**Kinematografie Dálného východu**

**Studijní opora**

Jaromír Blažejovský

**Pátá lekce**

**Akira Kurosawa**

**AKIRA KUROSAWA (1910–1998)**

Paradox: režisér vnímaný na Západě jako nejznámější reprezentant Japonska a jeho kultury byl silně ovlivněn západním uměním. Obdivovatel ruské literatury, francouzského malířství, německé hudby a americké kinematografie. Z japonského pohledu byl umělcem velmi západním, kosmopolitním.

Pocházel ze zchudlé samurajské rodiny, jejíž rodokmen sahá do 11. století. Měl tři sestry a tři bratry. Otec, původně důstojník, později tělocvikář, dbal, aby se Akira seznámil s tradičním bojovým sportem kendó (cesta meče). V roce 1927 se Akira dostal na malířskou školu. Stal se členem Ligy proletářských umělců Japonska.

Četl ruské klasiky: F. M. Dostojevského, L. N. Tolstého, I. S. Turgeněva. Velký vliv měl na něj starší bratr Heigo (1906–1933), který miloval kino a působil jako benši. Vítězství zvukového filmu pokládal Heigo za neštěstí. Spáchal sebevraždu.

Na základě konkursu se Akira stal scenáristou a asistentem ve filmových studiích P. C. L., z nichž se zanedlouho vyvinula společnost Tóhó. Jako svého asistenta jej přijal režisér KADŽIRÓ JAMAMOTO (1902–1974). Pracovali společně na patnácti snímcích, až Akira Kurosawa dokončil Jamamotův film *Kůň* (Uma, 1941).

**Raná tvorba Akiry Kurosawy**

***Sanširó Sugata*** (Sugata Sanširó, 1943). Podle stejnojmenného románu, který napsal Cuneo Tomita. Zápasník džuda se rozhodne prokázat loajalitu vůči svému učiteli: stráví noc ponořen po ramena do ledové vody jezírka. Ráno spatří rozkvétající lotos.

***Nejkrásnější*** (Ičiban ucukušiku, 1943). Militaristický snímek o pracovním nasazení dívčích dobrovolnic v továrně sloužící zbrojnímu průmyslu. Z propagandistického zadání se Kurosawa snažil uvolnit důrazem na dokumentaristický přístup.

***Sanširó Sugata 2*** (Zoku Sugata Sanširó, 1944). Neúspěšné pokračování úspěšného debutu.

***Muži, kteří šlapou tygrovi na ocas*** (Tora nó o fumu otokotači, 1945, uvedeno 1952). 58minutová parodie na kabuki. Samurajové se dostanou na nepřátelské území přestrojeni za mnichy. Japonské úřady nesouhlasily, že si snímek dělá legraci ze slavné epizody japonské historie, a nepředložily ho Američanům ke schválení,

***Ti, kteří budují zítřek*** (Asu o cukuru hitobito, 1946). Spěšně realizovaný kolektivní demokratický film, na němž se dále podíleli Kadžiró Jamamoto a Hideo Sekigawa. Příběh z filmařského prostředí měl podpořit odbory ve studiu Tóhó. Premiéru měl na 1. máje = Svátek práce 1946 (ten byl v letech 1936–1945 v Japonsku zakázán). Neúspěšný snímek komunisté pokládali za přeintelektualizovaný a nezajímavý. Kurosawa se od něj později distancoval.

***Nelituji svého mládí*** (Waga seišun ni kuinaši, 1946). Dcera (Secuko Hara) pokrokového profesora se ve třicátých letech sblíží s levicovým aktivistou. Po jeho smrti ve vězení odchází na venkov k jeho rodičům a pracuje s nimi na rýžovém poli.

***Krásná neděle*** (Subarašiki ničijóbi, 1947). Milenci v poválečném Japonsku na troskách vybombardovaného města sní o lepší budoucnosti. Mladík pro svoji milou diriguje v prázdném nočním amfiteátru imaginární koncert.

***Opilý anděl*** (Joidore tenši, 1947). Provinční lékař, piják lihu (Takaši Šimura), zachraňuje mladého tuberkulózního gangstera (Toširó Mifune).

***Tichý souboj*** (Šizukanaru kettó, 1948). Mladý lékař se v práci nakazí syfilidou a musí se rozejít se svou snoubenkou. Hrají Toširó Mifune a Takaši Šimura.

**Padesátá léta**

Po stávce v Tóhó 1948 Akira Kurosawa tuto společnost na čas opouští.

***Toulavý pes*** (Nora-inu, 1949). Produkce Šintóhó. Hrají Toširó Mifune a Takaši Šimura. Policistovi ukradnou ve veřejné dopravě pistoli, která pak vraždí. Policista pistoli hledá a poznává tokijské podsvětí.

***Skandál*** (Šúbun, 1949). Produkce Šóčiku. Malíř (Toširó Mifune) a herečka vzdorují nástrahám senzacechtivého tisku.

***Rašómon*** (1950), podle povídek Rjúnosuke Akutagawy *V houštině* a *Rašómon.* Produkce Daiei. V rozpadlé bráně Rašó sedí za deště mnich, pocestný a dřevorubec a vyprávějí si, co se stalo před čtyřmi dny: v lese se potkali samuraj, jeho manželka a loupežník Tádžomara, samuraj nepřežil. Slyšíme čtyři verze události: vyprávění Tádžomary, vyprávění ženy, vyprávění ducha zemřelého prostřednictvím média, vyprávění dřevorubce. Každý si příběh upravil, aby vyzněl v jeho morální prospěch. V bráně zapláče odložené miminko, dřevorubec se ho ujímá. Přestane pršet.

Díky šéfce společnosti Italifilm, která exportovala italské filmy do Japonska, Giulianě Stramigioliové se *Rašómon* dostal do soutěže 12. MFF v Benátkách, kde získal Zlatého lva sv. Marka a následně Cenu akademie (pozdějšího Oscara). Otevřel tak japonské kinematografii cestu na západní festivaly a do světové distribuce.

***Idiot*** (Hakuči, 1951). Mistrovské dílo, natočené pro Šóčiku. Děj románu F. M. Dostojevského přenesen do japonské současnosti, na zasněžený ostrov Hokkaidó. Z původních 265 minut zkráceno na 166 minut. „Knížete Myškina“ hraje Masajuki Mori, „Rogožina“ Toširó Mifune, fatální ženu „Nastasju Filipovnu“ Secuko Hara, „Aglaju“ Jošiko Kuga. V Japonsku snímek úspěch neměl, doceňován byl až postupně. Část první: *Láska a utrpení.* Část druhá: *Láska a nenávist.*

***Žít*** (Ikiru, 1952). Produkce Tóhó. V retrospektivě sledujeme příběh drobného úředníka (Takaši Šimura), který umírá na rakovinu žaludku a snaží dát smysl závěru svého života: rozhodne se prosadit u místních úřadů vybudování dětského hřiště.

***Sedm samurajů*** (Šičinin no samurai, 1954). Produkce Tóhó. Původní verze 207 minut, zkráceno na 160 minut, v československé distribuci 105 minut. Epická báseň o tom, že proti zlu je nutné bojovat společně. Skupina zchudlých samurajů, které vede Kambej (Takaši Šimura) a k nimž se přidá impulzivní Kikučijo rolnického původu (Toširó Mifune), brání rolnickou vesnici před loupežníky. Samurajové jsou ale zaraženi, když vyjde najevo, že vesničané ukrývají brnění stažené ze zabitých samurajů. Kikučijo vysvětluje: „Mysleli jste si, že rolníci jsou andělé? Mají tajné skrýše potravin, tajná pole v lese, brnění. Ano, ubíjejí raněné a okrádají je. Ale kdo z nich udělal taková zvířata? Byli jste to vy, samurajové! Vaše války, vaše přepady, vaše drancování, znásilňování!“ Ve finále zůstává nejmladší Kacuširó se svojí místní milou ve vesnici. A Kambej říká u hrobů čtyř druhů přeživšímu Šičiródžimu: „Zase jedna prohraná bitva. Nevyhráli jsme my, ale rolníci!“ Bojové scény poprvé snímány třemi kamerami současně.

Stříbrný lev na 15. MFF v Benátkách. Film inspiroval řadu parafrází, z nichž nejproslulejší je western *Sedm statečných* (John Sturges, USA 1960). Ten přebírá typy postav, příhody a motivy, přičemž prototypy Kikučija a Kacušira jsou sloučeny do postavy nejmladšího pistolníka rolnického původu zvaného Chico (Horst Buchholz).

***Žiji ve strachu*** (Ikimono no kiroku, 1955). Tóhó. Rodina chce zbavit svéprávnosti svého otce, majitele slévárny, který trpí strachem z atomové bomby a radioaktivity a chce se se všemi blízkými vystěhovat do Brazílie. Aby toho dosáhl, zapálí vlastní továrnu. Nakonec se zblázní a ocitá se v psychiatrické léčebně. V hlavní roli shrbeného zamračeného staříka, neuroticky kmitajícího vějířem a děsícího se i blesku a hromu, exceluje Toširó Mifune (35).

***Krvavý trůn*** (Kumonosu džó = Pavučinový hrad, 1956). Tóhó. Volná adaptace Shakespearova *Macbetha*, inspirovaná též divadlem nó. V hlavní roli velmože, jenž pod vlivem zlé manželky zrazuje a nechává vraždit své nejlepší přátele, Toširó Mifune.

***Na dně*** (Donzoko, 1957). Tóhó. Děj hry Maxima Gorkého *Na dně* (1902), přenesený do Eda éry Meidži a natočený v jediné dekoraci chudinské ubytovny. V roli zloděje Toširó Mifune.

***Tři zločinci ve skryté pevnosti*** (Kakuši toride no san akunin, 1958). Kurosawův první širokoúhlý film (TóhóScope). Toširó Mifune hraje generála, který má v utajení vyvést mladistvou princeznu Juki a také náklad zlata z nepřátelského území do bezpečí. Příběh je sledován z komické perspektivy dvou amorálních rolníků, kteří téměř nic nechápou, ale chtějí si na všem přilepšit. Těžkopádně se rozjíždějící příběh koncipoval Kurosawa jako dobrodružnou podívanou, jako zábavné odlehčení po svých tragicky vznešených dramatech. Natáčení bylo namáhavé. Výsledek se překvapivě zařadil mezi autorova vážně analyzovaná a interpretovaná díla, obsadil 2. místo v anketě Kinema džunpó, dostal Stříbrného medvěda za režii na 9. MFF v Berlíně 1959 a inspiroval první, tedy IV. epizodu *Star Wars* (1977, princezna, rolníci → roboti) Obrovský divácký úspěch usnadnil Kurosawovi založení vlastní produkční firmy.

**Šedesátá léta**

***Zlý chlap spí dobře*** (Warui jacu hodo joku nemuru, 1960). Toširó Mifune hraje mstitele, který se pod vyměněnou identitou přižení do rodiny stavebního magnáta, jenž se pro své korupční zájmy neštítí vražd a nucení neloajálních zaměstnanců k sebevraždám. Dle některých interpretací je hrdina novodobým Hamletem. Kriminální thriller předjímá pozdější vlnu italských politických filmů (Francesco Rosi, Damiano Damiani, Elio Petri).

***Tělesná stráž*** (Jódžinbó, 1960). Rónin Sandžúró (Toširó Mifune) zklidní soupeření dvou band tím, že je poštve proti sobě a obnoví tak v městečku pořádek. Námět využil Sergio Leone k westernu *Pro hrst dolarů* (1964). Komerční úspěch povzbudil Kurosawu k volnému pokračování, jehož scénář vznikl dříve:

***Odvážní mužové*** (Cubaki Sandžúró, 1962). Podle románu Šúgoróa Jamamoty.

***Nebe a peklo*** (Tengoku to džigoku, 1962). Inspirováno novelou Eda McBaina *Těžký prachy.* Strhující thriller o únosu dítěte. Toširó Mifune v roli průmyslníka.

***Rudovous*** (Akahige, 1964). Dvoudílný film z předměstí Eda před érou Meidži, podle románu Šúgoróa Jamamoty, insprovaný též románem F. M. Dostojevského *Uražení a ponížení*. Mladý lékař se špičkovým vzděláním nastupuje, proti své vůli, praxi v lokální nemocnici, kterou svérázným způsobem řídí moudrý lékař (Toširó Mifune). Postupně sledujeme pohnuté osudy pěti pacientů.

**Krize a vítězství**

V půli šedesátých let se Kurosawa ocitl v tvůrčí i produkční krizi, jež byla odrazem obecnějších změn v japonské kinematografii. Řešení hledal, ale nenašel v Hollywoodu, pro který napsal, ale nenatočil scénář *Splašený vlak* (Runaway Train), ten v roce 1985 jako druhý opus svého amerického období realizoval Andrej Končalovskij.

Dalším projektem, k němuž byl Kurosawa přizván, byl válečný spektákl o japonském útoku na Pearl Harbor (1941) *Tora! Tora! Tora!* (1970). Velkofilm nakonec režírovali Richard Fleischer, Kindži Fukasaku a Tošio Masuda.

V létě 1969 založil Kurosawa v Japonsku klub „čtyř jezdců“ (Jonki no kai), přidali se k němu Keisuke Kinošita, Masaki Kobajaši a Kon Ičikawa. Spolek vyprodukoval jediný film:

***Dodes'ka-den*** (1970). Kurosawův první barevný a od roku 1958 první nikoli širokoúhlý film, podle románu Šúgoróa Jamamoty, předvádí lidi různými způsoby nešťastné, obývající slum u skládky na kraji města. Jsou mezi nimi i symbolické postavy fantastů, kteří nežijí v realitě, ale ve vysněných světech: „architekt“, jenž svému malému synkovi vypráví o domě, který si spolu postaví; mladík, který si od rána do večera hraje na řidiče imaginární tramvaje a napodobuje její drncání po kolejích: „dodeskaden“.

Vynikajícímu filmu *Dodes'ka-den* i jeho tvůrci se dostalo vřelého přijetí mimo soutěž na 7. MFF v Moskvě 1971. Umístil se na 3. příčce v anketě Kinema džunpó za rok 1970, ale utrpěl komerční neúspěch. Deprivovaný Kurosawa se 22. prosince 1971 pokusil o sebevraždu.

Novou naději mu dal Mosfilm, pro který natočil film podle próz Vladimíra Arseňjeva:

***Děrsu Uzala*** (SSSR-Japonsko 1975). 70 mm. Filozofická úvaha o vztahu člověka a přírody. Ruský cestovatel potkává v tajze stopaře národa Goldů (neboli Nanajců). Děrsu říká všemu v tajze „ljudi“ – i slunci, měsíci, řece. „Přijde jezevec, rosomák, vrána, myš, tajga je plná lidí!“ Náhlé změny počasí, běsnící živly, písečná bouře… Jedna ze tří Zlatých cen na 9. MFF v Moskvě 1975. Oscar pro SSSR za nejlepší cizojazyčný film.

***Kagemuša*** (Japonsko-USA 1980). Historické plátno o bezvýznamném zloději, jenž se stane dvojníkem velmože (Tacuja Nakadai). Financováno s podporou George Lucase a Francise Forda Coppoly. Zlatá palma (ex aequo) na 33. MFF v Cannes 1980.

***Ran*** (Japonsko-Francie 1985). Volná adaptace Shakespearova *Krále Leara*, přenesená do Japonska 16. století.

***Sny Akiry Kurosawy*** (Jume, Japonsko-USA 1989). Osm snů: *Slunce v dešti, Broskvový sad, Bouře, Tunel, Vrány, Fudžijama v červené, Plačící démon, Vesnice vodních mlýnů.*

***Srpnová rapsodie*** (Hačigacu no kjóšikjoku, 1990). Vztah tří generací k atomové bombě svržené na Nagasaki.

***Ještě ne*** (Máda da jo, 1993). Profesor oslavuje sedmdesátiny a loučí se se studenty.

Doporučené filmy:

***Rašómon*** (1950), Akira Kurosawa

***Idiot*** (Hakuči, 1951), Akira Kurosawa

***Žít*** (Ikiru, 1952), Akira Kurosawa

***Sedm samurajů*** (Šičinin no samurai, 1954), Akira Kurosawa

***Krvavý trůn*** (Kumonosu džó = Pavučinový hrad, 1956), Akira Kurosawa

***Nebe a peklo*** (Tengoku to džigoku, 1962), Akira Kurosawa

***Rudovous*** (Akahige, 1964), Akira Kurosawa

***Dodes'ka-den*** (1970), Akira Kurosawa

***Děrsu Uzala*** (SSSR-Japonsko 1975), Akira Kurosawa

***Kagemuša*** (Japonsko-USA 1980), Akira Kurosawa

***Ran*** (Japonsko-Francie 1985), Akira Kurosawa

***Sny Akiry Kurosawy*** (Jume, Japonsko-USA 1989), Akira Kurosawa

Otázky:

1. Co Akiru Kurosawu zaujalo v ruské literatuře?
2. Jak Akira Kurosawa přistupoval k Shakespearovým dramatům?
3. Vyberte si některý Kurosawův film, ve kterém hraje Takaši Šimura, a charakterizujte postavu, kterou v něm ztělesnil.
4. Vyberte si některý Kurosawův film, ve kterém hraje Toširó Mifune, a charakterizujte postavu, kterou v něm ztělesnil.
5. Co se ve filmu *Rašómon* stalo v houštině a jak událost popisují její účastníci?
6. Jakou dynamiku vzájemných vztahů prožívají samurajové a rolníci ve filmu *Sedm samurajů*?
7. Kritika se shoduje, že konstantou Kurosawových filmů je humanismus. Vyberte si jeden z následujících filmů a ukažte, jak se v něm autorův humanismus projevuje: *Rašómon, Žít, Rudovous, Dodes'ka-den.*
8. K jakému poznání dospěje na konci příběhu hrdina filmu *Kagemuša*?
9. Porovnejte výtvarné řešení barevných filmů *Dodes'ka-den, Ran* a *Sny Akiry Kurosawy.*