

Kawa no soko kara konnichi wa

Sawako Decides

川の底からこんにちは

Ishii Yuya

Sawako has been living in Tokyo for five years and is now on to her fifth job and fifth boyfriend. Rather than happy she is resigned to her fate, devoid of all dreams and hopes; a complex of symptoms which even her colonic irrigation therapy does nothing to improve. When her father falls seriously ill in her hometown, her boyfriend Kenichi, who relies on her as a substitute mother for his little daughter Kayako, decides that the three of them should move to the country and take over the father's clam business. But in her hometown Sawako has a reputation as an ungrateful daughter who ran away from home. So she and her patchwork family are not exactly welcomed with open arms. The film portrays this reencounter as a twist of fate in which issues of social background and gender roles come into play in some genuinely funny situations. The gentle Sawako doesn't seem to stand a chance against the gossip and this rough and crude environment, with its verbal abuse and heavy beer consumption. But is it really impossible to get the better of one's social class and conditioning? Sawako sees her opportunity and seizes it. The only loser is he who allows himself to be turned into one. But here the fragile bloom of hope in the end turns into a gigantic melon.

Anna Hoffmann

Seit fünf Jahren lebt Sawako in Tokio, hat ihren fünften Job und den fünften Freund. Glücklicherweise ist sie nicht, eher schicksalsergeben und ohne Träume und Hoffnungen. Ein Symptomkomplex, an dem auch ihre Darmspülungstherapie nichts ändert. Als ihr Vater daheim schwer erkrankt, beschließt ihr Freund Kenichi, dem sie als Ersatzmutter für seine kleine Tochter Kayoko gerade recht kommt, dass die drei aufs Land ziehen und den väterlichen Muschelbetrieb übernehmen. Dort aber genießt Sawako den Ruf einer undankbaren Tochter, die von zu Hause durchgebrannt ist. Sie und ihre Patchworkfamilie werden nicht gerade mit offenen Armen empfangen.

Die Wiederbegegnung inszeniert der Film als Schicksalswende, bei der Fragen von gesellschaftlicher Herkunft und Geschlechterrollen in durchaus komischen Momenten durchgespielt werden. Gegen den Tratsch und die grobe und ungeschlachte Umgebung, in der verbal ausgeteilt und viel Bier konsumiert wird, scheint die zarte Sawako keine Chance zu haben. Doch kann man seiner Herkunft und seiner Prägung wirklich kein Schnippchen schlagen? Sawako sieht ihre Chance und nutzt sie. Ein Loser ist nur, wer sich dazu machen lässt. Hier aber wird aus der zarten Blume der Hoffnung am Ende eine gigantische Melone.

Anna Hoffmann

Die Suche nach Hoffnung

Wenn ich ehrlich sein soll, muss ich zugeben, dass ich Menschen nicht ganz verstehe. Auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, sie zu verstehen – im Grunde genommen bin ich dazu nicht in der Lage. Trotzdem interessiere ich mich sehr für Menschen. Natürlich gibt es Momente, in denen ich sie hasse und lieber allein sein möchte, aber grundsätzlich muss ich sagen, dass Menschen mich neugierig machen. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich leben werde, aber solange ich lebe, möchte ich lernen, Menschen zu verstehen, und mich mit ihnen, so lange wie möglich, beschäftigen.

Anders gesagt: Ich möchte eine Art von Hoffnung finden, und sei sie noch so klein. Diese Hoffnung ist der Grund, weshalb ich lebe und weshalb ich diesen Film gemacht habe. Hoffnung ist wichtiger als Geld, sozialer Status, ein Traumhaus usw. – das gilt für jede Zeit, für jeden Ort.

Die Generation, von der mein Film handelt, blickt in eine düstere Zukunft und hat es deshalb schwer, auch nur einen Funken Hoffnung zu finden. Möglicherweise wird sie es künftig noch schwerer haben. Als ein Filmemacher, der Menschen nicht wirklich versteht, darf ich all dies nicht einfach ignorieren oder nur am Rande zur Kenntnis nehmen. Es kostet mich allergrößte Anstrengung und all meine Fantasie, um diese Hoffnung zu finden. Diese Einstellung betrachte ich als die unerlässliche Voraussetzung für meine Arbeit als Filmemacher.

Sawako Decides ist meine Antwort auf die Frage, wie man gewissermaßen abgehärtet in der heutigen Zeit leben kann, ohne die Hoffnung zu verlieren. Es war mir sehr wichtig, dass dieser Film, der mein kommerzielles Debüt ist, meine persönlichen Überzeugungen reflektiert. Jetzt, wo er fertig ist, regt er vielleicht zum Nachdenken an; jedenfalls könnte ich dann darauf hoffen, auch in Zukunft Filme zu machen. *Ishii Yuya*

„Bodenständig, widerstandsfähig und rebellisch“

Als Sie mit der Arbeit am Drehbuch begannen, was war Ihre zentrale Idee?

In dem Film wird der Begriff „Arbeiterklasse“ benutzt. Egal, in welchem Bereich die Menschen, um die es geht, agieren: Sie können sich niemals profilieren und betrachten sich selbst als „minderwertig“ im Vergleich zu anderen. Anfangs ging es mir darum, eine Personengruppe zu beschreiben, die bodenständig, widerstandsfähig und rebellisch ist. Die Schwierigkeit bestand darin, einen Ansatz zu finden, mit dem sich zeigen lässt, wie schwierig es ist, seinen Träumen und Sehnsüchten treu zu bleiben. Darum habe ich die Hauptfigur in der ersten Hälfte des Films, die in Tokio spielt, vor allem mit der Hoffnungslosigkeit geschildert, die sie mit so vielen Menschen teilt. In einer frühen Fassung des Drehbuchs war diese Figur ein Mann; später wurde mir klar, dass die Geschichte viel interessanter wird, wenn eine Frau im Mittelpunkt steht, wie man sie jetzt im Film sieht.

Ich habe das Drehbuch in sechs Monaten geschrieben; die Verschlechterung der japanischen Wirtschaftslage in dieser Zeit habe ich mit in die Handlung einfließen lassen. Mir war klar, dass der Film es später, nach einem erneuten wirtschaftlichen Aufschwung, schwer haben würde. Glücklicher- oder auch unglücklicherweise hat sich die ökonomische Situation seither weiter verschlechtert.

Sawakos Lieblingsphrasen: „Da kann man nichts machen“ und „Weil wir Arbeiter sind“ sind ungemein effektiv.

Bevor ich das Drehbuch schrieb, habe ich eine Reihe von Jugendlichen interviewt, aber alle sagten von sich, sie gehörten zur „oberen

The search for hope

Frankly, I still do not understand human beings fully. At times I feel like I do understand, but ultimately I fundamentally do not comprehend them. Nevertheless, I am extremely interested in human beings. Of course, there are times I truly hate them and wish to be alone, but in spite of this, I have a basic curiosity about humans. I do not know how long my life will last, but as long as it is possible, I want to learn to comprehend human beings, and as long as it is possible, I think I would like to contemplate them.

That is, in other words, I wish to find hope. Even if it is merely a small one, I want to find hope within humans. My reasons for living, or my reasons for making films lie in this. No matter the era or country, in life hope is more important than money, social status, a dream home, etc.

However, within this generation mired by gloom, finding even just a small glimmer of hope is arduous. Perhaps it may become even more difficult in the future. Yet I, as a film director who cannot perfectly comprehend human beings, must not simply dismiss them or acknowledge them casually. I want to find hope with all my ability, mustering all my imaginative powers and exerting great effort. This attitude is a unique principle I must continue to hold throughout my life as a film director.

Sawako Decides is my answer to the question of how can we live robustly without losing hope in this age. It was important to me that this film, which is my commercial film debut, is a representation of my convictions. Now that the film is complete, it may inspire contemplation, and then I can hope to continue making films in the future. *Ishii Yuya*

“Defiant, strong, and rebellious”

When you began writing the script, what kinds of things became the core ideas?

In the film, the word “working class” is used. No matter what they do, they are unable to excel and only think of themselves as “less than the average person.” I first wanted to depict the semblance of such people who become defiant, strong, and rebellious; of people who come to resist against something. The challenge within me was to illustrate the problem of how to survive without losing hope in the modern world, where it is difficult to hold on to dreams and aspirations. Therefore, in the part in the first half set in Tokyo, the main character is depicted as bearing the same emptiness and hopelessness as many other people. During the revision process of the script, the protagonist had become male, but as expected when things hit rock bottom, I truly felt a woman could be brazenly and reticently defiant, ultimately becoming the incarnation seen now.

The script took half a year to be completed, and during that time, the economy and society gradually declined, which was reflected in the script. Therefore, I actually had thought it would be troubling if Japan had emerged from recession around the time the film was released. However, luckily or unluckily, it took a turn for the worse.

Sawako's favorite phrases, "can't be helped" and "working class is why" are effective, right?

Before writing the script, I tried surveying young children, but they all said their own status was "upper middle-class," or "lower upper-class," bending the results more or less. I thought that this was vanity. I suspected that they most likely actually had much less self-confidence. In that case, I felt that to frankly admit to this was more sophisticated. The resigned "Can't be helped" is certainly a very exemplary thing in some way. This also communicates a certain attitude that's common these days among Tokyoites. I believe "can't be helped, so just persevere" is most likely the requisite disposition of this generation.

How did you decide on Mitsushima Hikari for the role of Sawako?

The producer, Ms. Amano, recommended that I go and meet her. I soon learned that she was not an average person. She absolutely was not emptily ingratiating, constantly bursting out with unique expressions at will. She was a robust person, at any rate. It was a simple delight when she told me, "I want to be in this film," and her wearing a well-worn sweater made a favorable impression on me for some reason.

In your film Bare-Assed Japan, there is an incident that suggests that rural life is not so easy. In this film, too, there are scenes about country life and living ecologically being demanding. Are you somewhat biased against life in the countryside?

Yes. I think everyone is scrutinizing the standard way that is being lived these days as wrong; that there should be another intrinsic way of living. I think this is related to feelings of "let's move to the country" or "let's farm," but there is a superficiality there, a feeling that the media seems to only be supporting and a sensation akin to something like discomfort or disgust. Though I, myself, continue to embrace a yearning to move to the country and a life surrounded by nature, I do not think it would be easy. However, I felt it would be more fitting to portray very fallible people in the country.

How did you decide on the actor for the role of Kenichi, Endo Masashi?

Because it was established that Kenichi's arc would be to do something slightly wrong and in the end come to apologize for it, the character's being forgivable when he properly apologized was the pillar on which the role of Kenichi was based. When I first met Mr. Endo, he told me openly of his personal circumstances. The sensation was, in a good way, obliging – if you can call it that. I came to think he was a good person, and even "cute." If this person was Kenichi he might be forgiven.

Wasn't the amazing lack of expression on the face of the young actor who portrays Kayoko excellent?

That child is certainly a gifted actor. As a perceptive child, there was a strong feeling that she tried to make the adults have fun. Nonetheless, there were moments a child, as one might expect, cannot do something. At such times, I would

Mittelschicht" oder „unteren Oberschicht“, die Ergebnisse wären deshalb nicht repräsentativ. Ich fand diese jungen Leute eitel und vermutete, dass sie in Wirklichkeit weniger Selbstvertrauen hatten, als sie vorgaben. Falls das stimmt, waren ihre Antworten jedenfalls entschieden komplexer als das resignierte „Da kann man nichts machen“, das in gewisser Hinsicht sehr charakteristisch war. Außerdem repräsentierten die Antworten der Kinder eine gewisse für Tokio typische Arroganz. Ich glaube, dass der Satz „Da kann man nichts machen, aber halte durch“ viel eher die Haltung dieser Generation beschreibt.

Aus welchen Gründen haben Sie die Rolle der Sawako mit Mitsushima Hikari besetzt?

Die Produzentin Amano empfahl mir, mit Hikari zu sprechen. Es stellte sich schnell heraus, dass sie keine Durchschnittspersönlichkeit ist. Sie benutzt keine leeren Floskeln, um sich einzuschmeicheln, und versucht nicht, ständig originelle Bemerkungen zu machen. Sie ist eine sehr bodenständige Person. Ich war einfach begeistert, als sie sagte: „Ich will in diesem Film spielen“ – und ihr abgetragener Pullover machte, aus welchen Gründen auch immer, einen positiven Eindruck auf mich.

In Ihrem Film Bare-assed Japan gibt es eine Szene, die zeigt, wie hart das Leben auf dem Land sein kann. Auch in diesem Film gibt es Verweise darauf, dass ein umweltbewusstes Leben auf dem Lande recht hart ist. Sind Sie ein wenig voreingenommen, was das Landleben betrifft?

Ja. Ich habe den Eindruck, dass sich heutzutage jeder fragt, wie man leben sollte, und dass wir alle auf der Suche nach einer anderen Lebensweise sind. Ich glaube, das spiegelt sich in Sätzen wie: „Lass uns aufs Land ziehen“ oder: „Wir sollten in die Landwirtschaft gehen“ wider – aber dieser Umgang mit dem Problem ist mir einfach zu oberflächlich. Die Medien unterstützen allerdings diese Haltung, und das bereitet mir ein gewisses Unbehagen. Trotzdem habe ich die Idee noch nicht aufgegeben, eines Tages selbst aufs Land zu ziehen, um im Einklang mit der Natur zu leben, auch wenn das nicht einfach wird. Wie auch immer, ich fand es angebracht, endlich einmal Menschen, die auf dem Land leben, mit all ihren Fehlern zu zeigen.

Was hat Sie dazu bewogen, die Rolle des Kenichi mit Endo Masashi zu besetzen?

Ich hatte Kenichis Persönlichkeit so angelegt, dass er zwar einen Fehler macht, dass er sich dafür aber am Ende entschuldigt. Aufgrund dieser ehrlichen Entschuldigung kann man ihm verzeihen. Dies schauspielerisch umsetzen zu können, war die Voraussetzung für den Darsteller des Kenichi. Als ich Herrn Endo zum ersten Mal traf, erzählte er mir rückhaltlos von seinen persönlichen Lebensumständen. Dadurch fühlte ich mich ihm in gewisser Weise verpflichtet. Ich hatte das Gefühl, dass er ein gütiger, ja herzlicher Mann ist, und ich war mir sicher, dass man ihm als Kenichi verzeihen würde.

Der unglaublich ausdruckslose Ausdruck auf dem Gesicht des Mädchens, das Kayoko spielt, ist erstaunlich.

Das Mädchen ist eine sehr begabte Schauspielerin. Sie hat eine ausgeprägte Wahrnehmungsfähigkeit und versuchte oft, die Erwachsenen zu unterhalten. Trotzdem gibt es natürlich Momente, die ein Kind nicht ganz erfassen kann. In solchen Fällen flüsterte ich ihr den Text ins Ohr und betonte oder intonierte ihn jeweils, um ihr die Diktion beizubringen. Im Nachhinein denke ich allerdings, dass das keine gute Idee war.

Wie kamen Sie auf die Idee, die Handlung teilweise im Bereich der Muschelzucht anzusiedeln?

Ich hatte schon immer diese fixe Idee, dass, sollte ich mal die Gelegenheit bekommen, Menschen am unteren Ende der Gesellschaft zu zeigen, ich diese im Bereich der Süßwasser-Muschelzucht arbeiten lassen würde. Allerdings stellte sich heraus, als ich mir zum ersten Mal diesen Ort ansah, an dem die Muscheln in Schleppnetzen gefangen werden, dass das heutzutage eine eher normale Tätigkeit ist, die mit meiner ursprünglichen Vorstellung nicht viel zu tun hat. Trotzdem, der Anblick der kleinen Schalentiere, die sich im Flussbett winden, war in gewisser Weise hoffnungslos und damit perfekt geeignet für den Film.

Der Titel des Films (die wörtliche Übersetzung des japanischen Originaltitels lautet: Vom Grund des Flusses guten Tag; Anm. d. Red.) klingt etwas eigenartig.

Man hat mir gesagt, dass der Titel wie der eines Horrorfilms klingt. Ich habe versucht, ein positives Wort mit einem negativen zusammenzubringen. Zuerst kam mir die Idee für „Flussbett“. Dieses Wort lässt einen an etwas wie das Auftauchen aus der Tiefe denken. Dann dachte ich darüber nach, welches Wort eine positive Assoziation hervorrufen könnte. Zur gleichen Zeit hörte ich von einem Freund, dass seine Frau während der Wassergeburt „Hallo“ rief, als das Baby zum Vorschein kam. Dieses Wort scheint nur allzu passend in dieser Situation, auch wenn es so normalerweise nicht verwendet wird.

Mit Bare-Assed Japan und Sawako Decides haben Sie sehr eigenwillige Filme gemacht, die filmgeschichtlich keine Entsprechung haben. Gibt es Regisseure, die Ihre Arbeit beeinflussen?

Inspirationen bekomme ich aus verschiedenen Bereichen, aber mehr von der Musik als vom Film. Vorbilder beim Film sind Chaplin, Okamoto Kihachi, Kumashiro Tatsumi, Imamura Shohei und Milos Forman. Von den Regisseuren, die heute in Japan arbeiten, bin ich besonders von Ryosuke Hashiguchi beeindruckt, er ist absolut großartig.

Interview: Kataoka Mayumi, Tokio, 25. Dezember 2009

Ishii Yuya wurde am 21. Juni 1983 in der japanischen Präfektur Saitama geboren. Nach einem Kunststudium in Osaka studierte er am College of Art der Nihon University in Tokio. *Sawako Decides* ist sein erster Film nach Abschluss des Studiums.

Land: Japan 2009. **Produktion:** Pia Corporation, Tokio; Tokyo Broadcasting System, Inc., Tokio; Avex Entertainment Inc., Tokio. **Regie, Drehbuch:** Ishii Yuya. **Kamera:** Okimura Yukihiro. **Schnitt:** Takahashi Koichi. **Production Design:** Ozeki Tatsuo. **Ton:** Kato Hirokazu, Ochi Mika. **Musik:** Imamura Samon, Nomura Chiaki. **Licht:** Torigoe Masao. **Produzent:** Amano Mayumi. **Darsteller:** Mitsushima Hikari (Sawako), Endo Masashi (Kenichi), Aihara Kira (Kayoko), Shiga Kotaro (Sawakos Vater Tadao), Iwamatsu Ryo (Nobuo).

Format: 35mm (gedreht auf 16mm), 1:1.85, Farbe. **Länge:** 112 Minuten, 24 Bilder/Sekunde. **Originalsprache:** Japanisch. **Uraufführung:** 30. Juli 2009, Pia Film Festival Tokio. **Weltvertrieb:** Pia Film Festival, 5-19, Sanban-cho, Chiyoda-ku, Tokio 102-0075, Japan. Tel.: (81-3) 32 65 14 25, Fax: (81-3) 32 65 56 59, E-Mail: international@pff.jp

whisper the dialogue close to her ear, shaping the intonation or diction in order to instruct her; though I now think that was not such a good method.

Where did the idea for the freshwater clam factory come from?

There has always been within me this narrow viewpoint that if I were to depict the people at the bottom of society, they would be in the “freshwater clam” business. After actually going to the filming location, I discovered that trawling for “freshwater clams” is rather stable work now, and my viewpoint was completely overturned. Even so, the image of small shellfish squirming in the riverbed also contains a hopeless gravity that was a perfect fit for the film.

The title of the film (lit. translation from the Japanese: Hello from the river bed, ed.), is quite novel.

I am told it sounds like a horror film. I considered fusing a positive and negative word; first, the term “river bed” came to mind. It had an image of rising up from the bottom. Meanwhile, I deliberated over what the positive word would be, but I heard from a friend that during his wife’s underwater delivery, she loudly shouted “Hello” the moment the infant emerged. A word like that seems absolutely fitting at that moment, even if it’s usually not used in that context.

With Bare-Assed Japan as well as Sawako Decides there are no other past films that resemble the characteristic individualism of a Ishii Yuya-directed work, but be that as it may, there must be influential directors who inspire you when you are making a film.

I draw inspiration from various areas, and the inspiration from music is stronger than from film. However, in terms of film, it would be Chaplin, Okamoto Kihachi, Kumashiro Tatsumi, Imamura Shohei, and Milos Forman. In terms of current Japanese directors, I am certainly intrigued with Hashiguchi Ryosuke. He is the real thing.

Interview: Kataoka Mayumi, Tokyo, December 25, 2009

Ishii Yuya was born on June 21, 1983, in the Japanese prefecture of Saitama. After studying art in Osaka, he studied at the College of Art of Nihon University in Tokyo. *Sawako Decides* is his first film following completion of his degree.

Films/Filme

2002: *Love Japan* (short film). 2005: *Bare-Assed Japan*. *Cicadas are Crying* (short film). 2006: *Tokyo no sora no kumo ha natade coco* (short film). *Rebel, Jiro's Love*. 2007: *Of Monster Mode*. *Girl Sparks*. 2009: *To Walk Beside You*. *Kawa no soko kara konnichi wa / Sawako Decides*.