

© kukuru inc.

Forma

Ayumi Sakamoto

Back at school, Ayako and Yukari used to be friends. Ten years later, Ayako is an office manager, while Yukari has a menial job on a construction site. A chance meeting rekindles their friendship, with Ayako even offering Yukari a job at her company. Yet once they are colleagues, Ayako is quick to belittle her supposed friend, undermining her at every turn while carefully preventing her aggression from becoming overt. As Yukari herself puts it, there's something strange going on here. Were they really such good friends back then? How do teenage animosities play out in the world of work? How long can past tensions remain buried?

Shot in a muted palette of greys, blacks and beiges in perfect tandem with the colourless lives of its protagonists, Ayumi Sakamoto's striking debut has a keen grasp of friendship's grey areas and linguistic cadences. As Ayumi and Yukari's relationship grows ever more complicated, so too does the film itself, gradually leaving its linear beginnings behind until very little remains certain. A slow-burning thriller whose long, rigorously composed shots demand closer scrutiny: never disregard the unspoken and the unseen. *James Lattimer*

In der Schule waren Ayako und Yukari Freunde. Zehn Jahre später ist Ayako Büroleiterin, während Yukari als Baustellenwächterin jobbt. Als sich die beiden zufällig wiedertreffen, lebt ihre Freundschaft neu auf und Ayako bietet Yukari eine Stelle an. Im Büro beginnt Ayako Yukari zu demütigen und zu untergraben, wo es nur geht, gleichwohl darauf bedacht, ihr aggressives Verhalten nicht offenkundig werden zu lassen. In Yukaris Worten: Irgendetwas stimmt hier nicht. Sind die beiden wirklich gute Freunde gewesen? Wie machen sich juvenile Animositäten im Arbeitsleben bemerkbar? Wann treten alte Konflikte wieder zu Tage?

Ayumi Sakamotos beachtliches Debüt spiegelt in gedämpften Grau-, Schwarz- und Beigetönen das farblose Leben seiner Protagonistinnen und wirft einen kühnen Blick auf die Schattenseiten einer Freundschaft und ihre sprachlichen Zwischentöne. Je komplizierter das Verhältnis der beiden wird, umso komplizierter wird der Film. Allmählich lässt er seine linearen Anfänge hinter sich, bis fast alles im Ungewissen liegt. Der gemessene Thriller mit seinen streng komponierten Bildern erfordert große Aufmerksamkeit: Was zählt, ist nicht zuletzt das Unausgesprochene und Nichtgezeigte. *James Lattimer*

Form, format, essence

Ayumi Sakamoto, the director of *Forma*, says, 'I came up with the idea to shoot this film six years ago and spent four years writing the script. After some health problems, I was finally able to complete the film. I truly thank the people who have supported me throughout the years.'

The title, explained Sakamoto, comes from Latin and means 'form' or 'format', but also 'essence'. 'I wanted to pursue human essence in this movie. Although Ayako dies, you can still feel her presence and hatred, which is in a sense, her "essence". On a more romantic note, I translate "essence" as "spirit".'

Disgust towards men

The story focuses on two women, but Sakamoto first cast the actor Osamu Nagata. She says, 'Instead of focusing on the main characters at the beginning of the film, I wanted to shed light on a "somebody" – like a person who suddenly comes into your life. That's why I came up with Osamu first.'

The men in the movie are almost feminine, while the women, Ayako in particular, are quite masculine. 'The intention wasn't to portray feminine men. But the truth is, I did have one thing in mind: to depict women's hatred and disgust towards men,' Sakamoto shared. 'I think the actors understood their roles. For example, I remember Ken Mitsuishi, who played Toshitaka, asking me a few questions about his acting, but he was able to jump into his role naturally.'

The director explains that there was no script for the 24-minute fight scene in the warehouse. Instead, she gave the actresses a long memo outlining Ayako and Yukari's upbringing, personalities, what they thought of each other, and their past actions. 'The rest was improvised. We had two takes of the scene and each time it was very intense with a lot of tension in the air.'

Actress Emiko Matsuoka, who plays Yukari, recalls that, 'As soon as I entered the warehouse, I had no anxieties because the three of us connected in a way that allowed us to push each other's buttons in just the right way... so right, that I remember there was malice in the air. I focused on not creating any boundaries or limitations in my acting, but on capturing and feeling every moment as I stood in front of the camera.'

Nagisa Umeno, whom we see in the role of Ayako, says that initially, she wasn't sure she could handle such a long off-script scene, but admits it probably would have been even more difficult to create a fight scene like that from a screenplay. She explains how she rose to the challenge: 'I told myself that all I needed to do was be Ayako herself. This film was a meaningful experience for me.'

Forma could be described as having a quintessentially Japanese feel through its atmosphere, the camera work, and the colours. It is a kind of film with a strong Japanese sensibility.

Japanese Cinema Splash, 18 October 2013

Form, Format, Essenz

Ayumi Sakamoto, die Regisseurin von *Forma*, berichtet: „Die Idee zu diesem Film entstand vor sechs Jahren, das Drehbuch habe ich über einen Zeitraum von vier Jahren entwickelt. Nach gesundheitlichen Problemen konnte ich den Film jetzt fertig stellen. Mein herzlicher Dank geht an die Menschen, die mir in diesen Jahren geholfen haben.“

Der Titel des Films, erläutert Sakamoto, kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Form oder Format, aber auch Essenz. „Ich wollte mich mit diesem Film mit der menschlichen Essenz beschäftigen. Obwohl Ayako stirbt, sind ihre Präsenz und ihr Hass auch nach ihrem Tod noch gegenwärtig. Darin liegt in gewisser Weise ihre ‚Essenz‘. Wenn man diesen Begriff etwas romantischer fassen möchte, könnte man auch das Wort ‚Geist‘ verwenden.“

Abscheu gegenüber Männern

Im Mittelpunkt des Films stehen zwei Frauen. Dennoch entschied Sakamoto sich zunächst, den männlichen Darsteller Osamu Nagata zu besetzen. „Anstatt mich gleich auf die beiden Hauptdarstellerinnen zu konzentrieren, wollte ich eine Person einführen, die plötzlich auftaucht und sich in ihr Leben drängt. Aus diesem Grund habe ich auch zuerst Osamu besetzt.“

Die männlichen Protagonisten des Films tragen eher feminine Züge, während die Protagonistinnen, vor allem Ayako, eher maskulin wirken. „Es war nicht meine Absicht, weiblich wirkende Männer darzustellen. Um ehrlich zu sein, ging es mir vor allem darum, den Hass und die Abscheu zeigen, die Frauen Männern gegenüber empfinden. Ich denke, die männlichen Schauspieler haben ihre Rollen verstanden. Ich erinnere mich an Gespräche mit Ken Mitsuishi über die Art seiner Darstellung. Letztlich hat er sich einfach auf seine Rolle eingelassen“, erzählt Ayumi Sakamoto.

Die Regisseurin berichtet, dass es für die 24-minütige Kampfszene im Lagerraum kein Drehbuch gab. Stattdessen gab sie den beiden Schauspielerinnen ihre Notizen mit Details über Ayakos und Yukaris Jugend und ihre Erziehung, über ihre jeweilige Persönlichkeit, über vergangene Ereignisse im Leben der beiden und darüber, was die eine über die andere denkt. „Alles andere wurde improvisiert. Wir haben diese Szene zweimal gedreht. Beide Aufnahmen waren sehr intensiv und spannungsgeladen.“

Die Schauspielerin Emiko Matsuoka, die die Yukari spielt, erinnert sich: „Als ich den Lagerraum betrat, fiel die Angst von mir ab. Wir drei Frauen sind auf besondere Weise miteinander verbunden und aufeinander eingespielt. Das funktionierte an diesem Tage so gut, dass eine richtig boshafte Stimmung herrschte. Ich habe versucht, mich in meinem Spiel über Grenzen und Einschränkungen hinwegzusetzen und ganz bewusst in jeden einzelnen Moment vor der Kamera einzutauchen.“

Nagisa Umeno, die wir in der Rolle der Ayako sehen, erzählt, dass sie anfangs nicht sicher war, wie sie mit einer so langen Szene ohne Drehbuch umgehen sollte. Sie vermutet aber, dass es noch schwieriger gewesen wäre, diese Szene auf der Basis eines Drehbuchs umzusetzen, und erzählt, wie sie die Herausforderung gemeistert hat: „Ich bin einfach ganz in die Rolle der Ayako geschlüpft. Die Arbeit an diesem Film ist für mich eine wichtige Erfahrung geworden.“

Die Atmosphäre, die Kameraarbeit und die Farben des Films verleihen *Forma* eine sehr japanische Note und machen ihn zu einem Werk von großer Empfindsamkeit.

Japanese Cinema Splash, 18. Oktober 2013

Ayumi Sakamoto was born in Kumamoto, Japan in 1981. After graduating from high school, she moved to Tokyo where she worked as a camera, lighting and director's assistant on films by Shinya Tsukamoto. Since then, she has directed music videos, documentaries, and installation films. *Forma* is her debut feature film.

Country: Japan 2013. **Production company:** kukuru inc., Tokyo (Japan). **Director:** Ayumi Sakamoto. **Screenwriter:** Ryo Nishihara. **Director of photography:** Shinya Yamada. **Sound design:** Masaru Takahashi. **Producer:** Fumiyuki Yanaka. **Cast:** Emiko Matsuoka (Yukari Hosaka), Nagisa Umeno (Ayako Kaneshiro), Seiji Nozoe (Osamu Nagata), Ken Mitsuishi (Toshitaka Kaneshiro), Ryo Nishihara (Yohei Tamura).

Format: DCP, colour. **Running time:** 145 min. **Language:** Japanese. **World premiere:** 18 October 2013, Tokyo International Film Festival. **World sales:** Free Stone Productions Co., Tokyo (Japan).

Ayumi Sakamoto wurde 1981 in Kumamoto, Japan, geboren. Nach ihrem Highschool-Abschluss zog sie nach Tokio, wo sie als Regie-, Kamera- und Lichtassistentin an verschiedenen Filmen von Shinya Tsukamoto mitwirkte. Seitdem hat sie zahlreiche Musikvideos, Dokumentarfilme und Installationen realisiert. *Forma* ist ihr erster abendfüllender Film.

Land: Japan 2013. **Produktion:** kukuru inc., Tokio (Japan). **Regie:** Ayumi Sakamoto. **Buch:** Ryo Nishihara. **Kamera:** Shinya Yamada. **Sounddesign:** Masaru Takahashi. **Produzent:** Fumiyuki Yanaka.

Darsteller: Emiko Matsuoka (Yukari Hosaka), Nagisa Umeno (Ayako Kaneshiro), Seiji Nozoe (Osamu Nagata), Ken Mitsuishi (Toshitaka Kaneshiro), Ryo Nishihara (Yohei Tamura).

Format: DCP, Farbe. **Länge:** 145 Min. **Sprache:** Japanisch. **Uraufführung:** 18. Oktober 2013, Tokyo International Film Festival. **Weltvertrieb:** Free Stone Productions Co., Tokio (Japan).