REZO FILMS présente

ADEEL AKHTAR CLAIRE RUSHBROOK SHAUN THOMAS

ALI & AVA

UN FILM DE **CLIO BARNARD**

Durée du film : 1h35

AU CINÉMA LE 2 MARS 2022

Matériel disponible sur www.rezofilms.com

DISTRIBUTION
REZO FILMS
11, rue des Petites Écuries
75010 Paris
Tél. : 01 42 46 96 10

PRESSE
RSCOM
Robert Schlockoff
Tél. : 01 47 38 14 02
robert.schlockoff@gmail.com

SYNOPSIS

Ali et Ava n'avaient aucune raison de se rencontrer. Blessés par la vie, c'est leur affection commune pour Sofia, une jeune fille dont Ava est l'assistante scolaire qui les fait se croiser. De là va naître un lien profond au-delà des différences sociales et culturelles.

LA GENÈSE

ALI & AVA est inspiré de deux personnes que Clio Barnard a rencontrées lors de la réalisation de ses films, THE ARBOR (2010) sur la dramaturge Andrea Dunbar, et LE GÉANT ÉGOÏSTE (2013), une fable contemporaine sur deux adolescents entraînés dans le monde du vol de cuivre.

Alors qu'elle réalisait THE ARBOR, Barnard a rencontré et travaillé avec Moey Hassan, un acteur, DJ, et logeur à Bradford. Plus tard, sur le tournage du GÉANT ÉGOÏSTE, elle a rencontré Rio, une mère et assistante pédagogique. Même si son film suivant, DARK RIVER (2017), se passait dans la campagne autour de Bradford et parlait de traumatisme et de maltraitance, ses conversations avec Moey et Rio sont restées avec Barnard et l'ont inspirée pour son travail sur ALI & AVA. Avec Kamal Kaan, un consultant en scénario de Bradford, elle a commencé à écrire une histoire influencée par Hassan, Kaan et Rio.
« Tout a commencé avec les personnages d'Ali et Ava et une question, dit Barnard. Que se passerait-il si l'on prenait le genre du mélodrame et qu'on l'appliquait à une version sociale-réaliste de Bradford basée sur de vraies personnes ? C'était l'occasion de réfléchir à ce que signifie faire partie d'une communauté. À Bradford, il y a beaucoup de gentillesse, de générosité et d'entraide, et c'est ce que je voulais voir sur grand écran. »

« Je vois ALI & AVA comme des portraits biographiques fictionnels, réalisés en collaboration avec ceux qui sont représentés. »

Kamal Kaan : « En tant que musulman anglo-bengalais ayant grandi et vécu à Bradford, j'ai aimé travailler avec Clio sur ALI & AVA car l'histoire montre la ville sous un angle positif, à l'encontre des représentations qui la dépeignent souvent comme une ville post-industrielle divisée et pauvre. Pour moi, Bradford est un lieu d'amour, de joie et de liens familiaux forts. »

« Ce qui m'a attirée dans les projets de Clio, c'est c'est à quel point ils sont intimement liés au lieu et à ses habitants, dit Tracy O'Riordan, la productrice de longue date de Barnard. L'idée du GÉANT ÉGOÏSTE est venue de THE ARBOR – puis, celle de ALI & AVA à la suite du GÉANT ÉGOÏSTE ; ainsi, nous consolidons des collaborations anciennes et en développons de nouvelles au sein de la communauté de Bradford. Très tôt, Clio et moi avons beaucoup parlé de musique, d'histoires d'amour et de comédie, surtout quand elle a commencé à travailler avec Adeel Akhtar, qui a vite été choisi pour le rôle d'Ali. Le processus de création a consisté en des entretiens menés à Bradford, des voyages de recherche et des ateliers sur une période de deux ans pendant lesquels l'histoire a pris forme et a évolué jusqu'aux répétitions et même après. Clio a une magnifique qualité d'écoute et sait merveilleusement créer des liens et travailler avec des gens comme Rio, Moey et Kamal – et c'est l'une des parties les plus gratifiantes de mon travail : connaître ces personnes si inspirantes et entrer dans leur vie. »

Ayant rencontré et intégré Adeel Akhtar, la star de WE ARE FOUR LIONS, le scénario a commencé à être développé avec lui en tête dans le rôle d'Ali, le propriétaire charismatique. « J'adore l'esprit joueur d'Adeel – il a une imagination incroyable, dit Barnard. Nous avons construit Ali ensemble. J'ai écrit une histoire sous la forme d'un sketch, nous nous sommes rencontrés, en avons discuté et travaillé sur l'idée ensemble. »
Akhtar est fan des films précédents de Barnard et a tout de suite été en phase avec la nature collaborative du projet. « C'était comme une conversation. L'idée était de donner un espace et une voix à des gens, ou à un type de personnes, qui sont habituellement négligés ou pas vraiment regardés.

Rebecca Manley, qui joue le rôle de Shelley dans LE GÉANT ÉGOÏSTE, avait rencontré Rio, l'assistante pédagogique, sur le tournage en 2012. Elle a retrouvé Rio en 2017 avec Clio pour développer le personnage d'Ava et a participé à la conception des ateliers au cours desquels Clio, Adeel et Rebecca ont exploré les personnages et leurs relations afin de trouver une histoire à l'équilibre fragile, entre humour et drame. Pendant ce processus, Barnard écrivait le scénario tout en incluant les détails des quartiers de Bradford qu'elle a appris à connaître pendant le temps passé avec Rio, Moey et Kamal. « J'aime écrire et développer de manière collaborative, avec de vraies personnes, dit Barnard, et poursuivre ce processus pendant la production en mélangeant acteurs professionnels et amateurs. Tout comme avec LE GÉANT ÉGOÏSTE, je vois ALI & AVA comme des portraits biographiques fictionnels, réalisés en collaboration avec ceux qui sont représentés. »

LE PROCESSUS DE CASTING

Tout en créant les personnages d'Ali et Ava lors d'ateliers avec Adeel et Rebecca, Barnard a commencé à échafauder les bases de la relation d'Ava avec son fils Callum qui vient de devenir père et est une source de discorde dans l'amitié d'Ava et Ali. Barnard a choisi Shaun Thomas pour interpréter Callum – il avait joué le rôle de Swifty dans LE GÉANT ÉGOÏSTE. « LE GÉANT ÉGOÏSTE a changé ma vie, et je suis très heureux de la retrouver. Clio a écrit le scénario à Bradford et j'ai le sentiment qu'elle comprend très bien ses habitants. Je crois que si le résultat à l'écran est si vrai, c'est parce qu'elle consacre énormément de temps et d'énergie aux gens et à la ville. »

Il fallait trouver l'actrice parfaite pour interpréter Ava, l'assistante pédagogique irlando-britannique. Barnard et O'Riordan ont travaillé avec la directrice de casting Shaheen Baig qui a donné une liste très sélective d'actrices sur laquelle

« Quand nous les avons réunis, Adeel et elle (Claire), pour un “ test d’alchimie “, c’était extraordinaire. Elle est devenue vulnérable, drôle, chaleureuse et forte. Elle incarnait l’essence d’Ava. »

se trouvait Claire Rushbrook (SECRETS ET MENSONGES). Baig a organisé une rencontre entre Rushbrook, Barnard et O’Riordan. Elle avait adoré sa performance dans UNDER THE SKIN de Carine Adler et elles se sont instantanément bien entendues. « Le processus de casting de ce rôle a vraiment été très agréable, explique Rushbrook. J’ai rencontré Clio et Tracy… Je ne peux dire qu’une chose : j’aimerais que tous les rendez-vous se passent comme celui-ci. De nos jours, et à mon âge, la plupart du temps on me demande une self-tape et je ne rencontre ni le réalisateur ni quiconque faisant partie de la production artistique. »

Si le talent de Rushbrook pour incarner le personnage ne faisait aucun doute, Barnard et O’Riordan étaient conscientes que l’histoire d’amour au centre de leur récit dépendait de l’alchimie entre Akhtar et Rushbrook. « Nous savions que ce film était centré sur cette relation, cette étincelle. Si elle n’était pas là, peu importait leur grande qualité de comédiens, se souvient O’Riordan. » Barnard et elle n’avaient pas à s’inquiéter : « Quand nous les avons réunis, Adeel et elle, pour un « test d’alchimie », c’était extraordinaire. Elle est devenue vulnérable, drôle, chaleureuse et forte. Elle incarnait l’essence d’Ava. » Barnard est entièrement d’accord : « Lors de cette séance d’improvisation, ils m’ont fait rire, ils m’ont fait pleurer. C’était fantastique. »

Clio voulait travailler avec des acteurs non professionnels. Baig et son équipe ont organisé des cessions de casting sauvage à Bradford. « C’était très revigorant de travailler sur ce film avec Clio, dit Shaheen Baig, du test d’alchimie entre Ali et Ava, au casting sauvage en passant par le travail avec les communautés de Bradford. Les recherches dans le vivier des talents locaux ont mené à la découverte d’Ariana et Macy. Je tiens encore à remercier tous ceux qui ont accordé leur confiance à Clio et ont nourri son approche de réalisatrice. » « C’était merveilleux de découvrir Ariana Bodorova qui joue Sofia, poursuit la coproductrice Ameenah Ayub Allen. À l’origine, Clio cherchait un garçon pour refléter l’énergie d’Ali, mais Ariana et son charme nous ont tous mis KO. Grâce aux relations établies de longue date, nous pouvions être plus ambitieux et travailler encore plus en profondeur avec les habitants des différents quartiers. Plusieurs familles présentées par nos consultants ont non seulement interprété des rôles secondaires, mais ont également joué un rôle crucial dans la production en donnant des conseils sur les lieux de tournage, la langue, les costumes, les décors et la musique incarnant leur Bradford. Tout ceci a été bénéfique non seulement aux acteurs et au travail collaboratif, mais a garanti une implication forte de leurs communautés dans le film et hors-champ. »

LA MUSIQUE

Contrairement aux films précédents de Barnard, la musique joue un grand rôle dans ALI & AVA. La chanson de Bob Dylan, *Mama You Been On My Mind* a été une influence dès l'écriture du scénario et est utilisée pendant tout le film. Ali est présenté comme un passionné de musique très diverses : électro (Daniel Avery, Onipa), rap (Ocean Wisdom) mais aussi The Buzzcocks, Sylvan Esso, The Specials... mais il n'aime pas du tout la folk. Ava adore les artistes de folk comme Sammi Smith, Karen Dalton et la chanson *Dirty Old Town* d'Ewan MacColl est chantée pendant la scène de karaoké avec son fils Callum. C'était formidable de travailler avec les rappeurs Lunar C et MC Innes. Ce dernier est basé à Holmewood et ils ont justement enregistré un rap pour la scène où Ali s'y rend pour la première fois, créant ainsi une bande originale pour un film qui a soudain des airs de comédie musicale sociale.

Retrouvez les chansons et musiques du film sur Spotify

BRADFORD AUJOURD'HUI

Si la vulnérabilité et l'intimité sont au cœur d'ALI & AVA, le film montre également la dure réalité de la vie d'aujourd'hui. Les questions d'identité nationale, de culture, de race et de classe sont abordées avec subtilité dans cette ville de l'ère post-industrielle. « Les obstacles à la relation entre Ali et Ava sont principalement internes, dit Barnard, même si s'exercent également des pressions sociales et culturelles. »

« Travailler en tant que DJ dans des clubs a toujours été un tabou dans ma communauté, explique Moey Hassan. On ne s'attendait pas à ce que je suive cette voie. La plupart des enfants de familles pakistanaises rejoignent l'entreprise familiale ou vont à l'université pour devenir comptables. J'ai toujours voulu vivre les deux cultures en même temps et en retirer le meilleur. Concrètement, je le fais en travaillant dans des clubs où je passe de la musique pour tous ; je me

suis épanoui dans cet environnement où l'on ne m'a jamais jugé en fonction de mon identité. Cependant, le Brexit, le 11 septembre et les chaînes d'information en continu ont changé l'état d'esprit des communautés « d'origine » et la représentation permanente dans les médias de nos communautés a fini par nous pousser, malgré nous, à choisir un camp. De mon côté, je fais de mon mieux pour aider une nouvelle communauté d'immigrants arrivés de Slovaquie, qui sont représentés par la famille de Sofia dans le film ; ils me rappellent ma propre arrivée en tant qu'immigré. Je me suis demandé, si je ne les aide pas à s'installer, qui le fera ? »

Kamal Kaan : « J'ai grandi à Bradford dans une famille de la classe ouvrière. À l'époque, le fossé racial et économique ne me semblait pas problématique. La force d'ALI & AVA est d'exhumer de petites histoires et de les reconsidérer afin que les conflits et le drame proviennent de situations humaines et non de questions culturelles. Ainsi, l'histoire est universelle. »

« Le lien de Rio à ses origines irlandaises a fait écho aux miennes, dit O'Riordan. Je suis née et j'ai grandi en Angleterre, mais j'ai un lien fort avec l'Irlande car mes parents qui y sont nés. La chanson *Grace* que chante Ava, est une balade très émouvante sur Grace Gifford qui a épousé son fiancé Joseph Plunkett à Kilmainham Gaol quelques heures avant son exécution suite à sa participation à l'insurrection de Pâques en 1916.
Mon grand-oncle a également participé à la lutte pour l'indépendance irlandaise. Mais quand la génération de mes parents est arrivée en Angleterre, elle était tournée vers l'avenir ; ils avaient droit à la nationalité britannique et mesuraient les opportunités qu'elle leur apportait. J'ai eu connaissance de l'histoire irlandaise grâce à mes racines et je n'ai appris celle de la Partition qu'à 20 ans, grâce à mes lectures et mes voyages. À l'école anglaise, rien ne m'avait été enseigné sur les conséquences de l'Empire, ce qui aujourd'hui me semble inouï. Certains pensent qu'il est dangereux de plonger dans l'histoire irlandaise car en s'intéressant aux troubles anciens, on risque d'aggraver les nouveaux. Mais comme le dit l'historien A.G. Richey : « Connaître la vérité n'est jamais dangereux, alors que l'ignorance peut l'être ; plus encore l'est la connaissance partielle de l'histoire qui permet aux intrigants politiques d'influencer les passions des dupes, et les induit en erreur avec des récits inexacts du passé ». La rencontre avec Moey et Kamal ainsi que la découverte des communautés pakistanaise et bengalaise de Bradford étaient fascinantes. En entrelaçant les histoires d'ALI & AVA, Clio a créé un magnifique portrait de petites vies écrites en grand – c'est un film comme on en fait rarement, montrant l'extraordinaire dans l'ordinaire ; la complexité de nos vies sans pour autant généraliser. Il révèle des couches d'histoire, d'identités culturelles et de passés de personnes : je pense qu'il peut déclencher des débats très positifs. »

« Dans une époque de grande incertitude, la peur est exploitée par des politiciens toxiques qui divisent l'opinion, dit Barnard. Et puis d'un autre côté, il y a la résistance – une lame de fond faite d'action collective, de colère politique productive et de montée de la conscience sociale et morale. Ava et Ali sont tous deux nés britanniques ; leurs parents sont respectivement venus d'Irlande et du Pakistan, deux pays qui ont fait partie de l'Empire britannique. Dans sa famille, Ava a connu la violence et le racisme – il y a une analogie entre l'histoire personnelle d'Ava et notre histoire nationale. Il est nécessaire de parler de l'héritage laissé par la violence du gouvernement anglais en Irlande et en Inde. »

In fine, la scénariste et réalisatrice pense que le message du film est simple : « Ça a sûrement l'air un peu léger, mais je crois que le film parle de la gentillesse en tant qu'acte de courage. C'est l'histoire d'Ali qui, pendant le temps d'un mois lunaire, est le catalyseur du changement dans la vie d'Ava. Ali aide Ava et sa famille à affronter la réalité et leur héritage de violence et de racisme, et ainsi leur donne l'occasion d'avancer. »

BIOGRAPHIES

CLAIRE RUSHBROOK - AVA

Claire Rushbrook a récemment tenu le rôle principal dans *Don't Forget The Driver* (BBC) et *No Offence* (Channel 4). Au cinéma, on l'a vue dans SECRETS ET MENSONGES, UNDER THE SKIN, SPIDER-MAN FAR FROM HOME et ENOLA HOLMES. Claire a reçu une nomination aux BAFTA pour son travail sur *Journal d'une ado hors norme* (E4), et au RTS Award pour son rôle dans *À chacune sa guerre* (ITV). À la télévision, on l'a vue dans *Requiem* (BBC), *Kiri* (Channel 4), *The Split d'Abi Morgan* (BBC), *Black Mirror* (Netflix), *Whitechapel* (ITV) et elle a tenu un rôle important dans la série nommée aux *Emmy Genius: Einstein* (National Geographic) et dans *Temple sur Sky One* aux côtés de Mark Strong.

ADEEL AKHTAR - ALI

Adeel Akhtar a rencontré le succès grâce à ses rôles comiques et dramatiques dans des films parmi lesquels WE ARE FOUR LIONS, THE BIG SICK, THE DICTATOR, PAN, REGARDE LES HOMMES NAGER et CONFIDENT ROYAL. En 2017, il a remporté le BAFTA du Meilleur acteur pour son rôle dans le drame *Murdered by My Father* (BBC), et a ainsi marqué l'histoire en étant le premier acteur non blanc à remporter ce prix. À la télévision, on l'a également vu dans le rôle de Wilson Wilson dans *Utopia* (C4) pour lequel il a reçu une nomination au BAFTA du meilleur second rôle et les mini-séries de la BBC *Capital* et *The Night Manager*. On l'a récemment vu à la télévision dans le rôle de Billy dans la série de la BBC *Back to Life* et au cinéma dans THE NEST, JAMIE et ENOLA HOLMES, et prochainement dans LA VIE EXTRAORDINAIRE DE LOUIS WAIN.

SHAUN THOMAS - CALLUM

Né à Bradford, Shaun Thomas a démarré au cinéma en interprétant le rôle de Swifty dans LE GÉANT ÉGOÏSTE de Clio Barnard qui lui a valu le Best British Newcomer Award au London Film Festival. Depuis, on l'a vu dans MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS PARTICULIERS de Tim Burton et GRIMSBY – AGENT TROP SPÉCIAL de Louis Leterrier. À la télévision, on l'a vu dans *Ladhood* (BBC), *The Barking Murders* (BBC), Emmerdale (ITV) et *WPC 56* (BBC).

CLIO BARNARD - Scénariste et réalisatrice

THE ARBOR, le premier film documentaire de Clio Barnard sur la dramaturge de Bradford, Andrea Dunbar, a reçu un magnifique accueil critique lors de sa sortie en 2010, ainsi que de nombreux prix dont le Douglas Hickox Award aux British Independent Film Awards ; le Prix du Meilleur scénario aux Evening Standard British Film Awards ; le Best British Newcomer et le Sutherland Award au BFI London Film Festival ; celui du Best New Documentary Filmmaker à Tribeca ; le Grierson Award for Best Cinema Documentary et une nomination aux BAFTA.

Son deuxième film, LE GÉANT ÉGOÏSTE, a été présenté à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2013 où il a remporté le prix du meilleur film européen remis par le Label Europa Cinemas. Le film a été projeté dans la section Contemporary World Cinema lors du Toronto International Film Festival et a remporté le Prix du Meilleur film au 24th Stockholm International Film Festival. Peter Bradshaw du *Guardian* l'a qualifié de « film richement allusif et émouvant » et lui a attribué 5 étoiles.
Clio Barnard a également reçu 3 prix pour ce film au Festival du Film Britannique 2013 : Prix Hitchcock d'Or, Prix Coup de Cœur, Prix de l'Image

Son troisième film, DARK RIVER, produit par Left Bank, BFI et Film4, est interprété par Ruth Wilson, Mark Stanley et Sean Bean. Clio a reçu le the Wellcome Trust et la BFI Screenwriting Fellowship en association avec Film4.

ALI & AVA a été présenté cette année à la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 2021, et a reçu les prix du meilleur acteur et de la meilleure musique aux Bristish Independent Film Awards 2021.

TRACY O'RIORDAN - Productrice

Tracy O'Riordan est une productrice britannique indépendante. Avant de créer sa société Moonspun Films en 2008, elle a travaillé en tant que directrice du développement et directrice littéraire. Elle s'est lancée dans la production en 2002 où elle a participé au film THE QUEEN de Stephen Frears, récompensé par de nombreux prix. Ensuite, elle a produit une série de films à coûts maîtrisés dans le cadre de Liverpool Capital Of Culture 2008, parmi lesquels le très remarqué OF TIME AND THE CITY de Terence Davies.

En 2009, Tracy O'Riordan produit THE ARBOR, le premier film de Clio Barnard, puis en 2012, LE GÉANT ÉGOÏSTE, sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs lors du Festival de Cannes en 2013 et nommé au BAFTA du meilleur film britannique. En 2016, elle a produit le troisième film de Clio Barnard, DARK RIVER.

Par ailleurs, elle a également produit MONSOON, le deuxième film de Hong Khaou (LILTING OU LA DÉLICATESSE) entièrement tourné au Vietnam (avec Henry Golding vu dans CRAZY RICH ASIANS) et présenté en 2019 au BFI London Film Festival. Enfin, elle a produit (avec Katherine Butler) DREAM HORSE pour RAW/Film4 et Film Cymru Wales. Le film, avec Toni Collette et Damian Lewis, a été présenté au Sundance Film Festival en 2019. ALI & AVA est le quatrième film issu de cette collaboration entre Tracy O'Riordan et Clio Barnard.

LISTE ARTISTIQUE

ADEEL AKHTAR	Ali
CLAIRE RUSHBROOK	Ava
ELLORA TORCHIA	Runa
SHAUN THOMAS	Callum
NATALIE GAVIN	Dawn
MONA GOODWIN	Michelle
KRUPA PATTANI	Usma
VINNY DHILLON	Jameela
TASHA CONNOR	Karen
MACY SHACKLETON	Venice
ARIANA BODOROVA	Sofia
SARLOTA NAGYOVA	Nina
SIENNA AFSAR	Aisha
UZAIR ALI	Hakim
ABID YAQOOB	Haroon
RASHID HUSSAIN	Tez
KAMAL KAAN	Ashraf

LISTE TECHNIQUE

ÉCRIT ET RÉALISÉ PAR	CLIO BARNARD
UNE PRODUCTION	BBC FILM, BFI et SCREEN YORKSHIRE
EN ASSOCIATION AVEC	ALTITUDE FILM ENTERTAINMENT
UNE PRODUCTION	MOONSPUN
PRODUIT PAR	TRACY O'RIORDAN
CO-PRODUCTEUR	AMEENAH AYUB ALLEN
PRODUCTEURS DÉLÉGUÉS	ROSE GARNETT
	CLAUDIA YUSEF
	LIZZIE FRANCKE
	HUGO HEPPELL
	CAROLINE COOPER CHARLES
	WILL CLARKE
	MIKE RUNAGALL
COACHING COMÉDIENS	MOEY HASSAN ET RIO
CONSULTANT SCRIPT	KAMAL KAAN
SUPERVISION DE LA MUSIQUE	CONNIE FARR
SUPERVISION DE LA POST PRODUCTION	MEG CLARK
1ER ASSISTANT RÉALISATEUR	TONY AHERNE
DIRECTRICE DE LA PRODUCTION	JOANNE DIXON
MIXAGE RE-RECORDING	MARTIN JENSEN
MIXAGE SON	RASHAD HALL-HEINZ
MUSIQUE ORIGINALE	HARRY ESCOTT
COIFFURE ET MAQUILLAGE	FIONA LOBO-CRANSTON
COSTUMES	SOPHIE O'NEILL
DIRECTRICE DE CASTING	SHAHEEN BAIG
DÉCORS	STÉPHANE COLLONGE
MONTAGE	MAYA MAFFIOLI
DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE	OLE BRATT BIRKELAND, BSC
DISTRIBUTION	REZO FILMS

©AVALI FILM LTD, BRITISH BROADCASTING CORPORATION AND THE BRITISH FILM INSTITUTE / 2020