

Charakter

Formát fil

Býva fil

Umění s

světlan

Trhový

světlan

Převně

zřijeny

První fil

den

Poslední

den

1. kopie v

I

**Případ pro začínajícího karta/
Postava k podpírání**

KOČIČÍ STESK

Poproste o měsíc,
poproste za kocoura.
Zas dneska žadoní,
o píseň kočičí...
Za deště vzlykává
i okapová roura,
za deště nočního
se stesky rozkřičí.

Odpusťte básníkům,
odpusťte odbočení,
když pláčou nad sebou,
když mluví pro spící.
Jsou lidé bez hřichu –
to jsou ti ochočení,
jsou lidé bolaví,
a to jsou ti básníci.

Styd'te se bez hřichů,
styd'te se za kázání.
Dnes prší na střechy
a kdo to nejlíp ví?
Kocour a básníci,
myslíci bez přestání,
co lidem za ten déšť,
za věci odpoví.

Pavel Juráček, 14. srpna 1956

Pavel Juráček, *Postava k podpírání*. Praha: Havran 2001, s. 36.

ABSURDNÍ VYPRAVĚČ PAVEL JURÁČEK

Cokoliv napíšu, je ubohé a opotřebované, a já myslím na explikaci, kterou jsem letos v únoru napsal s takovou donebevolající domyšlivostí. Marně se pokouším přiblížit se jí alespoň z dvaceti procent. Slíbil jsem veledílo, smolím mrzáčka. (O *Případu pro začínajícího kata*, z deníku Pavla Juráčka, 25. 9. 1966)¹

Pavel Juráček – režisér, scenárista, dramaturg, rozervaný umělec s nenapodobitelným citem pro jazyk, egoista, introvert, intelektuál potýkající se s nedůvěrou v sebe sama, člověk plný protikladů. A především jeden z nejvýraznějších představitelů československé nové vlny, jehož jméno bývá skloňováno vedle Miloše Formana, Věry Chytilové, Jana Němce či Jiřího Menzela, přestože jeho režijní filmografie čítá pouze čtyři filmy. Středometrážní *Postava k podpírání* a celovečerní *Případ pro začínajícího kata* jsou alegorické, absurdní filmy, které i po letech od své premiéry vyvolávají zanícené debaty a rozdělují diváky na dva tábory: jednak na obdivovatele Juráčkovy stylu a netradičního vyprávění, jednak na ty, kteří v jeho tvorbě nalézají víc otázek než odpovědí. Oba Juráčkovy počiny byly chápány jako reakce na tehdejší politickou situaci v Československu, nicméně i pro dnešního diváka jsou atraktivní. Ať skrze ně bude nahlížet na život v socialistické společnosti, nebo v nich najde podobenství s dnešním světem.

Při sestavování bonusových materiálů pro edici Juráčkových filmů jsme vycházeli z autorský volněné atmosféry FAMU šedesátých let. Na disku najdete jednu z prvních spoluprací Jana Schmidta a Pavla Juráčka (*Auta bez domova, Černobilá Sylva*) nebo ročníkovou práci Věry Chytilové (*Kočičina*), která podobně jako Juráček hledala inspiraci v pracích Franze Kafky. Zcela neznámým snímkem je pak *Krabice filmu* Václava Sklenáře, která poskytuje jedinečný vhled do procesu vzniku filmu, ale i do praktik FAMU (mezi účinkujícími mj. najdete i Pavla Juráčka osobně). Směsici humorných příběhů pak doplňuje již legendární satira *Nezvaný host* Vlastimila Venclíka, která byla chápána jako otevřený útok proti režimu a uzavřena, podobně jako *Případ pro začínajícího kata*, do trezoru. Výběrem bonusových filmů jsme se pokusili přiblížit zpola zapomenutou studentskou tvorbu, která podtrhuje osobitou náladu nové vlny.

Kateřina Šardická

PŘÍPAD PRO ZAČÍNÁJÍCÍHO KATA

Lemuel Gulliver z Dlouhé ulice podniká neplánovanou cestu do říše Balnibarbi, na létající ostrov Laputu a zase zpátky. Podobenství o totalitním zřízení, kde platí bizarní zákony a lpí se na nepsa-

1 Pavel Juráček, *Deník (1959–1974)*. Praha: NFA 2003, s. 440.

ných pravidlech, je současně fantaskní podívanou, v níž se „sen dotýká světa a svět snu“. Kafkovsky laděný film *Případ pro začínajícího kata* vypráví ve dvanácti kapitolách nadčasový příběh cizince, jenž přináší do stojatých vod Balnibarbi naději a rozruch, čímž mu je místo role hosta přisouzena role podezřelého. Ačkoli jde o variaci na třetí díl Gulliverových cest Jonathana Swifta, má film, podobně jako *Postava k podpírání*, nejbližší ke světu Franze Kafky. *Případ pro začínajícího kata* lze vnímat jako cestu pětaticetiletého muže do vlastního nitra, jako zpověď samotného Juráčka, sklíčeného a rozervaného autora.

Během psaní scénáře se Juráček potýkal s náročností látky, i s odmítáním a pozastavením celého projektu. Přestože byl film nakonec po letech zdárně dokončen, skončil v trezoru.

• Československo 1969 • 102 min. • černobílý

Režie a scénář: Pavel Juráček • **Kamera:** Jan Kališ • **Střih:** Miroslav Hájek • **Hudba:** Luboš Fišer • **Architekt:** Milan Nejedlý • **Hrají:** Lubomír Kostelka, Pavel Landovský, Klára Jerneková, Milena Zahrynowská, Luděk Kopřiva, Slávka Budínová, Pavel Bošek, Miroslav Macháček, Věra Ferbasová, Eduard Dubský, Jiřina Jirásková, Jiří Hálek, Radovan Lukavský, Nataša Gollová, Jiří Hrzán a další.

POSTAVA K PODPÍRÁNÍ

Hořká groteska *Postava k podpírání* je film, v němž se i ta nejobyčejnější každodennost velmi rafinovaně a zároveň

naprosto přirozeně prolíná s racionálním a nepochopitelným. Ústředním hrdinou snímku je muž jménem Herold, který si jednoho dne vypůjčí kočičkoho společníka a na druhý den se jej pokouší usilovně vrátit, aby nebyl pokutován. Nicméně půjčovna není k nalezení, a tak muž s kočkou v aktovce kráčí bludištěm chodeb, čekáren a kanceláří, bludištěm absurdity. *Postava k podpírání* je film, kterým Pavel Juráček vstoupil do dějin československé kinematografie a o němž sám později s obavou prohlásil, že ho nejspíš nikdy nepřekoná.

Československo 1963 • 38 min. • černobílý

Režie a scénář: Pavel Juráček, Jan Schmidt • **Kamera:** Jan Čuřík • **Střih:** Zdeněk Stehlík • **Hudba:** Wiliam Bukový • **Architekt:** Oldřich Bosák • **Hrají:** Karel Vašíček, Consuela Morávková, Ivan Růžička, Jiří Stivín a další.

DIGITÁLNÍ RESTAUROVÁNÍ FILMŮ PŘÍPAD PRO ZAČÍNÁJÍCÍHO KATA A POSTAVA K PODPÍRÁNÍ

Záměrem digitálního restaurování filmu *Případ pro začínajícího kata* bylo zpřístupnit snímek veřejnosti v podobě co nejdělejšího stavu, v jakém jej mohli vidět diváci v době jeho premiérového uvedení v roce 1970.

V NFA se vedle originálního negativu a duplikačního pozitivu zachovaly také čtyři dobové kopie na materiálu Orwo. Jako zdrojový materiál pro digitalizaci

obrazu byl coby generačně nejstarší, a tudíž fotograficky nejkvalitnější, zvolen originální negativ na materiálech Orwo, Kodak a Ilford. Na základě provedených testů rozlišení bylo rozhodnuto film skenovat a digitálně restaurovat v rozlišení 4K. Jako nejvhodnější zdroj pro digitalizaci zvuku byl na základě testů vyhodnocen duplikační pozitiv. Pro referenci tonálního podání byla vybrána nejlépe laboratorně zpracovaná dobová kopie na materiálu Orwo, na němž byl film v období svého prvního uvedení distribuován.

I v případě digitálního restaurování filmu *Postava k podpírání* byla primárním cílem snaha uvést snímek v podobě, v jaké si v roce 1964 odbyl svoji premiéru před diváky, čemuž se přizpůsobila veškerá práce restaurátorů.

Ve fondech NFA se vedle originálního negativu a duplikačního pozitivu zachovalo do dnešních dnů také dalších šest kopií. Jako zdrojový materiál pro digitalizaci obrazu byl díky fotografické kvalitě zvolen originální negativ na materiálu AGFA. Na základě kontrolních testů ověřujících rozlišení bylo rozhodnuto film digitálně restaurovat a skenovat taktéž v rozlišení 4K a pro digitalizaci zvuku byl zvolen duplikační pozitiv.

Cílem restaurátorů bylo v obou případech především zpřístupnění filmů současnému publiku v jejich původní podobě. Z filmů byly proto odstraněny známky stárnutí a mechanického opotřebení materiálu, zejména jemné i hlubší rýhy po celé délce filmů nebo světlé stopy chemicky nestabilního lepidla. Ponechány zůstaly naopak prvky, které vznikly při natáčení nebo laborator-

ním zpracováním, a jsou tedy dokladem dobových technologií a tvůrčích postupů. Typicky jde o prolínací značky pro promítače, vyražené do negativu na konci každého dílu, popisky inkoustovou tužkou mezi záběry, ojediněle zasahující do obrazu, a v omezené míře i prvky, jež jsou důsledkem výroby trikových záběrů laboratorní cestou. Rovněž i ze zvukové stopy byly digitálně odstraněny nedostatky způsobené stárnutím a opotřebením.

Jeanne Pommeau, filmová restaurátorka

BONUSOVÉ FILMY

Auta bez domova

Hravý dokumentární film Jana Schmidta s komentářem Pavla Juráčka hledající odpověď na otázku: „Co dělají auta, když v nich nejsou lidé? A nejsou stroje bez lidí pouhými věcmi?“ Film vznikl jako ročníková práce na FAMU.

Československo 1959 • 7 min. • černobílý

Režie, námět, scénář: Jan Schmidt • **Komentář:** Pavel Juráček • **Kamera:** Ivan Rybák • **Střih:** Ljiljana Lorencová • **Zvuk:** Oldřich Tichý • **Vedoucí výroby:** Zdeněk Slíva.

Krabice filmu

Ročníková práce Václava Sklenáře umožňuje divákovi nahlédnout do zákulisí vzniku filmu. Od přijímacích pohovorů

na FAMU přes výuku nových talentů až k problémům spojeným se samotným natáčením. Jediněčný a humorný pohled do praktik zestátněné kinematografie. Ve filmu vystupují autentičtí pedagogové a studenti FAMU, mj. Jan Schmidt a Pavel Juráček.

Československo 1958 • 22 min. • černobílý
Režie, námět, scénář: Václav Sklenář • **Kamera:** Stanislav Szomolányi, František Valert • **Výtvarník:** Vladimír Labský • **Střih:** Václav Sklenář • **Hudba:** Jan Malý • **Hrají:** Ladislav Trojan, Eva Klepáčová, Vlastimil Brodský, František Daniel, Radovan Lukavský, Pavel Juráček, Jaromír Jireš a další.

Nezvaný host

Manželský pár je vyrušen z milostného laškování příchodem neznámého muže, který se začne v jejich ložnici chovat jako doma. Pod cvičením Vlastimila Venclíka se skrývá důmyslná satira na poměry v Československu v roce 1968. Film byl pochopen jako otevřený útok proti tehdejšímu režimu a uzavřen do trezoru.

Československo 1969 • 22 min. • černobílý
Režie, námět, scénář: Vlastimil Venclík • **Kamera:** Tomáš Procházka • **Zvuk:** Ivo Špajl • **Vedoucí výroby:** Karel Fiála • **Hrají:** Iva Šašková, Jiří Hálek, Pavel Landovský, Václav Kotva, Bohumil Koška, Karel Kvítek.

Černobílá Sylva

Mezi diváky v kině vypadne z promítacího plátna rázná zednička Sylva,

přistupující ke světu ryze optimisticky a bojovně. Další z řady spoluprací Pavla Juráčka a Jana Schmidta, tentokrát vtipná parodie na klíše budovatelských filmů. Snímek si odvážně utahuje i ze samotných pracovníků filmového průmyslu a řadí se k nadčasovým satírám.

Československo 1961 • 28 min. • černobílý
Režie a kamera: Jan Schmidt • **Námět a scénář:** Pavel Juráček • **Hudba:** Evžen Illín • **Střih:** Josef Dobřichovský • **Zvuk:** Hanuš Silvera, Oldřich Tichý • **Architekt:** Bohumil Pokorný • **Hrají:** Zuzana Stivínová, Václav Sloup, Felix le Breux, Lubomír Lipský, Jiří Lír, Jaroslav Kuneš, František Němec a další.

Kočičina

Ročníková práce Věry Chytilové vypráví příběh bývalého zlatníka a jeho ženy, kteří ukrývají zbytky majetku na lepší časy. Nejzajímavější postavou filmu je však démonická kočka, která oba protagonisty sleduje svými vševědoucíma očima. Černá groteska o lidské chamtivosti volně na motivy Franze Kafky.

Československo 1961 • 10 min. • černobílý
Režie a komentář: Věra Chytilová • **Námět a scénář:** Jan Hartman • **Kamera:** Petr Mareš • **Hrají:** Miloš Kopecký, Libuše Havelková, Jaromír Vomáčka.

VÝNATKY Z JURÁČKOVA DENÍKU

„Zítřka mám Uměleckou radu pro *Každého mladého muže*. Jestli to nezakáže HPS, budu letos točit svůj druhý film. A mám z toho moc velký strach. Příliš jsem si zvykl na úspěch *Postavy*. Obešla celý svět a já se teď děsím představy, že mám do toho jít znovu. Předloni mě nikdo neznal, bylo to jednoduché, byl jsem bez odpovědnosti...“

Pavel Juráček, *Deník (1959–1974)*.
Praha: NFA 2003, s. 355.

„Nejraději bych otevřel okno a skočil. Bydlíme ve třetím poschodí... Nikdy v životě už nepřekonám *Postavu*. To je strašlivý úděl. Ale nemohu kvůli tomu skučet, vaří se mi voda na kávu a do večera, jestli to vydržím, musím napsat ještě čtyři obrazy. Čtyřikrát víc, než jsem napsal za celou noc...“

Pavel Juráček, *Deník (1959–1974)*.
Praha: NFA 2003, s. 360.

„Napadlo mě, že Gullivera přečnu. V noci, když píšu, jsem pokaždé skoro v transu, a potom ve dne sledávám, že jsem napsal slabomyslnosti. Zatím toho mám asi čtyřicet stránek, není to možná ani třetina a mám strach, že mi dojde dech...“

Pavel Juráček, *Deník (1959–1974)*.
Praha: NFA 2003, s. 435.

„Nejde mi to. Seděl jsem dvanáct hodin u stolu a byla z toho jediná stránka,

o které navíc nevím, jestli je dobrá, nebo nestojí za nic. Přišla na mne deprese. Napadá mě, že jsem se přecenil. Ten scénář se mi prostě nevejde do hlavy. Nejsem schopen myslet v tak složitém celku.“

Pavel Juráček, *Deník (1959–1974)*.
Praha: NFA 2003, s. 439.

„Odevzdal jsem povídku, nedokončenou, protože jsem ji dokončit nedokázal, a staly mi velice banální starosti. Ukazuje se totiž, že kdekdo v ní hledá skryté významy, dvojsmysly a alegorie, jakkoliv neustále všude a od začátku říkám, že Gullivera píšu velice průzračně a bez narážek. Marně se však bráním, štourají se v textu a nacházejí neobyčejně chytré zašifrované upomínky na konkrétní nebo historické osoby či situace.“

Pavel Juráček, *Deník (1959–1974)*.
Praha: NFA 2003, s. 462.

Film byl digitálně restaurován pod dohledem Národního filmového archivu v budapeštské laboratoři Magyar Filmlabor v roce 2016. Restaurování filmu se uskutečnilo v rámci projektu Digitální restaurování českého filmového dědictví. Projekt se uskutečnil díky grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska a spolufinancovalo ho Ministerstvo kultury České republiky. Partnery projektu byly Norská národní knihovna a CESNET.

Národní filmový archiv byl založen roku 1943. Vedle klíčové archivní role se NFA zabývá vědeckou a publikační prací, zpřístupňuje filmové dědictví a také hospodář s českými filmy. NFA se stal již v roce 1946 členem Mezinárodní federace filmových archivů (FIAP) a dnes patří k deseti nejstarším a největším filmovým archivům na světě. V současné době NFA pečuje jak o stále rozsáhlejší datová úložiště, tak o tradiční sbírky a fondy, které obsahují více než 150 milionů metrů filmu, 600 tisíc fotografií, 30 tisíc plakátů, 100 tisíc propagačních materiálů, rozsáhlý archiv písemností k dějinám československé a české kinematografie a nabízí také služby největší filmové knihovny v ČR. V posledních letech se významně rozrůstá také sbírka rodinné a amatérské kinematografie. Jakožto významná paměťová instituce NFA slouží veřejnosti, badatelům i filmovým profesionálům a nadále sbírá a dokumentuje současnou českou filmovou tvorbu. Za účelem zpřístupnění filmového dědictví v kinech a na jiných platformách pak NFA své sbírky průběžně digitalizuje a digitálně restauruje. Vedle toho je představuje i prostřednictvím klasických filmových projekcí v pražském kině Ponrepo. Součástí péče o filmové dědictví a jeho zpřístupňování je i vydávání DVD a Blu-ray disků a soustavné doplňování české národní filmografie na www.filmovyprehled.cz. NFA rovněž zastrešuje aktivity Kanceláře Kreativní Evropa – MEDIA.

Texty: Kateřina Šardická,
Jeanne Pommeau
Editor Blu-ray: Kateřina Šardická
Překlad: Kevin B. Johnson

Kontakty: nfa@nfa.cz
www.nfa.cz
www.zpetvkinlech.cz

PŘÍPAD
pro
začínajícího kata

ČESKÝ FILM
PAVLA JURÁČKA
NA MOTIVY TŘETÍ KNIHY
GULLIVEROVÝCH CEST
JONATHANA SWIFTA
V HLAVNÍ ROLI
LUBOMÍR KOVÁLEKA

lic. The project partners were the Norwegian National Library and CESNET.

The National Film Archive was founded in 1943. In addition to fulfilling its primary function as an archive, the NFA also

engages in scholarship and publishing, provides access to film heritage, and handles the economic management of

of the International Federation of Film Archives (FIAPF) since 1946 and is one of

the ten oldest and largest film archives in the world. The NFA currently curates

a constantly growing digital collection, resource materials, including over 150

million meters of film, 600,000 photos, 30,000 posters, 100,000 promotional

items, and a large collection of documents on the history of Czechoslovak

and Czech cinema. The NFA also maintains the largest film library in the Czech

Republic, which provides a range of services. In recent years, the archive's

collection of amateur cinematography and home movies has been significantly

expanding. As one of the major heritage institutions in the Czech Republic, the NFA serves the general public, as well as researchers and film professionals, while also continuing to collect and document contemporary Czech cinema. As part of its mission to make film heritage widely accessible, the NFA is continuously digitizing and digitally restoring films for cinematic release and other platforms. In

a trance-like state, and then during the day, I find that what I wrote was idiotic. So far, I have about forty pages, it's maybe not even a third of the script, and I am afraid that I will run out of steam..."

Pavel Juráček, *Denik [Daries]*
(1959–1974). Prague: NFA 2003, p. 435.

"I have handed over the story, unfinished, because I was not able to finish it, and I began to have very banal worries. It turns out that everyone is looking for hidden meanings, double entendres, and altogether in it, despite the fact that I have been saying everywhere and from the beginning that I am writing *Gulliver* very transparently and without any innuendo.

To no avail I defend myself as they scrutinize the text and discover extraordinarily cleverly encrypted references to actual or historical persons and situations."

Pavel Juráček, *Denik [Daries]*
(1959–1974). Prague: NFA 2003, p. 462.

The film was digitally restored under the supervision of the National Film Archive in Budapest's Magyar Filmlabor Laboratory in 2016. The restoration was carried out under the auspices of the Digital Restoration of Czech Film Heritage project and was made possible thanks to grants from Iceland, Liechtenstein and Norway, as well as co-financing by the Ministry of Culture of the Czech Republic.

addition, it also presents films through traditional screenings at the Ponrepo Cinema in Prague. The archive also serves film heritage and makes it accessible by releasing films on DVD and Blu-ray, as well as continually updating the information about Czech national cinema on www.filmovyprehled.cz. The NFA also hosts and maintains the Czech office of Creative Europe Desk - MEDIA.

Text: Kateřina Šardická,

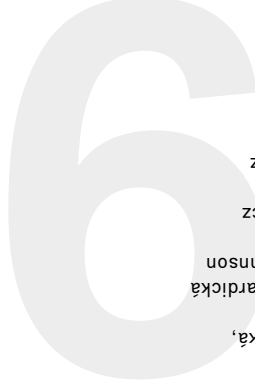
Jeanne Pommeau
Blu-ray Editor: Kateřina Šardická

Translation: Kevin B. Johnson

Contacts: nfa@nfa.cz

www.nfa.cz

www.zpetvkinech.cz

BONUS FILMS

Cars without a Home

This playful documentary, directed by Jan Schmidt and narrated by Pavel Juráček, seeks answers to the questions, "What do cars do when people are not around?" and "Are machines anything but mere objects without people?" It was a student film made at FAMU (The Prague Film School).

Czechoslovakia 1959 • 7 minutes • black and white

Director: Jan Schmidt • **Story:** Jan Schmidt • **Screenplay:** Jan Schmidt

Narrator: Pavel Juráček • **Director of Photography** Ivan Rybák • **Editor:** Ljubi-ana Lorenčová • **Sound:** Oldřich Tichý • **Production manager:** Zdeněk Sliva.

A Box of Film

This student film by Václav Sklenář offers a peek behind the curtain into the filmmaking process, from entrance interviews for FAMU, to training new talent, to confronting problems that arise while filming on set. It offers a unique and humorous perspective on the practices of state-controlled cinema and students at FAMU, including Jan Schmidt and Pavel Juráček.

Director: Václav Sklenář • **Story:** Václav Sklenář and White

Czechoslovakia 1958 • 22 Minutes • Black and White

Sklenář • Screenplay: Václav Sklenář

• Directors of Photography: Štanišlav Szomolányi and Francis Valert • **De- signer:** Vladimír Labský • **Editor:** Václav Sklenář Trojan, Eva Klepáčová, Vlasti- mil Brodský, František Daniel, Radovan Lukavský, Pavel Juráček, Jaromír Jirás, and others.

The Uninvited Guest

A married couple is interrupted during lovemaking by the arrival of an unknown man who makes himself at home in their bedroom. Beneath the surface of this simple filmic exercise by Vlastimil Venclik lies an ingenious satire of the conditions in Czechoslovakia in 1968. The film was understood as an open attack on the regime and consigned to the censor's vault.

Czechoslovakia 1969 • 22 minutes • black and white

Director: Vlastimil Venclik • **Story:** Vlastimil Venclik • **Screenplay:** Vlastimil Venclik • **Director of Photography:** Tomáš Procházka. • **Sound:** Ivo Spalil • **Production Manager:** Karel Fiala • **Starring:** Iva Saseková, Jiří Hálek, Pavel Landovský, Václav Kotva, Bohumil Koška, Karel Kvítek.

Black and White Sylvia

The spirited bricklayer Sylvia falls from the film screen into the cinema audience, adopting a purely optimistic and aggressive attitude toward this world. Another product of the long-standing collabo-

ration between Pavel Juráček and Jan Schmidt, this film is a hilarious parody on the clichéd Socialist Realist films of the 1950s. This timeless satire even boldly lampoons specific individuals from the Czechoslovak film industry.

Czechoslovakia 1961 • 28 minutes • black and white

Director: Jan Schmidt • **Story:** Pavel Juráček • **Screenplay:** Pavel Juráček • **Music:** Evžen Mlín • **Editor:** Josef Dobřichovský • **Sound:** Hanuš Silvera, Oldřich Tichý • **Set Design:** Bohumil Pokorný • **Starring:** Zuzana Stivínová, Václav Sloup, Felix le Brunx, Lubomír Lipský Sr., Jiří Lír, Jaroslav Tuňeš, František Němec, and others.

Caterwauling

This student film by Věra Chytilová tells the tale of a former goldsmith and his wife who hide away some of their possessions in saving for better times. The film's most interesting character, however, is a demonic cat whose omniscient gaze constantly follows the couple. This black comedy about human greed is loosely based on themes of Franz Kafka.

Czechoslovakia 1961 • 10 minutes • black and white

Director: Věra Chytilová • **Narration:** Věra Chytilová • **Story and Screenplay:** Jan Hartman • **Director of Photography:** Petr Mareš • **Cast:** Miloš Kopecký, Libuše Havelková, Jaromír Vomáčka.

p. 360.

"It occurred to me that I overestimate *Gulliver* [A Case for the New Hangman]. At night, when I am writing, I am always in

2003, p. 355.

"What I would most like to do is to open the window and jump. We live on the third floor... Never in my life will I surpass *Postava* [Joseph Kilián]. This is a terrible fate. But I shouldn't whine about it, the water for my coffee is boiling and I have four more scenes to write by this evening. If I can hold out. That's four times more than I wrote the whole night...".

Pavel Juráček, *Deník [Diaries] (1959–1974)*. Prague: NFA 2003, p. 360.

Pavel Juráček, Jan Lukeš, *Deník [Diaries] (1959–1974)*. Prague: NFA 2003, p. 355.

"Tomorrow I have to go before the Committee of the Arts for *Every Young Man*, if it is not forbidden by the HPS [Main Political Department of the Army], I'll be shooting my second film this year. I am very worried about this. I have become too accustomed to the success of *Postava* [Joseph Kilián]. The film was distributed around the world and now I am terrified by the thought that I have to go through this again. Two years ago, no one knew who I was, it was simple, I had no responsibility...".

A CASE FOR THE NEW HANGMAN

Music: Luboš Fišer • **Set Design:** Milan Nedyjí • **Starring:** Lubomír Kostel-

kař, Pavel Landovský, Klára Jermeková, Milena Zahrynovská, Luděk Kopřiva, Macháček, Vera Ferasová, Eduard Dub-Slávka Budřínová, Pavel Bošek, Miroslav

This film is at once a parable of totalitarianism, in which bizarre laws are enforced and unwhitten rules are adhered to, and also a fanciful spectacle in which

touches dreams. In its twelve Kafkaesque chapters, *A Case for the New Hangman* presents a timeless story of an outsider who brings hope and excitement to the stagnant waters of Baničarův, whereby

he is treated with suspicion rather than

hospitality. Although the film is a variation on the third part of Jonathan Swift's *Gulliver's Travels*, it is in spirit, like *Joseph K.*—*fan*, much closer to the world of Franz

Kafka. *A Case for the New Hangman* can be understood as a thirty-five-year-old man's journey into his own interior, as the confession of Juráček himself, the dejected and tormented author.

In writing the screenplay, Juráček was confronted with challenging subject matter. He also had to cope with the film being initially rejected and then having the production suspended after filming started. The film was eventually completed several years later, only to wind up

locked away in a vault after only a handful of screenings.

Czechoslovakia 1969 • 102 minutes •

black and white

Director: Pavel Juráček • **Screenplay:** Pavel Juráček • **Director of Photography:** Jan Kalíš • **Editor:** Miroslav Hájek

Czechoslovakia 1963 • 38 minutes •

black and white

Directors: Pavel Juráček and Jan Schmidt • **Screenplay:** Pavel Juráček and Jan Schmidt • **Director of Pho-**

JOSEPH KILIAN

The bitterly grotesque *Joseph Kilian*

cleverly yet quite naturally blends together the most mundane aspects of life with the irrational and incomprehensible. The film's central character is a man

named Herold, who rents a cat one day and intensively tries to return it the next day in order to avoid being fined. The shop from which he procured the animal is nowhere to be found, though, and so

this man with a cat in his briefcase finds himself journeying through a labyrinth of corridors, waiting rooms, and offices—a labyrinth of absurdity.

Joseph Kilian is the film that first earned Pavel Juráček a place in Czechoslovak cinema history, and he himself declared with some apprehension later in his career that he would likely never surpass it.

ography: Jan Čurík • **Editor:** Zdeněk Stehlík • **Music:** William Bukový • **Set Design:** Oldřich Bosák • **Starring:** Kateřina Vasišková, Consuela Moravčková, Ivan Růžička, Jiří Stivín, and others.

THE DIGITAL RESTORATION OF A CASE FOR THE NEW HANGMAN AND JOSEPH KILIAN

A *Case for the New Hangman* was to recreate as closely as possible the viewing experience that audiences would

have had upon seeing the film during its initial release in 1970. In addition to the original negative and duplicate

positive, the National Film Archive also holds four additional period copies on Orwo stock. The oldest and best quality film material was used as the source for

the digitization of the image: the original camera negative on Orwo, Kodak, and tests it was decided to digitally restore and scan the film in 4K resolution. After

various tests, the duplicate positive was chosen as the most advantageous source for the digitization of the film on Orwo best preserved copy of the film on Orwo stock (which was used for distribution

copies during its initial cinematic run) was selected as a tonal reference. Likewise, our restorers worked on *Joseph Kilian* with the primary aim of restoring the film to a form most closely resembling what audiences saw during

its premiere in 1964. In addition to the original negative and duplicate positive the NFA maintains six other copies of the film in its collection. Due to its high photographic quality, the original negative on AGFA stock was chosen as the primary source material for the digitization of the image. On the basis of resolution tests, it was decided to also

digitally restore and scan this film in 4K resolution and, as with *A Case for the New Hangman*, the duplicate positive

was also chosen for the digitization of the audio for *Joseph Kilian*. In both cases, the aim of the restoration

was to present these films to contemporary audiences in their original form. For this reason, signs of aging and wear

on the film material were removed from the scanned image, especially scratches (both fine and deep) along the length of the film and bright traces of chemically

unstable adhesives. However, elements that came about during the shooting of the film or as the result of laboratory processing were left intact as a testament to the technological and creative

processes of the day. These include cue marks for projectionists stamped onto the negatives at the end of each reel, ink or pencil markings between shots that sporadically enter the picture, or the occasional chemical elements that resulted from the laboratory processing of special effect shots. Likewise, deficiencies resulting from age and wear were digitally removed from the audio track.

Jeanne Pommeau, Film Restorer

THE CATS' YEARNING

Ask for the Moon,
on behalf of the cat.

Today again it is pleading for

a cat's song...

When it is raining

even the drapeline is sobbing,

when it is raining during the night

the yearnings start screaming.

Forgive the poets,

forgive the digression,

when they cry over themselves,

when they speak for the ones sleeping.

There are people without sin –

they are the tame ones,

there are people in pain,

and those are the poets.

Shame on you without sin,

shame on you for preaching.

Today it's raining on the roofs

and who knows this best?

The cat and poets;

thinking unceasingly,

about what they will say to the people about this rain,

on behalf of such matters.

Pavel Juráček, 14 August 1956

Pavel Juráček, *Joseph Kilián (Postava k podprávě)*, Prague: Havran, 2001, p. 36.

THE ABSURD STORYTELLER PAVEL JURÁČEK

Everything I write is poor and worn out,

and I am thinking about the film project

proposal that I wrote in February this

year with such blatant arrogance. I have

been trying in vain to achieve at least

twenty percent of it. I promised a mas-

terpiece, but all my struggling produces

only a wrecked mess. (*A Case for the*

New Hangman, from *The Diaries of Pavel*

Juráček, 25 September 1966)¹

Pavel Juráček: director, screenwriter,

dramaturge, tormented artist with an

inimitable flair for language, egotist,

introvers, an intellectual who struggled

with self-doubt, a man of contradictions.

Above all else, Juráček was one of the

most distinctive representatives of the

Czechoslovak New Wave—a man who has

been ranked alongside Miloš Forman,

Věra Chytilová, Jan Němec, and Jiří Men-

zel, even though his filmography as a di-

rector consists of only four films.

The medium-length film *Joseph Kilián*

(*Postava k podprávě*) and the feature

length *A Case for the New Hangman*

(*Případ pro zadržujícího kata*) are alle-

gorical and absurd pictures that con-

tinue to provoke passionate debate and

divide audiences, years after their initial

releases. There are those who admire

Juráček's style and unconventional

storytelling, whereas others find more

questions in his work than answers.

Both of these works were seen as a di-

rect response to the political situation
in Czechoslovakia, yet they still reso-

nant with audiences today, whether as

parables of contemporary existence.

The bonus films included on this Blu-ray

were selected to situate Juráček's films

in the context of the relaxed artistic

atmosphere at FAMU (the Prague Film

School) in the 1960s. The films include

the first collaborations between Jan

Schmidt and Pavel Juráček (*Cars with-*

out a Home, Black and White Slyn), as

well as a student film of Věra Chytilová

(*Catewanling*), who, like Juráček, found

inspiration in the works of Franz Kafka.

Also included is the relatively unknown

film by Václav Sklenář *A Box with a Film*

Reel, which offers unique insights into

the filmmaking process and teaching

practices at FAMU (Pavel Juráček him-

self appears in the film). This collection

of humorous stories is rounded out by

Vlastimil Vencelík's now legendary satire

The Uninvited Guest, which was seen

as an open attack on the regime and

consequently removed from circulation

and locked away in the censor's vault,

just like Juráček's *A Case for the New*

Hangman. With this selection of films,

we aim to bring to light largely forgotten

student works that underscore the dis-

inctive mood of the New Wave.

Kateřina Šardická

1 Pavel Juráček, *Deník [Diaries] (1959–1974)*, Prague: NFA 2003, p. 440.

**A Case for the New Hangman/
Joseph Kilian**

