

TIFF Times

The 36th Tokyo International Film Festival Daily Paper

© 2023 TIFF

チャン・イーモウ、特別功労賞を受賞して Zhang Yimou, in Recognition of His Lifetime Achievement Award

今回「特別功労賞」をいただき、とても光栄です。「映画」は世界各国の人々を結びつける懸け橋となり、民族や文化を超える交流と相互理解を促進することができます。私には忘れられないことがあります。それは1990年に黒澤明監督がアカデミー名誉賞を受賞した時のことです。当時私はまだ駆け出しの映画監督として客席にいました。黒澤監督はそのスピーチの中で、「映画というものをまだしっかり掴んでいない」と話されました。この言葉は今でも記憶に刻まれています。この賞を贈ってくださった東京国際映画祭に感謝いたします。また、皆さんからの励ましや応援に感謝申し上げます。これをひとつの起点と考え、今後も映画の本質を理解して、素晴らしい映画を撮る努力を続けてまいります。

『満江紅 (マンジャンホン)』は、私が初めてサスペンス、コメディ、マードーミステリーという様々な要素の組み合わせを試した作品です。物語はたった一晩のある屋敷の中でのことで、ストーリーが常に逆転し続けます。ちょうど、中国の走馬灯のように、くるくると回転しながら鮮やかに変化する光と影を放つのです。監督経験者ならわかると思いますが、空間と時間の制約はストーリーテリングを困難にします。キャラクターの正確さ、リズムの正確さ、コントロールの正確さが要求され、まさに監督にとっての“試練”といえます。そういうわけで、この映画を撮影することは私にとって学びのプロセスになりました。素晴らしい演技を見せてくれた俳優の皆さんに感謝します。残念ながら、俳優たちのセリフのユーモアや絶妙さは、外国人には共感しにくいかもしれません。それゆえ、「コメディは外に出ない」という言葉があるのです。岳飛の「満江紅」の詩は、中国では老若男女問わず誰でも知っています。映画のラスト、伝令兵が疾走しながら、屋敷の外で出陣の準備を整えた兵士たちに一句一句この詩の言葉を届けると、兵士たちが剣を盾に打ちつけながら大声で詩を暗唱するという場面がこの映画のクライマックスになっ

ています。忘れたいことですが、映画館で上映後に観客が思わず立ち上がり、他人の目も気にせず、映画と同じように大声で「満江紅」の詩を暗唱するというのをインターネットで見かけましたが、こうした情景は心に響きましたね。

36年前、私がまだ監督ではなかった頃、『古井戸』で第2回東京国際映画祭の最優秀男優賞を受賞しました。それから18年後、第18回東京国際映画祭で審査委員長を務め、さらに18年後、再び東京国際映画祭に戻り、特別功労賞をいただくことになり感謝します。このように、36年で大きな一回りをしました。人生とはこういうものです。映画を作り続け、自分の好きなことをやり続けることができ、私はとても幸運だと思います。

私は長いこと、日本の映画人たちと仕事をしてきました。1990年の『菊豆 (チュイトウ)』では徳間書店と。1991年の『紅夢』は、音楽監督が立川直樹氏、編曲が本多俊之氏でした。『菊豆』、『紅夢』、『秋菊の物語』、『活きる』など多くの作品のポストプロダクションは、日活、東京現像所、IMAGICAで行いました。2004年の『LOVERS』と2006年の『王妃の紋章』の音楽は梅林茂さんをお願いしました。2002年の『HERO』、2004年の『LOVERS』、さらにメトロポリタン歌劇場のオペラ『始皇帝』では、ワダエミさんが衣装デザインを担当してくれました。2011年の『金陵十三釵』では、俳優の渡部篤郎さんに出演いただき、美術は種田陽平さんをお願いしました。また、私が手掛けた大型ライブ・パフォーマンス「印象シリーズ」では、音楽家の喜多郎さんに作曲をお願いしました。2023年には、是枝裕和監督と「W MAGAZINE」の表紙を飾りました。

そして最も忘れられないのは、2005年の『単騎、千里を走る。』で、私の青春時代のアイドルである高倉健さんと一緒に来たことです。高倉さんの芸術と人生に対する姿勢は、私に深い感銘を与え、生涯忘れられない思い出となりました。

I am very honored to receive this Lifetime Achievement Award. Cinema can serve as a bridge connecting people from around the world and promote exchange and mutual understanding that transcends ethnicity and culture. There is one thing I still remember: When Kurosawa Akira received an Academy Honorary Award in 1990, I was in the audience still as a fledgling filmmaker. His words in his speech, "I have not yet grasped the essence of cinema," are still fresh in my mind. I would like to express my gratitude to the Tokyo International Film Festival for presenting me with this award. I would also like to thank everyone for their encouragement and support. Considering this as one starting point, I will continue my efforts to understand the essence of cinema and make good films.

Full River Red was my first attempt to combine suspense and comedy in a murder mystery. Set in a compound over the course of a single night, the plot is full of twists. Like a Chinese revolving lantern, it twists and turns, delivering light and dark. As anyone who has directed a film knows, the constraints of space and time make storytelling difficult. They test the director, requiring precision in terms of characters, rhythm, and control. Shooting this film was a learning process. I'd like to thank the actors for their amazing performances. Unfortunately, the humor and exquisite delivery of their lines may be difficult for foreigners to understand - humor often doesn't translate well across cultures. Yue Fei's poem "Full River Red" is renowned in China. The climax of the film comes when an envoy races up to deliver the words of the poem to the soldiers readying themselves for battle outside the compound and the soldiers recite the poem loudly, beating their swords against their shields. I saw in many videos

posted on the Internet that after a theater screening, the audience stood up en masse and recited the poem like they did in the film. This was quite touching for me.

36 years ago, when I was not yet a director, I won the Best Actor Award at the 2nd TIFF for *Old Well*. 18 years later, I served as President of the International Competition Jury at the 18th TIFF. Now, 18 years after that, I've returned to TIFF to receive the Lifetime Achievement Award. Things have come full circle. That's how life is. I'm so lucky I'm able to keep making films and doing what I love.

I've worked with Japanese film professionals for years, including Tokuma Shoten for *Ju Dou* in 1990 and Tachikawa Naoki as music supervisor and Honda Toshiyuki as arranger for *Raise the Red Lantern* in 1991. Post-production for many films, including *Ju Dou*, *Raise the Red Lantern*, *The Story of Qiu Ju*, and *To Live* was done at Nikkatsu, Tokyo Laboratory and IMAGICA. I asked Umebayashi Shigeru to score *House of Flying Daggers* in 2004 and *Curse of the Golden Flower* in 2006, and Wada Emi designed costumes for *Hero* in 2002, *House of Flying Daggers* in 2004, and for the opera *The First Emperor* at the Metropolitan Opera. Actor Watabe Atsuro joined the cast of *The Flowers of War* in 2011, while Taneda Yohei did the art. I also asked musician Kitaro to compose music for the large-scale live performance "Impression Series" I created. In 2023, I was on the cover of "W MAGAZINE" with director Kore-eda Hirokazu.

Most unforgettable of all, I had the pleasure of working with the idol of my youth, Takakura Ken, in 2005's *Riding Alone for Thousands of Miles*. This collaboration has left a lifelong influence on me, and Mr. Takakura's attitude towards art and life touched me deeply.

市山尚三 PD が選ぶ 今日の3本

PD Ichiyama's 3 Picks of the Day

©Cinetic Creative/Pystymetsä/Point du Jour 2023

Nippon Cinema Now

World Premiere

小学校～それは小さな社会～ The Making of a Japanese

日本/アメリカ/フィンランド/フランス
Japan/USA/Finland/France
2023/99min/Japanese

監督:山崎エマ
Director: Ema Ryan Yamazaki

学校を「小さな社会」と位置付ける日本の教育制度。ある公立小学校の一年間を、1年生と6年生の目線で追う。教員の苦悩と子ども達の成長の先に見える日本の未来とは？

Intimately following 1st and 6th graders at a public elementary school in Tokyo, we observe kids learning the traits necessary to become part of Japanese society.

©KADOKAWA 1966

日本映画クラシックス Japanese Classics

World Premiere

白い巨塔 4Kデジタル修復版 The Great White Tower 4K Digitally Restored Version

日本 Japan
1966/150min/Japanese

監督:山本薩夫
Director: Yamamoto Satsuo

野心溢れる医学部助教授、財前五郎を中心に、謀略渦巻き欲望がおどる日本医学界の内幕を描く名作。4K デジタル修復版世界初上映。

Zaizen Goro is an assistant professor. The selection of the new professor reveals a rich and complex political world inside Naniwa University.

©Fabula

ワールド・フォーカス World Focus

第20回ラテンビート映画祭 IN TIFF
共催:ラテンビート映画祭
20th Latin Beat Film Festival in TIFF
Co-hosted by Latin Beat Film Festival

魔術 Sorcery

チリ/メキシコ/ドイツ Chile/Mexico/Germany
2023/101min/Spanish, Mapudugun, German

監督:クリストファー・マーレイ
Director: Christopher Murray

1880年のチリ。ドイツ人入植者に父親を殺害された13歳の先住民の少女が、村の祈禱師に助けを求める。祈禱師はドイツ人一家の子どもたちを呪術で犬に変える…。サンダンス映画祭で上映。

In the late 19th-century Chili, Indigenous girl Rosa seeks justice for her attacked father with help from a sorcerer king.