

Kanikōsen

蟹工船

Sabu

Kanikōsen is a men's film, a war film, a socialist agitprop film, a modern dance film with kazachok interludes and the film adaptation of a current Japanese bestseller written 80 years ago by one of the leading lights of workers' literature. Above all though, it's a new Sabu film: there are few directors with the courage to combine historical miniatures with cinematic set-pieces from nearly forgotten genres to create a stylised political film. The film mainly takes place on a ship reminiscent of the Metropolis set, where crabs are caught and canned for the honor of the fatherland. The men toil like machines, urged on by the whiplashes they receive at the hands of handsome foreman Asakawa. Life on the ship is so brutal that even overblown fantasies of a happy afterlife awaken suicidal tendencies. That is, until two of the damned manage to flee across the foggy northern sea and are rescued by a Soviet freighter. The encounter with the Soviets leads to a surprising twist entering this dreary world; the refugees return to their people in high spirits, instigating a revolution that answers any questions as to the contemporary relevance of the book on which the film is based in a highly charming manner.

Dorothee Wenner

Kanikōsen ist ein Männerfilm, ein Kriegsfilm, ein prosozialistischer Agit-Prop-Film, ein moderner Tanzfilm mit Kasatschok-Einlagen und die Verfilmung eines aktuellen Bestsellers aus Japan, der vor 80 Jahren von einem Helden der Arbeiterliteratur geschrieben wurde. Vor allem aber ist es ein neuer Sabu-Film: Kaum ein anderer Regisseur hätte den Mut, historische Miniaturen mit kinematografischen Versatzstücken aus fast vergessenen Genres zu einem stilisierten Politfilm zu kombinieren. Er spielt vorwiegend auf einem an Metropolis-Kulissen erinnernden Schiff, wo zu Ehren des Vaterlands Krebse gefangen und in Dosen verarbeitet werden. Die Männer schufteten selber wie Maschinen, angetrieben von den Peitschenhieben des gut aussehenden Vorarbeiters Asakawa. Das Leben ist so brutal, dass überzogene Fantasien von einem glücklichen nächsten Leben Suizidabsichten wecken. Bis zwei Verdammte die Flucht über das neblige Nordmeer schaffen und von einem sowjetischen Frachter gerettet werden. Die Begegnung mit den Sowjets bringt eine überraschende Wende in das trübe Diesseits, die Flüchtlinge kehren lachend zurück zu ihren Landsmännern und zetteln eine Revolution an, die alle Fragen zu Gegenwartsbezügen der literarischen Vorlage äußerst charmant beantwortet.

Dorothee Wenner

Die Romanvorlage

Im Jahr 1929 veröffentlichte Kobayashi Takiji seinen Roman *Kanikōsen*. Die Geschichte vom Kampf unterprivilegierter Arbeiter, die unter härtesten Bedingungen arbeiteten, war ein Höhepunkt der proletarischen Literatur in Japan. Heute, in Zeiten der weltweiten Wirtschaftskrise, in denen überall von „Rezession“ die Rede ist, gibt es viele, die sich kritisch über das japanische Wirtschaftssystem äußern; deshalb hat die Botschaft dieses Romans gerade jetzt so viele Anhänger: „Kanikōsen“ – was wörtlich übersetzt so viel bedeutet wie „Fabrikschiff“ – zählte 2008 zu den zehn am häufigsten verwendeten Wörtern in Japan, und auf dem dortigen Buchmarkt war es im gleichen Jahr ein überraschender Bestseller.

Widmung

Ich widme diesen Film allen jungen Menschen, die in der komplexen heutigen Zeit leben. Auch wenn jeder anders auf das reagiert, was geschieht, hoffe ich doch, dass dieser Film jedem Einzelnen, der ihn sieht, Kraft gibt.

Sabu

„Ich wollte die Hoffnung zeigen, die ihnen trotz allem geblieben ist“

Der Roman Kanikōsen ist ein gesellschaftliches Phänomen, er hat großes öffentliches Interesse erregt.

Noch bevor ich mich mit dem Inhalt des Romans beschäftigt habe, war ich beeindruckt von den Reaktionen auf ihn. Was aber den Inhalt angeht: Die beengte Situation der Arbeiter in der Fabrik auf dem Schiff, wo sie Krabben eindosen, fand ich faszinierend.

Wie sind Sie an die filmische Umsetzung des Romans herangegangen?

Im Roman gibt es keine Hauptfigur, und die meisten Protagonisten sind namenlos. Das hat mich dazu gebracht, statt eines Films über eine bestimmte Person einen über die gesamte Gruppe zu drehen, und aus dem gleichen Grund habe ich im Drehbuch keinen der namenlosen Protagonisten mit besonderen Eigenschaften ausgestattet. In der ersten Fassung nannte ich die Personen noch „Handlanger 1“ oder „Fischer 2“. In späteren Arbeitsphasen wurde es immer schwieriger, die Figuren voneinander zu unterscheiden, und mir blieb nichts anderes übrig, als ihnen doch Namen zu geben. Mir ging es vor allem darum, eine Atmosphäre zu schaffen, in der jede einzelne Figur (die Statisten eingeschlossen) ihr klar umrissenes eigenes Umfeld hat. Entsprechend habe ich nur wenig direktes Licht eingesetzt.

Diese Aufnahmetechnik wird nicht oft benutzt.

Das stimmt. Der Kameramann und die Beleuchter waren ständig in Sorge darüber, dass die Zuschauer die Figuren nicht erkennen würden. Aber ich glaube, dass gerade dieses Vorgehen den Reiz des Films ausmacht.

Sie haben Kanikōsen in keiner bestimmten Epoche angesiedelt.

Die erste Drehbuchfassung war noch eng an den Roman angelehnt, aber im Laufe der Arbeit am Drehbuch wurde mir klar, dass ich nicht nur die Tragödie dieser Arbeiter zeigen wollte, sondern auch die Hoffnung, die ihnen trotz allem geblieben ist. Ich glaube, dass Menschen sich auch unter grausamen Lebensbedingungen weiterentwickeln. Diese menschliche Eigenschaft hat sich seit Jahrhunderten erhalten. Aus diesem

The original novel

In 1929, Kobayashi Takiji published his novel *Kanikōsen*. The story of the struggle of poor laborers working under extremely difficult conditions was praised as a groundbreaking work of proletarian literature in Japan. With the current global economic crisis, which has put the word “recession” on everyone’s lips, there has been much criticism of the Japanese economic system. Hence, the message of *Kanikōsen* appeals to so many right now. “Kanikōsen,” which means “factory ship,” became one of the top ten most commonly used words in Japan in 2008, and the novel of the same name became a surprise bestseller on the Japanese market that year.

Dedication

I dedicate this film to all the young people living in the complex world of the current times. Although everyone will react differently to what happens, I hope this film can give at least some strength to each and every one.

Sabu

“I wanted to show the hope they still have”

The novel Kanikōsen is a social phenomenon that has attracted a lot of public attention.

Before I started dealing with the novel’s subject, I was intrigued by how much interest it attracted. But as far as the content is concerned, the setting of the enclosed space of the factory on the ship where the workers process canned crab was very fascinating.

How did you approach adapting the novel for film?

In the original novel there is no protagonist and most of characters are nameless. That left a very strong impression on me, and inspired me to make a film about the whole group rather than one particular person. For that reason, I did not want to name the characters in the screenplay or give them unique characteristics. In the first draft, I called them “Handyman 1” or “Fisherman 2.” But later on in the script development, it became harder to distinguish between them, and I had no choice but to name them. I was especially concerned with creating an atmosphere in which each character – including the extras – had its own clearly defined surroundings. For that reason, I used very little direct lighting.

Generally, this kind of shooting technique is not used often.

That’s right. The cameraman and lighting directors all worried about the audience not knowing who is who but I convinced them it would be worth for this film.

You did not set Kanikōsen in any particular time.

The first script was very close to the original novel, but during the process of adaptation, I realized that I wanted not only to show the tragedy of these workers but also the hope they still have despite everything.

I believe that people can move forward in spite of cruel situations. This human characteristic has survived through the centuries, which is why I address this topic in my film without setting it in a specific time with its particular conditions.

The detailed set of the ship's interior is very impressive.

I worked part-time at the Christmas cake factory when I was in high school. About five sponge cakes were produced at once and they were sent down a conveyor belt. Based on that experience, I came up with the idea of expressing how the laborers are given physically draining jobs with hand press machines or cogwheels in the factory, and the narrow interior of the ship set became narrower and narrower. Everything was calculated to make the most use of such narrowness. For example, we created space by carefully lighting the beds, making Ryuhei's eyes shine only with the light coming through the broken ceiling pipe or casting shadow on Nishijima's face.

There is a scene with the actors running in the narrow set.

I made them run. That scene was not originally planned, but later I thought it would be interesting to have a situation where the characters run along a narrow corridor.

You assembled a cast of some very good actors. Could you tell us about the casting?

I did not want this film to be merely acceptable. I wanted to take risks, so the actors had to be as capable as possible. I wanted them to think about their characters and study the people they were playing. I had always wanted Ryuhei to play Shinjo, but I was still surprised by how wonderful he was. He was very committed to the film and when he acts, he does so with a fierce energy.

I gave more thought to the casting of Asakawa. I chose Nishijima, who looks cool rather than fearful, because I wanted to show more of a cold-hearted, ghoulish person. I believe Nishijima gave a lot of thought to the direction the role of Asakawa, the villain, should take and the result is very good.

There must have been only men during the shooting.

It was like a boys' high school. Everyone had fun during shooting. I wanted to be a part of it, but it was not easy.

From the production notes

Unexpected popularity

There was a period between the 1920s and '30s in Japan when individualistic literature was denied and proletarian novels dealing with socialism and communism were on the rise. The classic masterpiece representative of this proletarian literature is Kobayashi Takiji's *Kanikōsen*. Written over eighty years ago, this bestseller sold 1.6 million copies and became a social phenomenon just last year. This is because the original message of the author about the laborers in deplorable working conditions crying out for civility overlaps with the current economic crisis in Japan. In 1953, it was made into a film by then actor and director

Grund behandle ich dieses Thema meines Films, ohne mich auf eine bestimmte Epoche mit ihren spezifischen Bedingungen festzulegen.

Die Innenausstattung des Schiffs ist sehr eindrucksvoll.

Als Schüler habe ich manchmal in einer Kuchenfabrik gejobbt. Dort stand man an einem Fließband und produzierte fünf Biskuitorten gleichzeitig. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen kam mir die Idee, dass die Arbeiter immer ermüdendere Tätigkeiten verrichten müssen und so der Eindruck entsteht, dass das ohnehin enge Innere des Schiffs immer mehr zusammenschrumpft. Diese Szenen habe ich bewusst so gestaltet, um die räumliche Enge für die Aussage des Films benutzen zu können. Außerdem habe ich zum Beispiel die Betten so beleuchtet, dass man Ryuheis Augen nur dann sieht, wenn Licht durch das beschädigte Rohr unter der Decke auf ihn fällt.

Es gibt eine Szene, in der die Protagonisten auf engstem Raum rennen.

Ja, ich wollte, dass sie rennen. Diese Szene war nicht von Anfang an geplant, aber dann fand ich die Situation interessant, in der die Figuren durch einen engen Korridor rennen.

Sie haben für diesen Film sehr viele hervorragende Schauspieler engagiert. Können Sie uns etwas über die Besetzung sagen?

Ich wollte nicht einfach bloß einen akzeptablen Film drehen. Ich wollte etwas damit wagen, und die Schauspieler sollten deshalb so fähig wie nur möglich sein. Ich wollte, dass sie über ihre Rollen nachdachten und die Personen, die sie darstellen, genau studierten. Von Anfang an stand für mich fest, dass Ryuhei die Rolle des Shinjo übernehmen sollte – und trotzdem überraschte er mich mit seiner brillanten Leistung. Er war sehr engagiert bei der Arbeit an diesem Film; wenn er spielt, ist er voller ungezügelter Energie.

Etwas länger dauerte es, bis ich mir über die Besetzung des Asakawa im Klaren war. Ich habe mich für Nishijima entschieden: Er ist eher abgebrüht als verängstigt, er ist kalt und ziemlich furchteinflößend. Ich glaube, Nishijima hat sich sehr gründlich mit seiner Rolle als Bösewicht auseinandergesetzt, und das Resultat ist brillant.

Im Grunde gab es nur Männer am Drehort.

Ja, es war wie auf einem Jungen-Gymnasium. Alle hatten Spaß während der Dreharbeiten. Ich wollte auch daran teilhaben, aber das war gar nicht einfach.

Aus den Produktionsnotizen

Unerwartete Popularität

In den 1920er und 1930er Jahren gab es in Japan eine Phase, in der jeglicher Individualismus in der Literatur abgelehnt wurde, während Romane, die sich mit dem Sozialismus und dem Kommunismus beschäftigten, Hochkonjunktur hatten. Das klassische Standardwerk dieser proletarischen Literatur ist Kobayashi Takijis *Kanikōsen*. Das Buch, das vor über 80 Jahren entstand, wurde seither mehr als 1,6 Millionen mal verkauft und hat sich im vergangenen Jahr zu einem gesellschaftlichen Phänomen entwickelt. Dieses Phänomen hat damit zu tun, dass die ursprüngliche Botschaft dieses Romans über Arbeiter, die unter unerträglichen Bedingungen schufteten und ein Minimum an Respekt fordern, heute auf die Wirtschaftskrise in Japan trifft. 1953 wurde *Kanikōsen* von dem Schauspieler und Regisseur Yamamura Sō verfilmt, der von Sergej M. Eisensteins *Panzerkreuzer Potemkin* beeinflusst war. Dieses Mal hat Sabu den Stoff verfilmt, der ebenfalls

Schauspieler war. Sabu, der mit Filmen wie *Postman Blues* und *Unlucky Monkey* einen Ausdruck für seinen ganz eigenen Blick auf die Welt gefunden hat, kombiniert die eindrucksvolle, an *Alien* erinnernde Bildwelt mit einer effektvollen Ausstattung und ebensolchen Kostümen.

Yang Shion, in: *Katalog des Internationalen Filmfestivals, Pusan 2009*

Kobayashi Takiji wurde am 13. Oktober 1903 im japanischen Odate, Akita geboren. Als er vier Jahre alt war, zog seine Familie nach Otaru. Später besuchte er die örtliche Handelsschule und entdeckte parallel sein Interesse für die Literatur. Nach Abschluss seiner Ausbildung trat er eine Stelle in der Hokkaido Takushoku Bank in Otaru an. Er suchte Kontakt zu den führenden Autoren der Shirakaba Gruppe und schickte ihnen seine Arbeiten, später beschäftigte er sich intensiv mit proletarischer Literatur und beteiligte sich selbst an Arbeitskämpfen. In seiner Erzählung *March 15, 1928* verarbeitete er die Ereignisse einer Razzia, bei der Mitglieder der sozialistischen und kommunistischen Partei festgenommen worden waren. Der Text wurde in der Literaturzeitschrift *Senki* abgedruckt. 1929 veröffentlichte Kobayashi, ebenfalls in *Senki*, den Roman *Kanikōsen* (*The Factory Ship*), der zu einem Standardwerk der Arbeiterliteratur wurde. Die im gleichen Jahr erschienene Erzählung *Fuzaijinushi* (*Absentee Landlord*) war der Grund dafür, dass er seine Anstellung bei der Bank verlor. 1929 wurde auch *Kanikōsen* verboten. Kobayashi zog nach Tokio, wurde Generalsekretär der „Proletarischen Autorengilde Japans“ und trat der verbotenen Kommunistischen Partei Japans bei. Nach mehrfachen Verhaftungen arbeitete er ab 1932 im Untergrund. 1933 wurde er erneut verhaftet und gefoltert. Er starb an den Folgen der Misshandlungen am 20. Februar 1933 in Tsukiji.

Sabu (Tanaka Hiroyuki) wurde 1964 im japanischen Wakayama geboren. Nachdem er zunächst in verschiedenen Filmen als Schauspieler mitgewirkt hatte, lieferte er 1996 mit *Non-Stop* sein Debüt als Regisseur und Drehbuchautor. Seine seither entstandenen Filme wurden mit großem Erfolg auf zahlreichen Festivals in der ganzen Welt gezeigt.

Land: Japan 2009. **Produktion:** IMJ Entertainment Corp., Tokio. **Regie, Drehbuch:** Sabu, nach dem gleichnamigen Roman von Kobayashi Takiji. **Executive Producer:** Kashino Takahito. **Kamera:** Komatsu Takashi. **Schnitt:** Bando Naoya. **Production Design:** Isomi Toshihiro, Mitsumatsu Keiko. **Licht:** Makanae Yuichiro. **Sound Design:** Ishiga Hiroshi. **Musik:** Mori Takashi. **Produzenten:** Utagawa Yasushi, Mameoka Ryosuke, Tanabe Keigo. **Executive Producer:** Kashino Takahito. **Darsteller:** Matsuda Ryuhei (Shinju), Nishijima Hidetoshi (Asakawa), Kora Kengo, Arai Hirofumi, Emoto Tokio, Kinoshita Takayuki, Kimoto Takehiro.

Format: 35mm, 1:1.85, Farbe. **Länge:** 109 Minuten, 24 Bilder/Sekunde. **Originalsprache:** Japanisch. **Uraufführung:** 4. Juli 2009, Tokio (Kinostart). **Weltvertrieb:** Finecut Co. Ltd., 4F Incline Bldg., 891-37 Daechi-dong, Gangnam-gu, Seoul, 135-280, Korea. Tel.: (82-2) 569 87 77, Fax: (82-2) 569 94 66, E-Mail: cineinfo@finecut.co.kr; www.finecut.co.kr

Sō Yamamura, who was influenced by Sergei M. Eisenstein's *Battleship Potemkin*. This time, it has become a film by director Sabu, who is also an actor. Sabu, who has shown his own views of the world through original ideas in *Postman Blues* and *Unlucky Monkey*, presents the striking visuals reminding of *Alien* with popular interpretation of art direction and costume. Yang Shion, in: *Catalogue of the International Film Festival, Pusan 2009*

Kobayashi Takiji, born in 1903, in Odate, Akita, Japan. When he was four years old, his family moved to Otaru and he attended Otaru Commercial High School. While studying he became interested in literature and started writing. After graduating, he worked in the Otaru branch of the Hokkaido Takushoku Bank. He admired the leading authors and poets of the Shirakaba group and sent them his work. He later became interested in proletarian literature and started participating in the labor movement. In 1928, his story "March 15, 1928" (based on the March 15 incident, when members of the socialist and communist parties were arrested during a raid by members of the Japanese government) was published in the literary magazine *Senki*. In 1929 he published *Kanikōsen*, which became the standard bearer of proletarian literature and gained public attention, creating a sensation. In the same year, *Kanikōsen* was banned and when his essay "Absentee Landlord" was published, he was dismissed from his job at the bank. He then moved to Tokyo and became the secretary general of the Proletarian Writers' Guild of Japan and joined the outlawed Japan Communist Party. He began to work underground as of 1932, following numerous arrests due to his political activities. In 1933, he was arrested yet again and tortured while in police custody. He died in Tsukiji on February 20, 1933, as a result of injuries sustained during torture.

Sabu (Tanaka Hiroyuki) was born in 1964 in Wakayama, Japan. After appearing as an actor in several movies, he made his directorial debut with *Non-Stop* (1996) based on his own original screenplay. The films he has made since then have been well received at film festivals around the world.

Films/Filme

1996: *Non-Stop*. 1997: *Postman Blues*. 1998: *Unlucky Monkey* (Forum 1998). 1999: *Monday* (Forum 2000). 2001: *Drive*. 2002: *1012* (short film). 2002: *The Blessing Bell* (Forum 2003). 2003: *Hard Luck Hero* (Forum 2004). 2005: *Hold Up Down. Dead Run*. 2009: *Kanikōsen*.