

TFF

31 TORINO FILM FESTIVAL

TORINO 31

SENSÔ TO HITORI NO

ONNA /

A WOMAN AND WAR

di Junichi Inoue

2012/Giappone/ Colore/Vista/98min

INTRODUZIONE

Perché riflettere sulla Guerra proprio adesso? Perché fare adesso un film sulla Seconda Guerra Mondiale che parli di popolazione civile? Il racconto del famoso scrittore ribelle Ango Sakaguchi scritto nel 1946 ... perché trasporlo proprio adesso?

Un'ex prostituta trasformata in proprietaria di un bar che fa di testa propria. Uno scrittore che ha perso la speranza con l'incedere della guerra. Un soldato in congedo che ha perso un braccio nei combattimenti e che è tormentato dalle colpe della guerra.

Sono vittime e criminali di guerra allo stesso tempo. Scelgono comunque di vivere, la guerra è ineludibile e loro perderanno tutta la loro umanità. Devono andare avanti finché rimangono vivi, mettendo a nudo le proprie debolezze, la propria forza, l'astuzia, la sofferenza e il pathos, insomma tutto ciò che ci rende umani.

Il critico cinematografico Ken Terawaki ha formato un ente di produzione per realizzare il progetto di *A Woman and War*. Lo scopo era quello di girare un film che non risultasse in alcun modo compromesso. Come produttore esecutivo ha supervisionato la coraggiosa realizzazione di una visione artistica senza limiti, tabù e paure. Junichi Inoue fa il suo debutto come regista. Con la freschezza degli esordienti affronta l'irrazionalità e l'erotismo della guerra con audace perspicacia. Gli sceneggiatori Haruhiko Arai e Futoshi Nakano hanno adattato il racconto di Ango Sakaguchi in una fine esperienza cinematografica senza perdere il senso di "nichilismo ottimista" dello scrittore. Nel film Noriko Eguchi veste i panni della proprietaria del bar, Masatoshi Nagase è lo scrittore, Jun Murakami è il soldato che ha perso il braccio, Akira Emoto è un piccolo proprietario di una fabbrica. Atsuhiro Nabeshima, il direttore della fotografia di *Heaven's Story*, ha girato le riprese. Toshihiro Isomi di *Nobody Knows* è lo sceneggiatore. Masaru Usui di *The Kiss* è il tecnico del suono, sotto l'esperta supervisione del veterano del suono Fumio Hashimoto di *The Sun in the Last Days of Shogunate* e di *Pigs and Battleships*. Il cast di prim'ordine e la troupe si sono riuniti per fare questo film unicamente per passione. *A Woman and War* è il risultato della loro estrema devozione e aspirazione. Non è semplicemente un film ma un gesto di attivismo in quanto ridefinisce la storia del cinema del Giappone.

SINOSI

Lo scrittore dice: "La guerra manderà comunque tutto a puttane, quindi perché non andiamo noi stessi a puttane prima che ciò accada?" e quindi si dà all'edonismo con la padrona di un bar che da piccola era stata venduta ad un bordello. La donna, proprio per questo motivo, è insensibile al piacere sessuale. "Scopiamo finché la guerra non finisce" dichiarano entrambi e si divorano come se volessero liberarsi dalla paura della morte e colmare il vuoto della guerra.

Un soldato che ha perso un braccio al fronte cinese ritorna a casa da sua moglie e suo figlio. Il figlio è impressionato dal braccio mancante. Ma questa ferita non è l'unica ripercussione della guerra. Un giorno si imbatte in una donna che è stata appena stuprata da una banda e trova la cosa molto eccitante. Allora ricorda le tante donne cinesi che lui stesso ha violentato. Da quel giorno in poi decide di attirare le donne nelle colline con la promessa di darle del cibo e le violenta.

I due uomini e la donna soffrono un terribile senso di perdita durante la guerra. Anche quando la guerra finisce si ritrovano mentalmente intrappolati. La donna non riesce ad avere un contatto con la realtà e si chiede se la guerra sia davvero finita. Lo scrittore non riesce a capire come andare avanti nel mondo in continuo cambiamento. L'uomo con un solo braccio non riesce a liberarsi dai crimini che ha commesso in Cina e li ripete in Giappone.

Ben presto lo scrittore muore di overdose da metanfetamina. L'uomo con un braccio viene arrestato dalla polizia e condannato a morte. Solo la donna sopravvive. Ha in grembo il figlio dell'uomo con un solo braccio. Nessuno sa se il bambino sia il seme di ulteriori angosce o speranze.

DICHIARAZIONI DEL REGISTA

Le persone dimenticano. Particolarmente i giapponesi. E questo dimenticare permette loro di ignorare fatti storici scomodi e i crimini commessi durante la Seconda Guerra Mondiale. Sicuramente questa noncuranza del Giappone ha avuto come effetto gli attuali fragili rapporti con l'Asia. La mia missione di regista era di fare un film che trattasse quegli argomenti che altrimenti i giapponesi avrebbero dimenticato. Ma l'attuale industria cinematografica giapponese non dà sostegno a progetti di questo genere. L'unica opzione era l'autofinanziamento. *A Woman and War* è un film sulla guerra senza scene di guerra, girato con un budget ristrettissimo di 12 milioni di Yen. Mi sono concentrato sulla popolazione civile al tempo della guerra che ha perso la propria umanità a causa dell'indulgenza. Questo non è un film facile da vedere, con la sua oscenità, la violenza e le scene di stupro. Le vittime di guerra diventano colpevoli e gli oppressori diventano vittime. La protagonista dichiara di amare la guerra "perché rende tutti ugualmente infelici". Ma la guerra non dura per sempre e lei deve trovare un modo per andare avanti dopo la guerra. Il film non dipinge la guerra solo come un evento storico perché, come disse E.H. Carr, "la storia consiste essenzialmente nel vedere il passato attraverso gli occhi del presente e alla luce dei suoi problemi".

Nel film ho cercato di trasmettere la mia speranza che la tragedia della guerra non venga ripetuta. Spero davvero che ciò risulti chiaro.

STAFF

Junichi Inoue, regista

Inoue è nato nel 1965 ad Aichi, in Giappone. Mentre si sta preparando per gli esami d'accesso all'università ha un incontro rivelatore con il leggendario regista Koji Wakamatsu in un cinema d'essai locale. Inoue prega Wakamatsu di prenderlo come apprendista sul posto, ma gli viene detto: "Prima vai all'università e studia cinema per quattro anni". Quindi si iscrive all'università di Waseda mentre lavora anche alla Wakamatsu Productions. Partecipa ad alcune produzioni come assistente alla regia. Il suo debutto alla regia è del 1990 con un episodio di un film omnibus, *A Hole in Underpants/Pantsu no ana, Mukesode mukenai Ichigotachi*. Quando il regista Haruhiko Arai intervista Wakamatsu per la rivista *Eiga Geijutsu*, Inoue chiede ad Arai di insegnargli l'arte della sceneggiatura. Inoue debutta come sceneggiatore nel 1994. Da allora ha sempre scritto sceneggiature e nel 2009 attrae l'attenzione della critica internazionale con *Pure Asia*, diretto da Ikki Katashima. *A Woman and War* è il suo primo lungometraggio e l'inizio di un futuro promettente come regista.

Filmografia

Regista

A Woman and War(2012) Regista

A Hole in Underpants/Pantsu no ana, Mukesode mukenai Ichigotachi(1990) Omnibus Regista

Sceneggiatore

Pure Asia(2011) Sceneggiatura

Partners(2010) Sceneggiatura

Diary of Beloved Wife: Naive(2006) Sceneggiatura

Mail de todoita Story(2005) Sceneggiatura

Kunoichi Ninpocho Yagyu Gaiden(1998) Sceneggiatura

Butohajingi Kanketsuhen(1994) Sceneggiatura

Haruhiko Arai, sceneggiatore

Arai è nato nel 1947 a Tokyo, in Giappone. Quando abbandona l'università di Waseda incontra Toru Ogawa, l'allora caporedattore della rivista Eiga Geijutsu. Quando Ogawa va in pensione, Arai lo sostituisce. Nel 1971 viene invitato a partecipare alla produzione di *Gushing Prayers/Funshutsu kigan, Jugo-sai no baishunfu* come assistente alla regia. Poi lui e Masao Adachi scrivono sotto il nome di Izuru Deguchi come collaboratori alla sceneggiatura. Scrivono per Koji Wakamatsu. Dal 1973 Arai lavora al genere dei Pink Movies come assistente alla produzione e apprendista sceneggiatore. Nel 1977 debutta come sceneggiatore solista. Le sue sceneggiature includono: *A Woman with Red Hair, W's Tragedy, Revolver, Vibrator* e *Someday*, per il quale vince il premio Kinema Junpo per la migliore sceneggiatura. Nel 1997 fa il suo debutto da regista con *Body and Soul/ Mimo Kokoromo*. Arai è senza ombra di dubbio uno tra i migliori sceneggiatori che lavorano oggi in Giappone.

Ken Terawaki, produttore esecutivo

Terawaki è nato nel 1952 a Fukuoka, in Giappone. Inizia scrivendo saggi critici in un periodico cinematografico, Kinema Junpo, mentre è alla scuola secondaria. I suoi scritti sposano i valori del cinema giapponese, e lui diventa subito un collaboratore regolare. Nel 1975 Terawaki fa parte del Ministero dell'istruzione, mentre continua a scrivere saggi critici sui film. Nel 1987 dà inizio ad una rubrica chiamata "Lettere da un critico cinematografico di second'ordine". Nel 1990 la rinomina "Lettere critiche sul cinema giapponese". Questa si occupa di criticare i film giapponesi, da quelli ad ampi budget, a quelli di second'ordine, fino al genere dei Pink Movies. La sua visione critica attrae molti fan. Terawaki è stato recentemente presentato al mondo promettente del cinema coreano e ha facilitato attività di scambi culturali tra il Giappone e la Korea. Dopo essersi ritirato dal Ministero dell'Istruzione nel 2006 è stato un attivo commentatore in TV, un professore universitario e un fondatore di organizzazioni no profit per l'istruzione. Gli interessi di Terawaki si estendono alla commedia rakugo, ai manga e all'istruzione, ma di recente ha iniziato ad aiutare giovani registi facendo loro da produttore. Adesso lui è un controverso critico cinematografico.

Futoshi Nakano, sceneggiatore

Nato a Niigata, in Giappone, nel 1968, Nakano ha l'occasione di partecipare al seminario sulla sceneggiatura dell'associazione giapponese di scrittori. Uno degli insegnati, Haruhiko Arai, è diventato poi il suo mentore. Nakano vende la sua prima sceneggiatura, *Black on Black/Kuro to Kuro*, all'età di 30 anni. Ha scritto sceneggiature per Pink Movie, spesso per registi del genere Pink come Rei Sakamoto e Yuji Tajiri. Nakano scrive *Roses/Bara* per Sakamoto che nel 2008 viene intitolato *Yariman*. La storia di un uomo e una donna sessualmente insoddisfatti all'interno di un triangolo amoroso riceve un plauso internazionale. Nel 2009 Nakano scrive *You're never too old for affairs/Ikutsuni nattemo yaritai furin*, che viene insignito del premio Pinky Ribbon tra i migliori Pink Movie.

CAST

Noriko Eguchi

Nata a Hyogo, in Giappone, Eguchi passa parte della sua gioventù a guardare film in TV- spesso francesi- per evadere dai noiosi compiti per casa, fin quando non le viene la mania per i film. Dopo la scuola media inizia a lavorare e a visitare molto spesso il Kobe Art Village Center dove vede molti film con Akira Emoto e Bengaru, che fanno parte di una compagnia teatrale chiamata Tokyo Kandenchi. Immagina che entrando nella stessa compagnia di teatro potrebbe avere l'occasione di apparire nei film, quindi si trasferisce a Tokyo e nel 2000 entra a far parte della compagnia. Nel 2002 ha una parte breve ma d'effetto in *Shangri-La* di Takashi Miike. Nel 2004 fa parte del cast di *Moon & Cherry* di Tanada. Eguchi gode anche della popolarità in serie televisive drammatiche di successo come *Cold Cases/Jiko Keisatsu* e *My Name Is Noda/Nodato Moshimasu*.

Masatoshi Nagase

Nagase è nato nel 1966 a Miyazaki, in Giappone. Il suo film da esordiente è *P. P. Rider* di Shinji Somai nel 1983. Fa già l'attore quando gli viene proposto nel 1990 di fare una parte in *Mystery Train* di Jim Jarmusch; questa esperienza gli consente di essere conosciuto a livello internazionale. Nel 1991 Kaizo Hayashi propone una serie televisiva chiamata *Asian Beat*, con vari registi asiatici, e Nagase vi recita in tutte le sei stagioni, ripercorrendo tutta l'Asia. Nello stesso anno Nagase appare anche in *My Sons* di Yoji Yamada e grazie alla sua performance vince molti premi come migliore attore non protagonista. Nel 1994 è nella serie *Hama Mike*. La presenza accattivante di Nagase, combinata con lo stile retrò della storia, lo rendono un'icona della cultura pop. Nel 2002 la serie diventa una serie TV. Nel 2004 Nagase lavora di nuovo con il regista Yamada in *The Hidden Blade*, che segna il primo periodo della performance dell'attore. Nel 2011 lo vediamo in *Life* di Kaasan Mom, nelle vesti di un marito che sta cercando di guarire dal vizio dell'alcool. Nel film la moglie è interpretata da Kyoko Koizumi, che nella vita reale è la sua ex moglie. Nel 2004, quando si sente pronto come regista, scrive e dirige un cortometraggio: *Four by Four Equal One*. È anche conosciuto come fotografo, scrittore e artista. Nel Marzo del 2012 ha anche organizzato una mostra fotografica intitolata *Memorie di A*. Il 2013 segna il 30esimo anniversario della carriera di attore di Nagase.

Jun Murakami

Nato ad Osaka nel 1973, diventa famoso come modello dopo che un amico di scuola lo presenta ad una rivista di moda per un lavoro. Appare in TV nel 1992 e poi si dà alla recitazione. La sua prima apparizione è nel film *Puru Puru, An Angel's Holiday* nel 1993. Quando legge in una rivista che il suo regista preferito Masato Harada si sta preparando per un nuovo film, Murakami lo contatta e lo implora di dargli un qualsiasi ruolo, anche insignificante. Harada gli assegna il ruolo di Sap, uno dei protagonisti nel suo *Bounce Ko Gals*. Murakami continua a recitare in ruoli da protagonista e non in molti film. Diventa una costante per registi come Masato Harada, Ryuichi Hiroki e Hiroshi Ando. Ha recitato in oltre 80 film fino ad oggi. Nel 2006 problemi di salute hanno interrotto la sua carriera in maniera del tutto temporanea, ma nel 2007 è tornato alla ribalta con *The Rolling Stone* per riavviare la sua prolifera carriera. A partire dall'autunno 2012 Murakami sarà protagonista in tre film che devono ancora essere distribuiti: *Blazing Famiglia*, *The Land of Hope* e *A Road Stained Crimson*.

Cast

Noriko Eguchi

Masatoshi Nagase

Jun Murakami

Akira Emoto

Shoko Takao

Yoko Oshima

Yoshi Sako

Yota Kawase

Kazuhiro Sano

Miku Chiba

Fuko Makino

Yoko Oike

marron

Nao Seta

Mikiya Sanada

Yoichi Iijima

Ryo Ushimaru

Takahiro Ono

Hayato Kusano

Yuto FukushiGuillaume Tauveron

STAFF

Regista: Junichi Inoue

Planning, Produttore Esecutivo: Ken Terawaki

Produttore: Ikki Katashima

Basato sul romanzo di Ango Sakaguchi

Sceneggiatura: Haruhiko Arai, Futoshi Nakano

Fotografia: Atsuhiro Nabeshima

Luci: Akinaga Tomiyama

Design: Toshihiro Isomi

Recording: Masaru Usui

Suono: Shinichi Ito

Recording Supervisor: Fumio Hashimoto

Montaggio: Tomoko Hiruta

Musica: Shinji Aoyama, Isao Yamada

Assistente di Produzione: Shingo Seto

Production Manager: Sosuke Tanaka

Casting: Naoto Kadoma

Distribuzione: Dogsugar Movies

Pubblicità: Travis

Produzione: Dogsuger

Produzione: A Woman and War Production Committee

Ringraziamento Speciale al Department of Film Production, Kyoto Zokei Art University