

GUÍA DE SALA

La mirada del samurái:

Akira
los dibujos de
KUROSAWA

hó

Alhóndiga Bilbao

16 NOVIEMBRE 2010
30 ENERO 2011

En colaboración con:

Con el apoyo de:

Patrocinador:

HORIPRO

La mirada del samurái: los dibujos de Akira Kurosawa

AlhóndigaBilbao

Comisariado:

Josep Maria Caparrós

Adjuntos al comisariado:

Andrés Expósito
Carlos Giménez Soria
Jordi Puigdomènech

Asesoramiento:

James Goodwin

Dirección del proyecto:

cultural affairs
AlhóndigaBilbao

Desarrollo de contenidos:

Juan Pablo Ballester
cultural affairs

Diseño espacial:

Gorka Eizagirre

Transporte:

Intro

Montaje:

Erakus S.A. -Giroa S.A.
Extremiana

Colaboradores:

HoriPro Inc.
Japan Foundation
Casa Asia

Patrocinador:

Infiniti

En colaboración con:

HORI PRO

Con el apoyo de:

Patrocinador:

Para más información consulta nuestra web:

www.alhondigabilbao.com

Y si quieres saber más sobre este genial artista, el cine y la cultura japonesa, participar con tus opiniones o conocer las actividades detalle a detalle, entra en nuestro blog:

www.alhondigabilbao.com/kurosawa

Hazte amigo de SamuraiK en:

[facebook](#) o [twitter @samurai-k](#)

Si deseas recibir información de nuestra programación escríbenos a:

info@alhondigabilbao.com

AlhóndigaBilbao

Plaza Arriquirar, 4
www.alhondigabilbao.com
info@alhondigabilbao.com
944 014 014

CÓMO LLEGAR

AUTOBÚS
18/76

METRO
Indautxu [salida Urquijo]. Moyua [salida Diputación]

PARKINGS
Alhóndiga, Indautxu, Zabalburu e Instituto Miguel de Unamuno.

* Si necesitas alguna ayuda técnica que te facilite el acceso a AlhóndigaBilbao o a nuestras actividades, ya sea traducción al lenguaje de signos o cualquier otro tipo de asistencia, pidenoslo: Alhóndigabilbao quiere ser un espacio accesible para todas las personas.

* En caso de fuerza mayor, AlhóndigaBilbao se reserva el derecho a cancelar, modificar o aplazar las actividades programadas, previa comunicación pública en su web: www.alhondigabilbao.com

La mirada del samurái:

los dibujos de Akira KUROSAWA

Con motivo de la celebración del centenario del nacimiento de Akira Kurosawa [1910-1998], el genial director de cine japonés y una de las grandes figuras de la cinematografía del siglo XX, AlhóndigaBilbao quiere acercar la figura compleja y llena de matices de este maestro de cineastas, con una exposición que presenta sus *storyboards* originales por primera vez a nivel estatal.

Con en estos dibujos, de una enorme libertad de trazo y llenos de fuerza y color, Akira Kurosawa imaginaba las escenas de sus películas, llenándolas de vida desde el papel. A partir del mundo de referencias pictóricas y literarias presentes en su obra, la exposición nos propone un acercamiento novedoso a la obra de este realizador: de los *storyboards* a la proyección de fragmentos de las películas, de los carteles originales de su cinematografía al «oscarizado» vestuario de su película *Ran*, de su cinematografía a la de aquellos directores fascinados con su obra, de Francis Ford Coppola a George Lucas, de Martin Scorsese a Jonnie To.

Un homenaje al «emperador del cine japonés», que con una exposición única comisariada por Josep Maria Caparrós y producida por la AlhóndigaBilbao en colaboración con HoriPro Inc., el apoyo de Japan Foundation y Casa Asia y el patrocinio del centro Infiniti Bilbao, constituye la culminación del AÑO KUROSAWA 2010. Y a la que también se suman conferencias, cursos, talleres y un ciclo de proyección con la cinematografía de Akira Kurosawa y su influencia en la obra de otros directores, al que muchos consideran un maestro.

La mirada del samurái: los dibujos de Akira Kurosawa

Akira Kurosawa descendía de una familia de samuráis cuyos orígenes se remontan al siglo XI. Su padre, instructor militar, le inculcó el sentido de la disciplina y el conocimiento de la historia y la cultura tradicional japonesa, pero también le transmitió su pasión por el cine occidental.

Kurosawa inició su carrera cinematográfica en un momento histórico complejo: Europa libraba la Segunda Guerra Mundial y un Japón militarista exaltaba el espíritu nacionalista a la vez que intentaba modernizarse. Durante mucho tiempo en Japón se ha considerado el cine de Kurosawa como occidentalista, mientras que en Occidente se le recibía como el embajador del cine nacional japonés. Pero la mirada de este moderno samurái es mucho más profunda y contradictoria, porque su cine pone en entredicho tanto la imagen que los japoneses tienen de sí mismos como la imagen que Occidente tiene del Japón.

Kurosawa quiso ser pintor pero cuando descubrió el cine, decidió «olvidar la pintura para siempre». A esa primera gran pasión se debe un cine que se construye a partir de los recursos de la imagen pictórica: la luz, el color, el contraste, la textura, la composición, la perspectiva y las atmósferas.

Para Kurosawa, el cine es un medio de expresión plural y su estructura se asemeja a la de un texto que se inicia con los primeros dibujos que prefiguran las escenas y termina de articularse en el proceso de edición y montaje:

«Cuando dibujo los storyboards pienso en muchas cosas: el encuadre, la psicología y las emociones de los personajes, sus movimientos, el ángulo de la cámara adecuado para la captura de esos movimientos, la iluminación, el vestuario y los accesorios [...] Si antes no he reflexionado específicamente sobre cada uno de estos elementos no puedo dibujar la escena. Aunque sería más exacto decir que dibujo los storyboards para pensar en esas cosas. De este modo concibo, materializo y plasmo la imagen de cada escena de la película antes de verla claramente. Hasta que llega ese momento no comienzo a rodar.»

Akira Kurosawa es autor de una de las filmografías más complejas e interesantes de la historia del cine. Su prolífica obra mantuvo un delicado equilibrio entre los contenidos y los recursos expresivos; sus historias japonesas se inspiran, tanto en su experiencia personal como en la lite-

ratura, y su cine, que incurrió en los géneros más diversos [cine de aventuras, *chambaras*, melodramas, *jidai-gekis*, *thriller*, cine negro, las formas del cine realista y del cine social], abunda en referencias a otras artes [pintura, literatura, música] y a otras cinematografías.

Por primera vez en el estado se exhibirán los storyboards originales de *Kagemusha, la sombra del guerrero* [1980], *Ran* [1985], *Los sueños de Akira Kurosawa* [1990], *Rapsodia en agosto* [1991], *Espera un poco* [1993] y *El mar que nos mira* [2002] junto a la proyección de fragmentos seleccionados de estas películas, vestuario original utilizado durante el rodaje de *Ran* - con la que obtuvo el Oscar al Mejor Diseño de Vestuario en 1985- y veintisiete carteles originales de su cinematografía.

Desde la imagen fija de los dibujos a la imagen en movimiento de sus películas, *La mirada del samurái* nos propone un acercamiento novedoso a Akira Kurosawa a través de un mundo referencias culturales en el que estaba inmerso su relato cinematográfico, y de cómo este, a su vez, ha influido en muchísimas obras audiovisuales contemporáneas: de la caligrafía y los grabados japoneses [Hokusai] a las vanguardias pictóricas europeas de principios del siglo XX [Van Gogh, Kokoschka, Gauguin], de las obras japonesas del teatro noh al drama de Shakespeare y la novela de Tolstói, de los western mudos de William Hart a John Ford; de la serie anime *Samurái 7* al *Ghost Dog* de Jim Jarmusch, *La guerra de las galaxias* de Georges Lucas y el *Kill Bill* de Tarantino.

Los storyboards de Akira Kurosawa

Antes que el cine, la vocación adolescente de Akira Kurosawa fue la pintura por lo que la imagen pictórica es un referente crucial en su concepción cinematográfica.

Para Kurosawa el cine «tiene cualidades literarias, también teatrales, un lado filosófico, particularidades de la pintura y la escultura, así como elementos musicales» (*Autobiografía [o algo parecido]*, Fundamentos, Madrid, 1990). Se trata de un medio de expresión plural, que integra a muchas otras artes, con una estructura que se inicia con los primeros dibujos que prefiguran las escenas y termina de articularse en el proceso de edición y montaje.

Obras de un valor artístico indiscutible, más allá del testimonio que suponen sobre su forma de trabajar, en Alhóndiga Bilbao pueden contemplarse, por primera vez a nivel nacional, los storyboards originales del director. Dibujos en los que no solo se refleja el encuadre y los elementos materiales de la escena, si no también la psicología y las emociones de los personajes.

Kagemusha, la sombra del guerrero [*Kagemusha*], 1980

En un Japón devastado por las guerras feudales del siglo XVI, un ladrón de poca monta condenado a muerte es indultado por su gran parecido con el príncipe Shingen, líder de los Takeda en su lucha contra los clanes rivales. De esta forma se convierte en su *kagemusha* [doble] en las batallas. Finalmente Shingen muere y Kagemusha deberá olvidarse de sí mismo para suplantar definitivamente la identidad del príncipe Takeda.

Como el propio título de la película nos advierte, vamos a participar de la historia épica desde el punto de vista de una «sombra» y no desde la posición de un héroe verdadero, el «doble» será el protagonista de una meditación filosófica sobre la identidad y el poder. Un guión que Kurosawa presentó a varios estudios sin éxito:

«Pensé que aunque no pudiese trasladar las imágenes a la pantalla, al menos quería que la gente las viera. Así que decidí dibujarlas.» Akira Kurosawa.

En este *storyboard* Kurosawa manifiesta su profundo conocimiento de la sofisticada estética del Japón del período Azuchi Momoyama [1568-1603] y la historia del arte occidental: desde las pinturas de batallas del bajo Renacimiento italiano a las escenas oníricas del simbolismo y el surrealismo de las vanguardias. En un momento clave del film, cuando el sueño de Kagemusha se convierte en pesadilla, el ambiente onírico recreado evoca el estilo de pintores expresionistas como Oskar Kokoschka, Chaim Soutine y Emile Nolde.

© The Kobal Collection/Contacto

Desde la perspectiva del reconocimiento del valor artístico de su obra cinematográfica, Kurosawa reflexiona con humildad e ironía sobre el éxito de su regreso a «la pintura»:

«¿Son dignos los dibujos de mis storyboards de ser llamados arte? Yo no me proponía pintar bien. Simplemente utilicé con libertad los materiales y recursos que tenía a mano. Como mucho me ayudaron a realizar las películas [...] Es curioso que cuando de verdad intentaba pintar bien sólo producía una obra mediocre, mientras que cuando sólo me preocupaba de esbozar las ideas para mis películas fue cuando produje obras que la gente considera interesante».

[James Goodwin, *Akira Kurosawa and Intertextual Cinema*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore-Londres, p. 221.]

Kagemusha, la sombra del guerrero [*Kagemusha*], 1980

Guión: Akira Kurosawa en colaboración con Masato Ide.

Dirección: Akira Kurosawa

Fotografía: Takao Saito, Ueda Masaharu, Asakazu Nakai, Kazuo Miyagawa. Música: Shinichiro Ikebe. Montaje: Akira Kurosawa.

Color. Duración: 159 minutos.

Producción: Toho, Kurosawa Production, Twentieth Century Fox. Productores ejecutivos asociados: Francis Ford Coppola y George Lucas.

Ran

1985

Ran es una palabra japonesa que puede traducirse como «caos, guerra, miseria o anarquía». Este *jidai-geki* [drama histórico] está basado libremente en *El rey Lear* de Shakespeare y la leyenda del señor Moorí Motonari y sus tres flechas, una historia medieval de un clan samurái en el que los herederos mantienen una lucha desleal por el poder familiar.

Kurosawa trabajó en este guión entre 1976 y 1985. Durante esta década Japón había vivido su portentoso «milagro económico» en detrimento de los valores culturales tradicionales. La muerte de los protagonistas en *Kagemusha* y *Ran* es reflejo del propio pesimismo histórico de Kurosawa. Los argumentos de estas películas, que se desarrollan en escenarios sometidos a profundos cambios sociales, proporcionan al director una situación dramática única para reflexionar sobre la dialéctica entre las ambiciones individuales y la grandeza trágica del contexto histórico.

Ran destaca por la fusión del drama occidental con la propia cultura japonesa, en la película Kurosawa sustituye el diálogo fluido de Shakespeare por la imagen austera del teatro noh que tanto le gustaba. En el *storyboard* Kurosawa desarrolló una iconografía que sugiere el hundimiento de la humanidad en el caos provocado por la guerra, y un complejo diseño de vestuario y decorados que tardaron casi tres años en realizarse. En sus dibujos está presente la imaginería del teatro noh y las imágenes de las batallas, de estilo barroco, nos recuerdan las composiciones coloristas y dinámicas del pintor Théodore Géricault.

Ran, 1985

Guión: Akira Kurosawa.

Dirección: Akira Kurosawa.

Fotografía: Takao Saito, Masaharu Ueda, Asakazu Nakai.

Música: Toru Takemitsu. Vestuario: Emi Wada. Montaje: Akira Kurosawa.

Color. Duración: 162 minutos.

Producción: Serge Silberman para Greenwich Film Production, Herald Ace, Nippon Herald Film, Masato Hara.

El vestuario de Ran

1985

© Ran, 1985. Akira Kurosawa © 1985 StudioCanal, París/Herald Ace Inc.-Nippon Herald Films Inc., Tokio

Como *Kagemusha*, *Ran* está ambientada en el período Azuchi Momoyama [1568-1603], una época de renacimiento japonés, y cuyo nombre proviene del castillo Azuchi del señor Nobunaga. Durante este período Japón se abrió al mundo exterior a través del comercio y se desarrollaron los grandes centros urbanos, en los que floreció una nueva clase mercantil que impuso una estética visual mucho más sofisticada, en contraste con la sobriedad del período anterior dominado por las guerras feudales.

Para su elaboración Kurosawa contrató al diseñador japonés Emi Wada, que trabajó a partir de los minuciosos dibujos del director, siguiendo los patrones de la refinada elegancia de las representaciones de teatro noh y kyogen. Para el rodaje de esta película se realizaron cerca de mil cuatrocientos trajes, algunos de cuyos componentes se fabricaron según los procedimientos tradicionales para conseguir la máxima autenticidad.

En la exposición pueden contemplarse el vestuario de los personajes Kyoami y Lady Sué. El vestuario de Kyoami, bufón del gran señor Hidetora Ichimonji, es extravagante y sexualmente ambiguo e infantil en contraste con los patrones de masculinidad samurái. Lady Sué es un personaje que representa la pureza y la aceptación del sufrimiento en medio del caos que provoca la guerra, su «Kimono rosa» está lleno de unos motivos primaverales en los que predominan el color rosa y el naranja de la iluminación budista, Kurosawa pintó a mano algunos de sus componentes.

Los sueños de Akira Kurosawa

[Yume], 1990

El guión de esta película está compuesto por ocho sueños: «El sol brilla a través de la lluvia», «El huerto de los duraznos», «La tempestad de nieve», «El túnel», «Cuervos», «El monte Fuji rojo», «El demonio llorón», «La aldea de los molinos de agua» y «Vuelo», que Kurosawa no llegó a filmar.

A los ochenta años Kurosawa dirigió la primera película que reflexiona sobre su biografía, está considerada por la crítica internacional como su gran testamento fílmico porque resume las grandes preocupaciones morales, estéticas e intelectuales de su vida: la educación en la propia tradición cultural, el respeto por la naturaleza, la ética humanista, el horror evitable de la guerra, la creación artística como pasión espiritual que supera las diferencias culturales, el temor ante el uso de la energía nuclear, las nuevas formas del mal y una postura crítica ante la idea de progreso en su sentido occidental.

En este *storyboard* Kurosawa emplea a fondo su profundo conocimiento de las pinturas simbolista, impresionista, postimpresionista, fauvista, expresionista y surrealista que tanto le gustaban. En el quinto episodio, «Cuervos», Kurosawa realiza un homenaje especial a Van Gogh, un pintor que mucho tiempo antes estuvo fascinado con las composiciones, la luz, el color y el estilo sintético de los grabados japoneses. Los dibujos del último episodio evocan las aventuras surrealistas de Chagall.

Los sueños de Akira Kurosawa [Yume], 1990

Guión: Akira Kurosawa.

Dirección: Akira Kurosawa.

Fotografía: Takao Saito, Masaharu Ueda. Música: Shinishiro Ikebe, Ippolitov Ivanov. Vestuario: Emi Wada. Montaje:

Akira Kurosawa, Tome Minami, Noriko Neharu.

Color. Duración: 117 minutos.

Producción: Kurosawa Production, Amblin Entertainment [Steven Spielberg] e Industrial Light and Magic [Lucas Company].

Rapsodia en agosto

[Hachigatsu no rapusodi], 1991

Con un guión basado en la novela *En la caldera*, de Kiyoko Murata, Kurosawa retrata las relaciones entre tres generaciones de una misma familia, marcada trágicamente por el bombardeo atómico de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en 1945.

El recuerdo del bombardeo nuclear le sirve como pretexto para abordar cuestiones cruciales de la sociedad japonesa contemporánea: el proceso de envejecimiento y el debilitamiento de los vínculos familiares ante la pérdida de los valores tradicionales, el materialismo, el perdón, la memoria y la relación entre Oriente y Occidente.

Kurosawa no quería tratar la hecatombe nuclear como un espectáculo vistoso, sino plasmar una atmósfera de «silencio expresivo». Por eso, los dibujos para esta película son de una gran simplicidad y esquematismo. Sólo en contadas ocasiones el realismo intimista es alterado por episodios poéticos de carácter simbólico o por el recurso perturbador del *collage* surrealista, al estilo de Max Ernst o Luis Buñuel, que evoca la catástrofe de la explosión nuclear.

Rapsodia en agosto [Hachigatsu no rapusodi], 1991

Guión: Akira Kurosawa.

Dirección: Akira Kurosawa.

Fotografía: Takao Saito, Masaharu Ueda. Música: Shin'ichiro Ikebe [Schubert, Vivaldi]. Montaje: Akira Kurosawa.

Color. Duración: 98 minutos. Color.

Producción: Kurosawa Production, Shochiku.

Espera un poco

[*Madadayo*], 1993

En un Tokio de postguerra, los antiguos alumnos de un profesor retirado se reúnen cada año para celebrar su cumpleaños y realizan un extraño ritual, durante la fiesta escenifican su entierro, mientras versionan el popular juego infantil del escondite preguntan al maestro si está preparado para abandonar este mundo: «¿Estás listo?» [*Mahda-kai*], a lo que el profesor responde enérgicamente «¡Todavía no!» [*Madadayo*].

El guión está basado en varias obras del influyente profesor y escritor Hyakken Uchida, *Madadayo* es una película sobre la pedagogía y la relación *deshi-sensei* [alumno-profesor], un tema sobre el que Kurosawa reflexionó en numerosas ocasiones. Con esta película Kurosawa rinde homenaje a todos los profesores que jugaron un papel decisivo en su vida.

Para el *storyboard* Kurosawa seleccionó cuidadosamente una gama de claroscuros que reflejan un ambiente denso y sombrío, de corte expresionista, en donde prevalecen los colores ácidos y una pincelada tosca. El ambiente opresivo nos recuerda a las películas de John Ford que tanto le gustaban. La larga escena final, en la que el profesor protagonista muere mientras sueña, sirve de fondo para la sobreimpresión de los créditos a manera de *collage* y presenta un tratamiento pictórico de la composición y del color espectacular.

Espera un poco [*Madadayo*], 1993

Guión: Akira Kurosawa.

Dirección: Akira Kurosawa.

Fotografía: Takao Saito, Masaharu Ueda. Música: Shin'ichiro Ikebe. Montaje: Akira Kurosawa.

Color. Duración: 134 minutos.

Producción: Kurosawa Production, Daei, Dentsu.

El mar que nos mira

[*Umi wa miteita*], 2002

Kurosawa escribió el guión de esta película y realizó el *storyboard* hacia 1993 pero su producción tuvo que ser pospuesta en varias ocasiones por su delicado estado de salud. El director murió en 1998 y el proyecto fue retomado en el 2002 por Kei Kumai, que realizó algunos cambios en el guión pero respetó la imagen y la atmósfera del *storyboard* original.

Con un guión basado en dos novelas de Shu-goro Yamamoto, *El mar que nos mira* es la historia de amor prohibido entre un samurái y una geisha se desarrolla en el siglo XIX en un burdel cercano a Tokio, junto al mar. En ella Kurosawa retoma uno de sus recursos dramáticos favoritos: el de una devastación natural que resuelve los conflictos humanos.

En su último *storyboard* Kurosawa alterna dibujos de una gran simplicidad con otros de extremo preciosismo, sus dibujos reconstruyen minuciosamente los detalles de las elegantes casas de geishas del período Edo [1603-1868]. Algunas de estas escenas intimistas nos recuerdan las odaliscas de las composiciones orientalistas de Matisse.

El mar que nos mira [*Umi wa miteita*], 2002

Guión: Akira Kurosawa, Kei Kumai.

Dirección: Kei Kumai.

Fotografía: Kazuo Okuhara. Música: Teizo Matsumara. Montaje: Osamu Inoue.

Color. Duración: 114 minutos.

Producción: Umi Wa Miteita Production Committee

La pintura en el cine y los storyboards de Akira Kurosawa

Instalación audiovisual con tres proyecciones simultáneas que, tomando como punto de referencia su película *Escándalo* de 1950, nos introduce la relación de Akira Kurosawa con la pintura a partir de su propia cinematografía.

La película está protagonizada por un joven pintor moderno de estilo occidental disgustado porque la prensa japonesa compara su estilo con el de Maurice de Vlaminck. Este pintor ficticio, llamado Ichiro Aoye [alter ego del propio director interpretado por Toshiro Mifune], busca un estilo propio mientras reflexiona sobre la integridad artística frente al contexto social y la necesidad de concebir nuevas relaciones entre el arte occidental y la cultura japonesa para combatir el sinsentido de una pedagogía artística basada en la mera imitación de los modelos europeos.

Escándalo [Shubun], 1950

Guión: Akira Kurosawa, Ryuzo Kikushima.

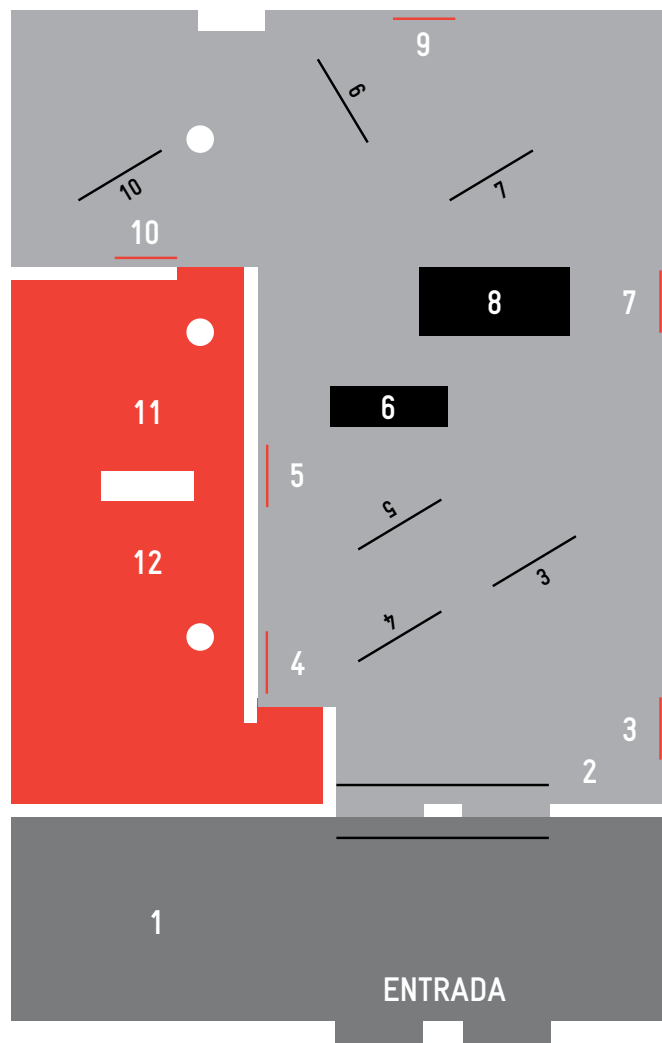
Fotografía: Toshio Ubukata. Música: Fumio Hayasaka. Montaje: Akira Kurosawa.

Duración: 104 minutos. Blanco y negro.

Producción: Sochiku, Eiga Geijutsu Kyokai.

La cinematografía de Akira Kurosawa en el cine y el audiovisual contemporáneos

Instalación audiovisual con proyecciones simultáneas que sirve de epílogo a la exposición y cierra el juego de los referentes culturales. Un juego -y una reflexión- sobre la concepción de Kurosawa del cine como «texto filmico» y la influencia de la obra de Kurosawa, bajo la forma de homenajes, adaptaciones, citas y *remakes*: el eco de su «texto filmico» en muchas otras obras audiovisuales posteriores a su cinematografía.

- 1 Espacio de documentación
- 2 Los storyboards
- 3 *Kagemusha, la sombra del guerrero*
- 4 *Espera un poco*
- 5 *El mar que nos mira*
- 6 La pintura en el cine de Akira Kurosawa: *Escándalo*
- 7 *Ran*
- 8 El vestuario de *Ran*
- 9 *Rapsodia en agosto*
- 10 *Los sueños de Akira Kurosawa*
- 11 Los carteles y la filmografía
- 12 La cinematografía de Akira Kurosawa en el cine y el audiovisual contemporáneos

CATÁLOGO

La mirada del samurái: los dibujos de Akira Kurosawa

Ensayos críticos de reconocidos especialistas nacionales e internacionales, dibujos de Akira Kurosawa, fotogramas de sus películas, vestuario utilizado en el rodaje, carteles de su cinematografía... una visión novedosa e imprescindible sobre el trabajo del «Emperador» del cine japonés. En euskera, castellano e inglés. De venta en la tienda Shopa de AlhóndigaBilbao.

PRECIO: 30€

DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 30 DE ENERO
EXPOSICIÓN

La mirada del samurái: los dibujos de Akira Kurosawa

Inauguración: 19:30h

17 DE NOVIEMBRE 2010, MIÉRCOLES

19:30 HORAS

MESA REDONDA

Actualidad de Akira Kurosawa

PATXI URKIJÓ, ANDRÉS EXPÓSITO, CARLOS GIMÉNEZ SORIA, JORDI
PUIGDOMÈNECH

18 DE NOVIEMBRE DE 2010, JUEVES

20:00 HORAS

CICLO DE CINE

A.K. [1985]. Chris Marker

25 DE NOVIEMBRE DE 2010, JUEVES

DE 17:30 A 18:30 HORAS

CURSO

Cultura japonesa para niños

ASUKA KUBOTA

2 DE DICIEMBRE DE 2010, JUEVES

19:30 HORAS

CONFERENCIA

Japón y la filmografía de Akira Kurosawa

ISABEL COIXET

9 DE DICIEMBRE DE 2010, JUEVES

20:00 HORAS

CICLO DE CINE

Kagemusha, la sombra del guerrero [1980]. Akira Kurosawa

16 DE DICIEMBRE DE 2010, JUEVES

20:00 HORAS

CICLO DE CINE

Ghost Dog. El camino del samurái [1999]. Jim Jarmusch

13 DE ENERO DE 2011, JUEVES

20:00 HORAS

CICLO DE CINE

Porco Rosso [1992]. Hayao Miyazaki

13 DE ENERO DE 2011, JUEVES

14 DE ENERO DE 2011, VIERNES

17:30 - 20:00 HORAS

15 DE ENERO DE 2011, SÁBADO

10:30 - 13:30 HORAS

TALLER

*Storyboards de Akira Kurosawa: manga y
anime contemporáneo*

LAURA MONTERO

20 DE ENERO DE 2011, JUEVES

20:00 HORAS

CICLO DE CINE

Escándalo [1950]. Akira Kurosawa

30 DE ENERO DE 2011, DOMINGO

20:00 HORAS

CICLO DE CINE

Los sueños de Akira Kurosawa [1990]. Akira Kurosawa

AGENDA

ARETOKO GIDALIBURUA

Samuraiaren begirada:

AKIRA
KUROSAWA

-ren marrazkiak

hó

Alhóndiga Bilbao

2010 AZAROA 16
2011 URTARRILA 30

Lankidea:

Laguntzaileak

Babeslea:

HORIPRO

JAPAN FOUNDATION
國際交流基金

CASA ASIA

INFINITI

Samuraiaren begirada: Akira Kurosawaren marrazkiak

AlhóndigaBilbao

Komisarioa:
Josep Maria Caparrós

Komisarioaren laguntzaileak:
Andrés Expósito
Carlos Giménez Soria
Jordi Puigdomènech

Edukien garapena:
Juan Pablo Ballester
cultural affairs

Aholkularitza:
James Goodwin

Proiektuko zuzendaritza:
cultural affairs
AlhóndigaBilbao

Espazioaren diseinua:
Gorka Eizagirre

Garraioa:
Intro

Muntaketa:
Erakus Arquitectura de interiores SA
Giroa SA ABEE
Extremiana

Laguntzaileak:
HoriPro Inc.
Asia Etxea
Japan Foundation

Babeslea:
Infiniti

Lankidea:

HORI PRO

Laguntzaileak:

Babeslea:

Informazio gehiagorako, gure web orrialdea kontsultatu:
www.alhondigabilbao.com

Artista bikain honi eta kultura japoniarrari buruz zerbaite gehiago jakin nahiz izanez gero, zure iritziekin parte hartu edota ekintzak zehatz-mehatz ezagutu nahi izanez gero, sartu gure blogean:
www.alhondigabilbao.com/kurosawa

Izan zaitetz SamuraiKen lagun
[facebook](https://www.facebook.com/samurai-ken) edo [twitter @samurai-k](https://twitter.com/samurai-ken)

Gure egitarauaren gaineko informazio gehiago jaso nahi izanez gero, idatzi hurrengo helbidera:
info@alhondigabilbao.com

AlhóndigaBilbao
Arriquirar plaza 4
www.alhondigabilbao.com
info@alhondigabilbao.com
944 014 014

NOLA IRITSI

AUTOBUSA
18/76

METROA
Indautxu [Urkixo irteera], Moyua [Diputazio irteera]

APARKALEKUAK
Alhóndiga, Indautxu, Zabalburu eta Miguel de Unamuno Institutua.

* AlhóndigaBilbaorako edo gure jardueretarako irisgarritasuna erraztuko dizun laguntza teknikorik behar baduzu, jarduerak zeinu-hizkuntzara itzultzeko beharra baduzu edo beste edozein laguntza mota behar izanez gero, eskatu iezaguzu. Alhóndigabilbaok espazio irisgarria izan nahi du pertsona guztientzat.

* Ezinbestek bultzatuta, AlhóndigaBilbaok programatutako jarduerak indargabetu, aldatu edo atzeratzeko eskubidea izango du, eta hori alde aurretik jakinaraziko du bere webgunean: www.alhondigabilbao.com.

Samuraiaren begirada:

Akira KUROSAWA

-ren marrazkiak

Japoniako zineko zuzendari bikaina eta XX. mendeko zinegintzako pertsona ospetsu handienetakoa izandako Akira Kurosawaren [1910-1998] jaiotzaren mendeurrena dela eta, AlhóndigaBilbaok zinegileen maisu honen izaera konplexu bezain ñabartsua eman nahi izan du jakitera, estatu-mailan haren *storyboardak* lehen aldiz aurkeztuko dituen erakusketaren bitartez.

Bere marrazkiak trazu-askatasun handikoak dira, eta indarrez zein kolorez beteta daude. Euren bidez, Akira Kurosawak bere filmetako eszenak irudikatzen zituen, eta paperetik bertatik ematen zien bizia. Bere lanetan agertzen diren aipamen piktoriko eta literarioen munduan oinarrituta, erakusketak zinegilearen lanetara egindako hurbilketa berritzailea proposatzen digu: *storyboardetik* filmetako pasarteen proiektziora, bere zinegintzako kartel originaletatik *Ran* filmeko «Oscar saridun» jantzieta, bere zinegintzatik bere lanak miresten dituzten zuzendarien zinegintzara, Francis Ford Coppolatik George Lucasera, Martin Scorsesetik Jonnie Tora.

«Japoniako zineko enperadoreari» eskainitako omenaldia da, eta Josep Maria Caparrósek komisariatutako eta AlhóndigaBilbaok HoriPro, Inc. konpainiaren laguntzaz eta Japan Foundation zein asia etxearen eta Infiniti zentruaren babesaz ekoiztutako erakusketa bakarra 2010eko Kurosawa Urtearen esparruan eskainiko da. Horrez gain, hitzaldiak, ikastaroak eta tailerrak ere egongo dira, baita Akira Kurosawaren filmak ikusteko eta bere lanek beste zuzendari batzuen artean izan duten eragina ezagutzeko zikloa ere, askorentzat maisua zen-eta.

Samuraiaren begirada: Akira Kurosawaren marrazkiak

Akira Kurosawa XI. mendean sortutako samurai-familia bateko kidea zen. Bere aita instruktore militarra zen, eta diziplinaren zentzua zein Japoniako historiaren eta kultura tradizionalaren ezagutza irakatsi zizkion, baina, aldi berean, mendebaldeko zinearekiko grina ere helarazi zion.

Kurosawaren zine-ibilbidea une historiko zailen hasi zen: Europa Bigarren Mundu Gerran zegoen sartuta eta Japonia militaristak izpiritu nazionalista goresten zuen, modernizatzeko ahalgina egiten zuen bitartean. Luzaroan, Japonian, Kurosawaren zinea mendebaldarra zela esan zuten, eta, mendebaldean, ordea, Japoniako zine nazionaleko enperadorea izango balitz bezala hartzen zuten. Dena dela, samurai moderno honen begirada askoz ere sakonagoa eta kontrajarriagoa da, bere zinean japoniarrek euren buruaz duten irudia eta mendebaldeak Japoniaz duen irudia jartzen dituelako kolokan.

Kurosawak margolaria izan nahi izan zuen, eta, zinea ezagutu zuenean, «pintura betiko ahaztea» erabaki zuen. Lehen grina handi horren ondorioz, irudi piktorikoko baliabideetan oinarritutako zinea sortu zen: argia, kolorea, kontrastea, testura, konposizioa, perspektiba eta giroak.

Kurosawarentzat, zinea adierazpide anitza da, eta bere egiturak antzekotasun handiak ditu eszenak aurretiaz egituratzen dituzten lehen marrazkiez hasi eta, amaieran, edizioan nahiz muntaketan egituratzen den testuaren antolaerarekin.

«Storyboardak marraztean, gauza asko ditut buruan: enkoadraketa, pertsonaien psikologia eta emozioak, euren mugimenduak, mugimendu horiek filmatzeko kamera-angelu egokia, argiak, jantziak eta osagarriak [...] Aldez aurretik elementu horiei guztiei buruz zehatz-mehatz hausnartu ez badut, ezin dut eszena marraztu. Dena dela, zehatzagoa izango litzateke esatea gauza horietan pentsatzeko marrazten ditudala storyboardak. Hartara, filmeko eszena bakoitzaren irudia sortu, gauzatu eta irudikatzen dut, argi eta garbi ikusi baino lehen. Une hori iritsi arte, ez naiz filmatzen hasten.» Akira Kurosawa.

Akira Kurosawak zinearen historiako filmografia konplexu eta interesgarrienetakoa sortu zuen. Bere lan oparoan, edukien eta adierazpideen arteko oreka fin-fina da; bere historia japoniarrak bere esperientzia pertsonalean nahiz literaturan

daude oinarrituta; eta era guztietako generoak [abentura-zinea, txanbarak, melodramak, *jidai-gekiak*, *thrillerra*, zine beltza eta zine errealistaren nahiz zine sozialaren formak] landu zituen zinean, beste arte batzuk [pintura, literatura eta musika] eta beste zinematografia batzuk aipatzen ditu sarritan.

Gure herrialdean, lehen aldiz erakutsiko dira honako film hauetako *storyboard* originalak: *Kagemusha, gerlariaren itzala* [1980]; *Ran* [1985]; *Akira Kurosawaren ametsak* [1990]; *Abuztuko rap-sodia* [1991]; *Itxaron apur batean* [1993]; eta *Begira dugun itsasoa* [2002]. Era berean, honako hauexek ere egongo dira ikusgai: film horietako pasarte hautatuak, *Ran* filmean erabilitako jantzi originalak (eurei esker, Jantzien Diseinu Onenaren Oscar saria lortu zuen 1985ean) eta bere zinegintzako hogeita zazpi kartel original.

Marrazkien irudi finkotik bere filmetako mugimenduzko irudira, *Samuraiaren begirada* erakusketak Akira Kurosawaren lanera egindako hurbilketa berritzailea proposatzen digu. Horretarako, bere kontakizun zinematografikoko erreferente kulturalak nabarmentzen dira, baita ikus-entzuzko lan garaikide askotan izan duen eragina ere: kaligrafia eta grabatu japoniarrak [Hokusai], XX. mendearen hasierako abangoardia piktoriko europarrak [Van Gogh, Kokoschka, Gauguin], noh antzerkiko lan japoniarrak, Shakespeareren drama, Tolstoiren eleberria, William Harten western mutuak, John Ford, *Samurái 7* anime seriea, Jim Jarmuschen *Ghost Dog*, Georges Lucasen *La guerra de las galaxias* eta Tarantinoren *Kill Bill*.

Akira Kurosawaren storyboardak

Zinea baino lehen, Akira Kurosawaren gaztetako bokazioa pintura izan zenez, irudi piktorikoa funtsezko erreferentea da bere kontzepzio zinematografikoan.

Kurosawaren esanetan, zineak «literatura eta antzerki arloko ezaugarriak ditu, baita alde filosofikoa, pinturaren zein eskulturaren berezitasunak eta musikako elementuak ere». (*Autobiografía [o algo parecido]*, Fundamentos, Madrid, 1990). Adierazpide anitza da, eta, bertan, beste hainbat arte hartzen dira kontuan. Izan ere, eszenak aurretiaz egituratzen dituzten lehen marrazkiez hasi eta, amaieran, edizioan nahiz muntaketan atontzen den egitura dauka.

Balio artistiko eztabaida ezinezko lanak dira, zinegilearen egikerari buruz ematen duten lekotasunetik haratago. Alhóndiga Bilbaon, estatu-mailan lehen aldiz egongo dira ikusgai zuzendariaren

Kagemusha, gerlariaren itzala [Kagemusha], 1980

XVI. mendeko guda feudalek suntsitutako Japonian, heriotza-zigorra jaso zuen lapur txiki bat indultatu zuten klan aurkarien aurkako borrokan Takedatarren liderra zen Shingen printzearekin zeukan antzekotasun fisiko handiaren ondorioz. Handik aurrera, beraz, haren bikoitza [kagemusha] izan zen batailetan. Azkenean, ordea, Shingen hil egin zenez, Kagemushak bere nortasuna alde batera utzi eta behin betiko izan behar izan zen Takeda printzea.

Filmaren izenburuan bertan adierazi bezala, «itzalaren» ikuspegitik parte hartuko dugu historia epikoan eta ez benetako heroien ikuspuntutik. «Bikoitza» nortasunari eta botereari buruzko gogo-jardun filosofikoko protagonista izango da, hain zuzen ere. Kurosawak zenbait estudiotara eraman zuen gidoia, baina ez zuen arrakastarik izan. «Irudiak pantailaratzeko aukerarik eduki ez arren, gutxienez jendeak ikustea nahi nuela pentsatu nuen. Horrela, bada, marraztea bururatu zitzaidan» [Akira Kurosawa].

Storyboard honetan, ageri-agerikoa da Kurosawak Azuchi Momoyama epealdiko [1568-1603] Japoniako estetika sofistikatua eta mendebaldeko artearen historia ondo baino hobeto ezagutzen zituela: Italiako Behe Errenazimenduko batailen pinturak, simbolismoko eszena onirikoak eta abangoardietako surrealismoa. Filmeko funtsezko une batean, Kagemusharen ametsa amesgaizto bihurtzen denean, birsortutako giro onirikoak zenbait margolari espresionistaren estiloa dakarkigu gogora: Oskar Kokoschka, Chaim Soutine eta Emile Nolde.

storyboard originalak. Marrazki horietan, gainera, eszenako elementu materialak eta enkoadraketa ez ezik, pertsonaien psikologia eta emozioak ere azaltzen dira.

Bere lan zinematografikoaren balio artistikoa onetsita, Kurosawak apaltasunez eta ironiaz hausnartzen du «pinturara» itzultzean lortutako arrakastari buruz:

«Nire storyboardetako marrazkiak artea ote dira? Nire asmoa ez zen ondo margotzea. Eskura nituen materialak eta baliabideak askatasunez erabiltzea izan zen nire helburu bakarra. Gehien jota, oso lagungarriak izan ziren filmak egiteko orduan [...] Bitxia bada ere, ondo margotzen saiatzen nintzanean, hala-holako lanak baino ez nituen egiten. Orain, ordea, nire helburu bakarra neure filmetarako ideien zirriborroa egitea denean, jendearentzat interesgarriak diren lanak sortu ditut.»

[James Goodwin, Akira Kurosawa and Intertextual Cinema, The Johns Hopkins University Press, Baltimore-Londres, 221. or.]

Kagemusha, gerlariaren itzala [Kagemusha], 1980. Akira Kurosawa © Toho/Kurosawa/The Kobal Collection/Contacto

Kagemusha, gerlariaren itzala [Kagemusha], 1980

Gidoia: Akira Kurosawa, Masato Ideren laguntzaz.

Zuzendaritza: Akira Kurosawa.

Argazkilaritza: Takao Saito, Ueda Masaharu, Asakazu Nakai, Kazuo Miyagawa. Musika: Shinichiro Ikebe. Muntaketa: Akira Kurosawa.

Koloretan. Iraupena: 159 minutu.

ekoizpena: Toho, Kurosawa Production, Twentieth Century Fox. Productores ejecutivos asociados: Francis Ford Coppola y George Lucas.

Ran

1985

Ran japonierako hitza da, eta anabasa, gerra, miseria edo anarkia esan nahi du. *Jidai-geki* hau [drama historikoa] Shakespeareren *Lear erregea* lanaren eta Moori Motonari jaunaren zein bere hiru gezien kondairaren bertsio librea da. Kondaira hori Erdi Aroko klan samurai baten historia da, eta, bertan, oinordekoek familia-boterea lortzeko borroka desleialari ekin zioten.

Kurosawak 1976. urtetik 1985. urtera arte lan egin zuen gidoi honetan. Hamarkada horretan, Japoniak bere «mirari ekonomiko» ahaltua bizi izan zuen, balio kultural tradizionalen kaltetan. *Kagemusha* eta *Ran* filmetako protagonisten heriotza Kurosawaren ezkortasun historikoaren beraren adierazgarri da, hain zuzen ere. Film horiek aldaketa sozial sakonen eraginpean dauden eszenatokietan garatzen dira, eta euren argudioek egoera dramatiko aparta eskaintzen diote zuzendariari, norberaren asmo handien eta testuinguru historikoaren handitasun tragikoaren arteko dialektikari buruz hausnartzeko.

Ran filmean, mendebaldeko dramaren eta Japoniako kulturaren beraren arteko uztarketa nabarmetzen da, eta, bertan, Kurosawak hain gustuko zeukan noh antzerkiko irudi soila erabili zuen, Shakespeareren elkarrizketa arinaren orde. *Storyboardean*, hain zuzen ere, gizakiak gerraren ondorioz sortutako anabasan hondoratzen direla iradokitzen duen ikonografia garatu zuen Kurosawak. Era berean, jantzien eta dekoratuen diseinua oso korapilotsua zenez, ia-ia hiru urte behar izan zituzten horiek guztiak egiteko. Bere marrazkietan, noh antzerkiko irudiak agertzen dira, eta estilo barroko batailen irudiek Théodore Géricault margolariaren konposizio kolorista zein dinamikoak dakarzkigute gogora.

Ran, 1985

Gidoia: Akira Kurosawa.

Zuzendaritza: Akira Kurosawa.

Argazkilaritza: Takao Saito, Masaharu Ueda, Asakazu Nakai. Musika: Toru Takemitsu. Jantziak: Emi Wada. Muntaketa: Akira Kurosawa.

Koloretan. Iraupena: 159 minutu.

ekoizpena: Serge Silberman Greenwich Film Production-entzat, Herald Ace, Nippon Herald Film, Masato Hara.

Ran filmeko jantziak

1985

Ran, 1985. Akira Kurosawa © 1985 Studio Canal, Paris/Herald Ace Inc.-Nippon Herald Films Inc., Tokio

Kagemusha bezala, *Ran* filma Azuchi Momoyama epealdian [1568-1603] dago girotuta. Garai horretan, Japonia berpiztu egin zen, eta Nobunaga jaunaren Azuchi gaztelutik datorkio izena. Epealdi horretan, Japonia kanpoko mundura ireki zen merkataritzaren bitartez, eta hirigune handiak garatu ziren. Bertan, hain zuzen ere, merkataritza-arloko gizarte-maila berria sortu zen, eta are sofistikatuagoa zen ikusizko estetika inposatu zuen, gerra feudalen eraginpeko aurreko epealdiko soiltasunaren aldean.

Jantziak egiteko, Kurosawak Emi Wada diseinugile japoniarra kontratatu zuen, eta, horretarako, zuzendariak noh eta kyogen antzezpenetako patroï dotore bezain finen arabera egin zituen marrazki xeheak erabili zituen. Pelikula hau filmatzeko, mila eta lauhun inguru jantzi egin behar izan zituzten, eta euren osagai batzuk prozedura tradizionalen arabera egin zituzten, ahalik eta egiazkotasun handiena lortzeko.

Erakusketan, Kyoami eta Lady Sué pertsonaien jantziak daude ikusgai. Kyoami Hidetora Ichimonji jaun handiaren bufoia da, eta bere jantziak oso nabarmenak dira. Horrez gain, sexuaren arloan, anbigua bezain umea da, gizontasun samuraiko eredu nabarien aldean. Lady Sué arzasunaren eta gerrako anabasaren ondorioz sortutako oinazearen onarpenaren adierazgarri da. Bere «Kimono arrosa» udaberriko apaingarriz beteta dago, eta, bertan, arrosa-kolorea zein argialdi budistako laranja-kolorea dira nagusi. Kurosawak, gainera, zenbait osagai margotu zituen eskuz.

Akira Kurosawaren ametsak

[*Yume*], 1990

Film honetako gidoian, zortzi amets agertzen dira: «Eguzkiak eurian zehar egiten du distira», «Asta-piperren baratzea», «Elurtea», «Tunela», «Erroiak», «Fuji mendia, gorri», «Deabru negartia», «Ur-erroten herrixka» eta «Hegada». Kurosawak ez zuen azken hori filmatu, ordea.

Laurogei urte zituela, bere biografiari buruz hausnartzen duen lehen filma zuzendu zuen Kurosawak. Nazioarteko kritikarien esanetan, film hau zuzendariaren film-testamentu handia da, bertako zortzi historiak bere bizitzako kezka moral, estetiko eta intelektual handien laburpena direlako: tradizio kulturalan bertan garatutako hezkuntza; naturaren errespetua; etika humanista; saihesteko moduko izugarrikeria den gerra; desberdintasun kulturalak gainditzeko moduko grina izpirituala den sorkuntza artistikoa; energia nuklearra erabiltzeagatiko ikara; gaitzaren indarren forma berriak; eta aurrerakuntzak mendebaldean daukan zentzuaren inguruko jarrera kritikoa.

Storyboard honetan, Kurosawak bete-betean darabil hain gustuko zituen pintura sinbolista, inpresionista, postinpresionista, fauvista, espressionista eta surrealistei buruzko jakintza sakona. Bosgarren pasartean, «Erroiak», Kurosawak Van Goghen omenaldi berezia egiten du, askoz lehengo margolari horrek berak ere oso-oso gogoko izan zituelako grabatu japoniarretako konposizioak, argia, kolorea eta estilo sintetikoa. Azken pasarteko marrazkiek, oster, Chagallen abentura surrealista dakarzkigute gogora.

Akira Kurosawaren ametsak [Yume], 1990

Gidoia: Akira Kurosawa.

Zuzendaritza: Akira Kurosawa.

Argazkilaritza: Takao Saito, Masaharu Ueda. Musika:

Shin'ichiro Ikebe, Ippolitov Ivanov. Jantziak: Emi Wada.

Muntaketa: Akira Kurosawa, Tome Minami, Noriko Neharu.

Koloretan. Iraupena: 117 minutu.

ekoizpena: Kurosawa Production, Amblin Entertainment [Steven Spielberg] eta Industrial Light and Magic [Lucas Company].

Abuztuko rapsodia

[*Hachigatsu no rapusodi*], 1991

Film honetako gidoia Kiyoko Murataren *Galdaran* eleberrian dago oinarrituta. Bertan, hain zuzen ere, familia bereko hiru belaunaldiren arteko harremanen erretratua egiten du Kurosawak. Familia horretan, gainera, aztarna tragikoa utzi du 1945. urtean Hiroshima zein Nagasakiko hirietan garatutako bonbardaketa atomikoak.

Bonbardaketaren oroitzapena aitzakiatzat hartzen du, Japoniako gizarte garaikideko gai garrantzitsuak jorrazteko: zahartzapena; familia-lotuneen ahulezia, betiko balioak galtzean; materialismoa; barkamena; oroimena; eta ekialdearen zein mendebaldearen arteko harremana.

Kurosawak ez zuen hondamendi nuklearra ikuskizun ikusgarria izango balitz bezala jorratu nahi, bere asmoa «isiltasun adierazkorreko» giroa irudikatzea zelako. Hori dela eta, film honetarako marrazkiak sinpletasun eta eskematismo handikoak dira. Eszenen errealismo intimista oso-oso gutxitan hausten da zenbait pasarte poetiko sinbolikoren ondorioz edo, Max Ernst edo Luis Buñuelen estilora, *collage* surrealistarako joera asaldagarriaren ondorioz, eztanda nuklearraren hondamendia gogoratzeko.

Abuztuko rapsodia [Hachigatsu no rapusodi], 1991

Gidoia: Akira Kurosawa.

Zuzendaritza: Akira Kurosawa.

Argazkilaritza: Takao Saito, Masaharu Ueda. Musika:

Shin'ichiro Ikebe [Schubert, Vivaldi]. Muntaketa: Akira Kurosawa.

Koloretan. Iraupena: 98 minutu.

ekoizpena: Kurosawa Production, Shochiku.

Itxaron apur batean

[*Madadayo*], 1993

Gerraosteko Tokion, erretiratuta dagoen irakasle baten antzinako ikasleak haren urtebetetzea ospatzeko elkartzen dira, eta erritual bitxia egiten dute. Festan bertan, haren hileta eszenaratzen dute, ezkutaketaren haur-joko ezagunaren bertsioa egiten duten bitartean. Horretarako, mundu honetatik alde egiteko prest dagoen galdetzen diote maisuari: «Prest zaude?» [*«Mahda-kai»*], baina irakasleak honako hauxe erantzuten die indar handiz: «Ez, oraindik ez» [*«Madadayo»*].

Gidoia eragin handiko Hyakken Uchida irakasle eta idazlearen zenbait lanetan dago oinarrituta. *Madadayo* pedagogiari eta *deshi-sensei* [ikasle-irakasle] harremanari buruzko filma da, eta Kurosawak askotan hausnartu zuen gai horri buruz. Film honetan, gainera, Kurosawak bere bizitzan zeresan handia eduki zuten irakasle guztiei egiten die omenaldia.

Storyboard honetarako, Kurosawak arreta handiz hautatu zuen giro trinko, itzaltsu eta espressionistaren ezaugarri bereizgarri diren argilunen aukera zabala. Bertan, gainera, kolore azidoak zein pintzelada zakarra dira nagusi. Bestetik, giro zapaltzaileak Kurosawak hain gustuko zituen John Forden filmak dakarzkigu gogora. Azken eszena luzean, irakasle protagonista amets egin bitartean hiltzen da, eta, eszena horren gainean, kredituak agertzen dira *collagea* izango balira bezala. Konposizioaren eta kolorearen tratamendu piktorikoa ikusgarria da benetan.

Itxaron apur batean [*Madadayo*], 1993

Gidoia: Akira Kurosawa. Zuzendaritza: Akira Kurosawa.
Argazkilaritza: Takao Saito, Masaharu Ueda. Musika:
Shin'ichiro Ikebe. Muntaketa: Akira Kurosawa.
Koloretan. Iraupena: 134 minutu.
Ekoizpena: Kurosawa Production, Daei, Dentsu.

Begira dugun itsasoa

[*Umi wa miteita*], 2002

Kurosawak film honetako gidoia idatzi eta 1993. urtearen inguruan egin zuen *storyboarda*, baina ekoizpena zenbait aldiz atzeratu behar izan zuten bere osasun-egoera txarraren ondorioz. Zuzendaria 1998an hil zen, eta, 2002. urtean, Kei Kumeik proiektua berreskuratu zuen. Gidoian zenbait aldaketa egin zituen arren, jatorrizko *storyboardeko* irudia eta giroa errespetatu zituen zehatz-mehatz.

Begira dugun itsasoa filmeko gidoia Shugoro Yamamotoen bi eleberritan dago oinarrituta. Samurai baten eta *geisha* baten arteko maitasun debekatuari buruzko historia da, eta XIX. mendean garatzen da Tokiotik hurbil, itsasoaren ondoan dagoen putetxe batean. Bertan, Kurosawak oso gogoko duen beste baliabide dramatiko bat berreskuratzen du: gizakien gatazkak konpontzen dituen hondamendi naturalarena.

Bere azken *storyboardean*, Kurosawak bakuntasun handiko marrazkiak eta erabateko preziosismoko beste batzuk tartekatzen ditu, Edo epealdiko [1603-1868] geishen etxe dotoreen xehe-tasunak zehatz-mehatz berreratzeko. Eszena in-timista batzuek, gainera, Matisseren konposizio ekialdearretako odaliskak dakarzkigute gogora.

Begira dugun itsasoa [*Umi wa miteita*], 2002

Gidoia: Akira Kurosawa, Kei Kumai. Zuzendaritza: Kei Kumai. Argazkilaritza: Kazuo Okuhara. Musika: Teizo Matsu-mara. Muntaketa: Osamu Inoue.
Koloretan. Iraupena: 114 minutu.
Ekoizpena: Umi Wa Miteita Production Committee

Pintura zinean eta Akira Kurosawaren storyboardak

Aldibereko hiru emanaldiko ikus-entzunezko instalazioa da, eta 1950ean egin zuen *Eskandalua* filma hartzen du erreferentziatzat, Akira Kurosawak bere zinetik bertatik pinturarekin zeukan harremana azaltzeko.

Filmeko protagonista mendebaldeko estiloko margolari gazte modernoa da, eta atsekabetuta dago, prentsa japoniarrak Maurice de Vlaminck-arekin erkatzen duelako bere estiloa. Fikziozko margolari horrek Ichiro Aoye du izena [zuzendariren beraren alter egoa da, eta Toshiro Mifune da aktore nagusia]. Izan ere, bere estiloaren bila dabil, testuinguru sozialaren aurrean osotasun artistiko zorrotzari nola eutsi behar zaion hausnartzen duen bitartean eta, Europako ereduen imitazio hutsean oinarritutako pedagogia artistikoaren zentzugabekeriari aurre egiteko, mendebaldeko artearen nahiz kultura japoniarraren arteko harreman berriak sortu behar direla azaltzen duen bitartean.

Eskandalua [Shubun], 1950

Gidoia: Akira Kurosawa, Ryuzo Kikushima.

Argazkilaritza: Toshio Ubukata. Musika: Fumio Hayasaka.

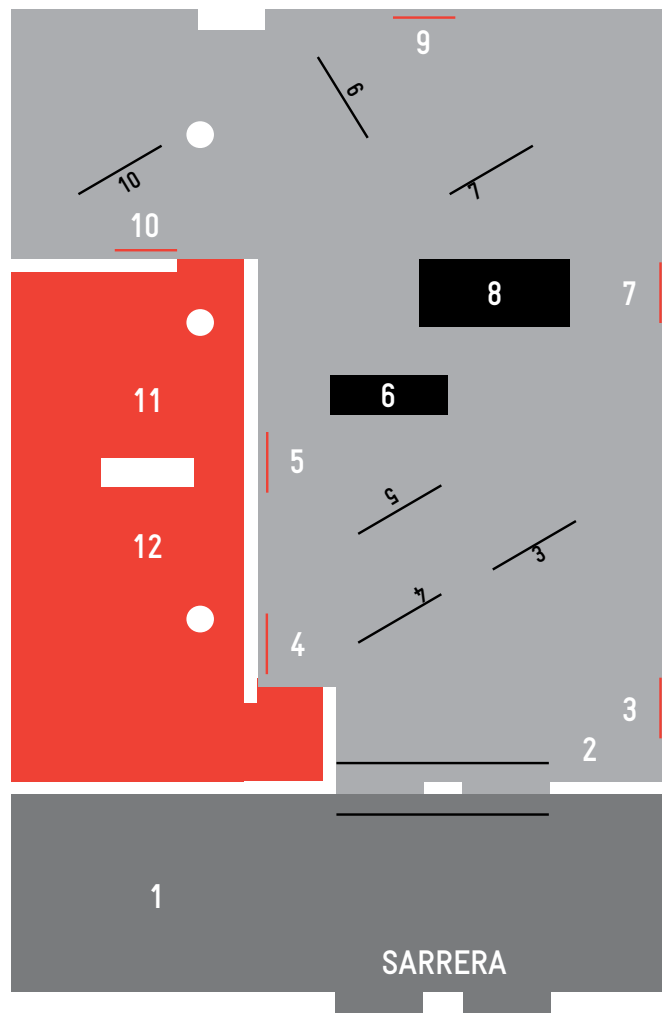
Muntaketa: Akira Kurosawa.

Iraupena: 104 minutu. Zuri-beltzean.

ekoizpena: Sochiku, Eiga Geijutsu Kyokai.

Akira Kurosawaren zinegintza gaur egungo zinean eta ikus-entzunezkoetan

Aldibereko hiru emanaldiko ikus-entzunezko instalazioa erakusketako epilogo da, eta erreferente kulturalen joko ia ixten du. Akira Kurosawak zinea *testu filmikotzat* hartzean daukan kontzepzioari buruzko joko ia –eta hausnarketa– da, omenaldien, egokitzapenen, aipamenen eta *remakeen* bidez Kurosawaren lanek izan duten eraginaren adierazgarri: bere *testu filmikoak* oihartzuna izan du bere zinematografiaren osteko ikus-entzunezko beste lan askotan.

- 1 Dokumentazio gunea
- 2 Storyboard-ak
- 3 *Kagemusha*, gerlariaren itzala
- 4 *Itxaron apur batean*
- 5 *Begira dugun itsasoa*
- 6 Margo lanak Akira Kurosawaren zineman: *Eskandalua*
- 7 *Ran*
- 8 *Ran* filmeko jantziak
- 9 *Abuztuko rapsodia*
- 10 Akira Kurosawaren ametsak
- 11 Filmagintza eta kartelak
- 12 Akira Kurosawaren filmografia-eraginak garaiko zineman eta ikus-entzunezkoetan

KATALOGOA

Samuraiaren begirada: Akira Kurosawaren marrazkiak

Espezialista nazional nahiz nazioarteko aditu ospetsuen saiakera kritikoak, Akira Kurosawaren marrazkiak, bere pelikuletako fotogramak, filmatzeetan erabilitako arropak, bere zinematografiako horma-irudiak... ikuspegi berri eta nahitaezkoa, Japoniako zinearen «Enperadorearen» lanari buruz. Gaztelaniaz, euskaraz eta ingelesez.

Salgai AlhóndigaBilbaoko Shopa dendan.

PREZIOA: 30€

AZAROAREN 16tik URTARRILAREN 30era
ERAKUSKETA

Samuraiaren begirada: Akira Kurosawaren marrazkiak

Inaugurazioa: 19:30etan

2010eko AZAROAREN 17a, ASTEAZKENA

19:30etan

MAHAI-INGURUA

Akira Kurosawaren gaurkotasuna

PATXI URKIJO, ANDRÉS EXPÓSITO, CARLOS GIMÉNEZ SORIA,
JORDI PUIGDOMÈNECH

2010eko AZAROAREN 18a, OSTEKUNA

20:00etan

ZINE-ZIKLOA

A.K. [1985]. Chris Marker

2010eko AZAROAREN 25a, OSTEKUNA

17:30etik 18:30era

IKASTAROA

Kultura japoniarra umeentzat

ASUKA KUBOTA

2010eko ABENDUAREN 2a, OSTEKUNA

19:30etan

HITZALDIA

Japonia eta Akira Kurosawaren filmografia

ISABEL COIXET

2010eko ABENDUAREN 9a, OSTEKUNA

20:00etan

ZINE-ZIKLOA

Kagemusha, gerlariaren itzala [1980]. Akira Kurosawa

2010eko ABENDUAREN 16a, OSTEKUNA

20:00etan

ZINE-ZIKLOA

Ghost Dog. Samuraiaren bidea [1999]. Jim Jarmusch

2011ko URTARRILAREN 13a, OSTEKUNA

20:00etan

ZINE-ZIKLOA

Porco Rosso [1992]. Hayao Miyazaki

2011ko URTARRILAREN 13a, OSTEKUNA

2011ko URTARRILAREN 14a, OSTIRALA

17:30etik 20:00etara

2011ko URTARRILAREN 15a, LARUNBATA

10:30etik 13:30era

TAILERRA

Akira Kurosawaren storyboardak: manga eta anime garaikidea

LAURA MONTERO

2011ko URTARRILAREN 20a, OSTEKUNA

20:00ETAN

ZINE-ZIKLOA

Eskandalua [1950]. Akira Kurosawa

2011ko URTARRILAREN 30a, IGANDEA

20:00ETAN

ZINE-ZIKLOA

Akira Kurosawaren ametsak [1990]. Akira Kurosawa