

Song Il Kook ?i filmele sale

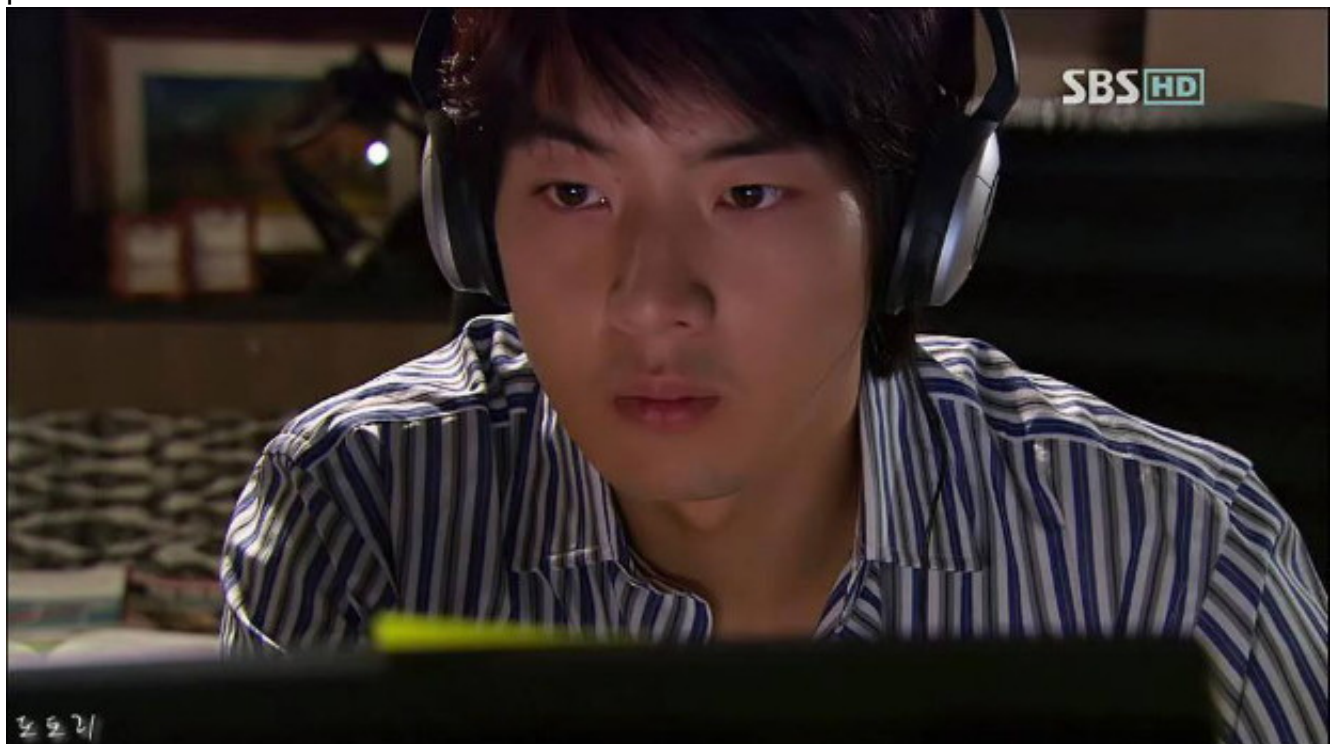
Carierea actorului **Song Il Kook** nu poate fi rezumat? într-un simplu articol. De-a lungul filmelor ?i serialelor pe care le-a f?cut a reu?it s? întruchipeze o mare varietate de personaje ceea ce arat? versatilitate ?i talent. Arta actorului ca domeniu de studiu presupune at?t o educa?ie c?t ?i o cultur? deosebite deoarece acesta trebuie s? conving? prin personaje credibile ?i apropiate de sufletul privitorului. Dupa propria declara?ie, Song Il Kook a preferat s? participe la cursurile de arte plastice ?i nu la cele de film sau teatru pe care le frecventa prin facultatea aleas?. Mi se pare o dovad? de modestie deoarece prin rolurile f?cute a ar?tat de nenum?rate ori c?t de temeinice au fost studiile sale de actorie.

Carierea sa se ?mparte ?ntre seriale moderne ?i istorice. ?n cele moderne Song Il Kook oscileaz? ?ntre personaje ce apar?in lumii de familie (*People of the Water Flower Village*, *Oasis*, *Fermentation Family*), lumii mondene ?i de afaceri (*Terms of Endearment*, *Bodyguard*, *Lobbyist*), lumii justi?iei ?i a vie?ii tr?site la limit? (*Crime Squad*). ?n toate aceste roluri el d? via?? unor oameni doritori de a crea o lume mai bun? bazat? pe valori morale autentice precum dragostea, onestitatea, loialitatea, adev?rul ?i dreptatea. Dovada talentului s?u remarcabil este felul variat ?n care prezint? aceste tr?s?turi ce constituie de fapt calit??i universale ale naturii umane. Un actor mai pu?in interesat de rolurile sale ar fi adoptat aceea?i m?sur? de evaluare pentru filmele f?cute. Song Il Kook a ?n?eles c? ancorarea ?ntr-un singur tipar uman l-ar fi adus ?n pozi?ia riscant? de a se repeta pe sine ceea ce ar fi rezultat probabil ?ntr-un sfâr?it timpuriu al carierei.

În toate rolurile sale moderne Song Il Kook a adăugat la personajul său valori care trec dincolo de scenariul propus de producători. În *Crime Squad*, de pildă, detectivul Park Se Hyuk putea fi ușor conturat prin legăturile sale cu ceilalți membri ai echipei sau cu cazurile analizate și rezolvate. Song Il Kook putea cădea în capcana de a face un personaj banal și monoton, tipic filmelor sau seriilor polițiste. Dimpotrivă, el îi adaugă umanitate, umor și sentimente profunde și adevărate.

Aceiași cântăreț sufletească ce derivă din educația sa personală și principiile de viață ce îl caracterizează l-au făcut ca în serialul *Lobbyist* să contureze un personaj complex,

modern, dar în același timp tragic prin trairile sale. Subiectul este deosebit de celelalte seriale ale sale. Afacerile cu arme, atât de actuale în lumea de azi ca și pericolul uriaș ce-l reprezintă confruntările armate, au fost neîndoiește o provocare pentru el, o ieșire din tiparul rolurilor sale. Exprimarea într-o limbă engleză fluentă și frumoasă adaugă autenticitate unui rol filmat în Statele Unite și în stepele Asiei.

La fel ca în *Fermentation Family* mai târziu, Harry Kim oscilează între aspecte pozitive și negative ale caracterului său, menținând starea de suspans în ochii privitorului. Cea mai frumoasă parte a serialului mi s-a părut a fi interludiul din micul sat asiatic ce dezvoltă o lume idilică, pastorală, o alternativă curată și plăcută la afacerile cu arme și putere. Finalul incert sporește valoarea filmului și dă o greutate anume personajului întrupat de Song Il Kook. Un rol aparte îl constituie cel interpretat în *A Man Called God*, un dublu rol ce presupune finețe în exprimare și o înțelegere profundă a naturii umane. Bazat pe un personaj manga, care este evident în înfățișarea fizică a protagonistului, Choi Kang Ta / Michael King evoluează într-un mediu caracterizat de o tehnică ultrasofisticată desprinsă parțial din laboratoarele serviciilor secrete internaționale. Pe lângă cele două identități perfecte pe care le asumă eroul jucat de Song Il Kook apare însă și o treia care îi conferă o inocență și o puritate spirituală la care nu ne-am fi așteptat. Numele de Peter Pan pe care îl folosește în anumite contexte adaugă o calitate de personaj de basm protagonistului. În toate seriilele personajului interpretat de Song Il Kook i se contrapune un altul care fie este complet negativ, fie aflat într-o poziție inferioară și dorește să ajungă la nivelul eroului. În acest fel are loc o dublă, dacă nu chiar o triplă, reflectare a personalității oamenilor întruchipăți de Song Il Kook: între ei, față de personajul său și față de omul Song Il Kook care contribuie la interpretare cu propriile sale valori morale și tehnici de actorie. Personajele sale sunt credibile fiindcă sunt sincere, jucate cu onestitate și mult simț al răspunderii față de publicul care le urmărește. Dovada seriozității cu care Song Il Kook abordează orice fel de rol este evidentă în imaginile surprinse în spatele scenei/platoului de filmare în care îl vedem repetând replicile sau analizând scena ce tocmai fusese filmată din perspectiva unui regizor autentic. Cred că acest exemplu este demn de urmat pentru toți cei care doresc să apuce pe această cale spinoasă, dar atât de frumoasă a actoriei!

Grija pentru detalii este o constantă a filmelor asiatiche, dar ea arată în același timp respectul pentru roluri oneste și bine jucate. În *Fermentation Family Song* Il Kook abordează un rol ce îi pune în valoare calitățile de actor de comedie, deși per ansamblu filmul este o dramă de familie. Naturalitatea cu care se auto-ironizează în multe momente este dovada plăcerii cu care acesta își face meseria. Mâncărurile tradiționale gătită de el însuși în film ca și rolul de simplu angajat într-un restaurant după ce a jucat atâtea roluri importante arată inteligența și un mare simț al umorului care există numai la persoanele cu potențial intelectual deosebit. Numele personajului său este de asemenea interesant. Ki Ho Tae, adică Don Quijote, apropie două mentalități culturale aparent opuse, dar care împărtășesc multe trăsături comune: cea europeană și cea asiatică. Această intertextualitate culturală conferă profunzime personajului care, departe de a se lupta cu morile de vânt, aduce lumină în destinul său tulbure.

În majoritatea rolurilor interpretate de Song Il Kook se pune accentul pe calitățile eroului civilizator care aduce o stare de armonie sau de împlinire umană și spirituală pentru ceilalți. În *People of the Water Flower Village* personajul său face parte dintr-o comunitate aflată la 50 kilometri distanță de Seul. Inițierea în armonia cosmică este vizibilă în acest rol care, deși nu este cel principal, impune prin momentele-cheie în care apare. Curățarea și plantarea livezii este actul de civilizație care vindecă spiritual toate rănilile comunității și îi dă încredere în viitor.

Cele mai mari realizări artistice le-a avut Song Il Kook însuși cu filmele istorice, mai ales cu *Jumong* în care eroul trece prin mai multe rituri de inițiere ce îl transformă dintr-un personaj marginal în eroul civilizator care pune temelie unui nou regat. Structura de basm a serialului, pentru care au fost făcute 20 de episoade în plus datorită popularității sale, este în total acord cu lumea de legendă pe care o reprezintă. Frânturile de mituri pe care se bazează *Jumong* au fost magistral interpretate de Song Il Kook și de ceilalți actori din distribuție. Song Il Kook însuși a lăsat tot timpul echipele cu care a colaborat de la operatori la partenerii direcți. Song Il Kook a demonstrat în *Jumong* faptul că poți să îmbine caracterul de erou tragic care ca în orice dramă literar comite actul tragic ce va declanșa roata destinului. Decizia de a părăsi palatul Buyeo pentru traiul pe munte și formarea armatei Damul este punctul de cotitură al întregului scenariu. Găsirea obiectelor magice, purificarea spirituală în apele cascadei urmată de eclipsa de soare, ritualurile de trecere de la o dimensiune umană la alta sunt tot atâtea episoade ce i-au permis lui Song Il Kook să-și arate talentul artistic susținut și de o cultură solidă bazată pe o cunoaștere aprofundată a istoriei naționale. Nu este de mirare că acest rol l-a transformat în megastarul care este astăzi, conferindu-i pe drept cuvânt statutul de număr unu în cinematografia sud-coreeană. Acest rol eminamente pozitiv i-a oferit șansa să ilustreze un întreg destin uman cu multiplele sale fațete, de la adolescentul naiv până la regele de dimensiuni mitice, demiurgul cu statut de zeu. Jocul făcut de Song Il Kook a inspirat și a emoționat pe toți privitorii săi, dându-le un ideal în viață, un model de comportament uman și un vis de a înfrunți pe plan personal măcar o parte din realizările protagonistului.

Continuarea acestui serial remarcabil, anume *Kingdom of the Winds*, a venit ca o confirmare a minunatului rol fcut de Song Il Kook în *Jumong*. De?i la început a ezitat mult în a accepta acest rol, Song Il Kook l-a interpretat la fel de bine ca ?i pe primul. *Kingdom of the Winds* este un serial care impresioneaz? prin dou? tr?s?turi aparte: rela?iile umane ?i atmosfera ezoteric? pe care o r?spânde?te. Este mult mai mistic decât *Jumong* care are calitatea de a transpune o poveste legendar? într-un cadru uman ?i extrem de actual. Rolul i s-a potrivit extrem de bine lui Song Il Kook care pe lâng? frumuse?ea personal? contribuie la conturarea unui personaj capabil de ni?te tr?iri superioare chiar ?i celor din *Jumong*. Indr?znesc s? spun c? in ciuda evolu?iei mitice ?i cosmice a personajului din *Jumong*, acesta este destul de previzibil în multe dintre ac?iunile sale. Muhyul este un personaj care lupt? cu st?ri psihice la limita suferin?ei, cu o coborâre în abis de unde se întoarce ren?scut spiritual dup? ce a împlinit misiunea civilizatoare de a elimina r?ul din blestemul ce-i apas? via?a. Permanenta pendulare între eroul damnat ?i eroul civilizator este cel mai bine ilustrat? de scena zidului în care sângele ce curge este sacrificiul suprem pe care eroul îl face pentru ?ara sa. Tragedia pe care o tr?ie?te prin?ul Muhyul este magistral interpretat? de Song Il Kook care emo?ioneaz? profund prin sinceritatea gesturilor sale. La fel ca în toate miturile ?i legendele de ini?iere eroul trebuie mai întâi s? dovedeasc? faptul c? merit? s? devin? regele aceluia p?mânt. Aceasta se ob?ine prin sacrificarea sentimentelor personale ?i adoptarea m??tii impersonale de conduc?tor. Rela?ia cu Maro sau cu Yeon trebuie abandonate pentru ca eroul s? se despart? de orice leg?tur? cu lumea real?. Numai dup? ce înva?? această lec?ie fundamental? poate prin?ul Muhyul s? devin? regele Daemusin. De-a lungul carierei sale Song Il Kook a ar?tat în rolurile sale c? a devenit el însu?i dintr-un om obi?nuit al zilelor noastre marele rege din istoria legendar? a Koreei. Poate cel mai impresionant moment este cel al mor?ii regelui Yuri care moare singur al?turi numai de succesorul s?u. Lini?tea total? care se las? asupra acestui moment, când nici m?car muzica de fundal nu se mai aude, este emo?ionant?. Regii mor întotdeauna singuri ?i nu apar?in de lumea comun? a muritorilor de rând. Ca ?i in ini?ierea din pe?tera Kirin regii î?i dezvolt?ie

natura divina chiar și în moarte. Song Il Kook s-a ridicat din plin la nivelul suprem de înțelegere a naturii umane și a responsabilității pe care o presupune un conducător. Expedițiile pe care le organizează în fiecare an în locurile istorice din cele două Korei, promovarea istoriei naționale, marcarea unor momente naționale importante precum cursa de înot spre insula Dokkdo demonstrează că interpretarea acestor roluri nu a fost doar parte din profesia sa de actor, ci a devenit o componentă integrantă din sistemul său propriu de valori ce se adaugă evident la educația primită în familie. Un asemenea model este demn de urmat în orice țară!

Am lăsat la urmă rolul din *Sea God* în care Song Il Kook interpretează personajul negativ din poveste. Deși este purtătorul destinului nefericit al celui care nu se împlinește niciodată, Yeom Moon îl domină pe eroul principal prin schimbările neașteptate de comportament și prin urinarea cu care își adaptează metodele. Song Il Kook a reușit să facă din acest personaj aparent negativ o sursă de inspirație pentru un joc complex și tragic. Comportamentul nobil, devotamentul față de o cauză sunt trăsături care se regăsesc în omul Song Il Kook însuși și nu doar în personajul său. Însemnarea ritualică pe frunte ca și moartea sacrificială pe malul mării l-au adus și mai aproape de sufletul privitorilor, dându-i pe drept cuvânt statutul de star al întregii distribuții.

Paleta de roluri de compozi?ie pe care Song Il Kook le-a avut pân? acum, fie ele în seriale, filme sau pe scen? i-au dat ocazia s? se dezv?luie ca un caracter uman complex care, în ciuda modestiei, are realiz?ri ce dep??esc cu mult împlinirile altor actori din genera?ia sa. Impresioneaz? la Song Il Kook capacitatea de a empatiza cu publicul s?u, u?urin?a cu care adopt? cele mai diferite m??ti, dorin?a de perfec?ionare ce îl anim? în tot ceea ce face. Niciodat? nu a f?cut compromisuri în arta sa, iar aceasta se vede în frumuse?ea rolurilor jucate. Aplauzele nesfâr?ite de la finalul piesei *I Am You* dau m?sura unui talent ie?it din comun, dar ?i a unui om ce cuprinde toate idealurile umane esen?iale pentru lumea în care tr?im. De?i a dus arta actorului la ni?te culmi greu de atins de altcineva în perspectiva apropiat?, am convingerea c? Song Il Kook ne va mai bucura cu alte roluri minunate în care se va reg?si pe sine ?i cele mai profunde tr?iri morale pe care un om le poate avea.