeriavov a 300-metrový žeriav nemôžete presunúť cez obrovské miesto, akým je karneval – trvá to celý deň,“ zdôrazňuje. „Takže sme sa naučili prispôsobiť sa. Všetci sme však nadšení z toho, ako fantasticky karneval vyzerá.“

Jedným z mála prikývnutí starej *noirovej* estetike je uhladený, dažďom nasiaknutý nádych niektorých scén. "V tomto filme je dosť dažďa - ale chceli sme, aby to vyzeralo ako tretia dimenzia prenesená na plátno," vysvetľuje Laustsen. To si vyžadovalo postavenie ťažkých dažďových veží, toční a ventilátorov, ktoré hercom a štábu vytvárali vlhké a chladné podmienky. Laustsen hovorí: „Práca s dažďovými vežami môže byť pre hercov drsná práca, ale ich výkony sú inšpirované týmito autentickými prvkami.“

Zatiaľ čo väčšina filmu vznikala pred kamerou, vo finálnom vizuáli zohrali rolu vylepšenia VFX (vizuálne efekty). „Pozeráme sa tak ďaleko, ako sa len dá, ale potom to tím VFX ešte vylepšil,“ opisuje Laustsen. „Keď máte režiséra, akým je Guillermo, s takou silnou víziou, potrebujete, aby každý člen štábu pracoval na dosiahnutí tohto cieľa a my sme mali takýto druh tímovej práce.“

S filmom rozdeleným na kontrastné polovice bolo na Laustsenovi, aby bolo všetko cítiť ako súčasť jednej nepretržitej jazdy. Hovorí, že veľkú úlohu v tom zohrala súdržnosť inscenácie. „Celý film bol dokonal pripravený od scén, cez kostýmy až po vlasy a make-up a VFX,“ zhŕňa. "Každý bol pripravený urobiť všetko pre to, aby Guillermova vízia tejto nočnej mory bola presne taká, akú ju chcel."

PROFIL FILMÁRA

Guillermo del Toro, p.g.a. (réžia, scenár, námet, produkcia)

Guillermo del Toro patrí medzi najkreatívnejších a najvizionárnejších umelcov svojej generácie, ktorého osobitý štýl je prezentovaný prostredníctvom jeho práce ako filmára, scenáristu, producenta a autora.

Del Toro, narodený v Guadalajare v Mexiku, získal celosvetové uznanie prvýkrát vďaka mexicko-americkej koprodukcii *Cronos* z roku 1993, nadprirodzenému hororovému filmu, ktorý režíroval podľa vlastného scenára po tom, čo začal svoju kariéru ako maskér so špeciálnymi efektmi. Medzi jeho ďalšie filmy patria *Mimic, The Devil's Backbone, Hellboy, Pan's Labyrinth, Hellboy II: The Golden Army, Pacific Rim* a *Crimson Peak.*

Del Toro si získal medzinárodné uznanie ako režisér, scenárista a producent fantasy drámy Faunov labyrint z roku 2006. Bol ocenený nomináciou na Oscara za svoj pôvodný scenár k filmu, ktorý získal Oscara za umeleckú réžiu, kameru a make-up. Celkovo film získal viac ako 40 medzinárodných ocenení a objavil sa na viac ako 35 zoznamoch kritikov najlepších filmov roka.

Najnovší del Torov film *Podoba vody,* ktorý tiež napísal, produkoval a režíroval, bol nominovaný na 13 Oscarov® a získal 4 Oscarov, vrátane najlepšieho filmu.

Dale dobre spolupracuje s kreatívcami, pretože je jedným z nich. V roku 2002 debutoval v celovečernom filme filmom *Universal's Skulls III* a režíroval viacero epizód seriálov *The Strain* a *Shadowhunters*. Žije medzi Torontom, Los Angeles a kdekoľvek ho produkcia zavedie.

# # # # #

