

© 2023 TIFF

小辻陽平、『曖昧な楽園』を語る

Kotsuji Yohei on A Foggy Paradise

教員をしながら作った自主映画が今回、東京国際映画祭のコンペ部門に選ばれて光栄です。二十歳を過ぎた頃、ツイ・ミンリャン監督の『愛情萬歳』(1994)を見て、マンションの風呂場で夜、女装するリー・カンションと、何者にもなれないまま家で夜、映画を見ている自分が凄く重なって、初めて映画の中に自分に似た人間を見つけたんです。そこから映画を作りたいと思いました。

ENBUゼミナールに一年通い、『岸辺の部屋』(撮影2014・完成2017)という短編を卒業後に作りましたが、これはツイ・ミンリャンの影響を色濃く受けた一作です。書いていた脚本を捨て、直感だけを頼りにして即興で撮ることで、物語に頼らない、映像そのもので語る作品を目指しました。

『曖昧な楽園』は前作の撮影中に手探りで見つけた方法論を意識化し、俳優と濃密に関わることで、即興演出というものを自分なりに捉え直した作品です。4年かけて脚本を書き、俳優とリハーサルをしながら即興で演じてもらい、そこで得た成果を再び脚本に取り入れました。そうして完成した第9稿を定本にして撮影に入りましたが、現場

でも俳優には即興で演じてもらい、映画に自分の意図を越えた瞬間を刻みつけようと思いました。宇宙船みたいな団地やどこか異空間的な川端など、ずっと映画に使いたかった場所で実際に撮影できたことは良かったです。

この映画に2つのパートがあるのは、自分の生の実感をそのまま映画に込めたかったからです。いまこうして取材を受けている自分と取材をされている赤塚さんの人生はまるで違う。いま一緒に話していても、人はそれぞれの問題を抱え、人生を生きているものです。なんらかの理由をつけて、それをもっともらしくまとめることが自分はとても嫌なんです。それで老人の介護をめぐる展開があることを除いて、交通量調査員の男と2人の若い男女の話を取って別々にする構成にしました。

映画は作る側も観る側も自由でいい。僕の映画は余白が多くて説明は少ないから、観客の想像力に委ねる部分が凄く多いと思います。だからその分、いろんな形で受け止めてくれたらいい。映画を観た方が記憶の片隅にある事柄を思い出したり、ふだんとは違う目線で物事を見つめてくれるなら嬉しいです。

取材構成 赤塚成人

I'm honored my independent film, which I made while teaching, has been selected for the Competition section of the Tokyo International Film Festival. I saw Tsai Ming-liang's film *Vive L'Amour* (1994) in my twenties. Lee Kang-sheng cross-dressing in the bathroom overlapped with how I saw myself, a nobody watching movies. It was the first time I saw myself in a film character. It was then I knew I wanted to make films.

I attended ENBU Seminar for a year and made the short film *Room on a Shore* (shot 2014, completed 2017) after I graduated. It was heavily influenced by Tsai Ming-liang. I discarded my script and relied solely on my intuition when filming, improvising as I went. My aim was to create a work where the images told the story, rather than the storyline.

With *A Foggy Paradise*, I revisited this method, and working closely with the actors, I put a new spin on it. I spent four years writing the script, rehearsing with the actors, and having them improvise, then incorporated the results of this

into the script. Nine drafts later and filming began. I got the actors to improvise on set in an effort to capture moments that transcended my agenda for the film. It was great to be able to actually shoot in places I'd always wanted to, like the spaceship-like apartment complex and the rather otherworldly riverside.

The reason there are two parallel stories is that I wanted to put my raw emotions directly into the film. People live life with their own problems. I hate having to create a reason to make something sound plausible. So, I made the stories of the traffic counter and the young man and woman separate, apart from both involving care of the elderly.

Films offer freedom to creator and viewer alike. My films have a lot of empty space and little explanation — I leave a lot to the audience's imagination. They're free to interpret things their own way. I hope the film helps viewers access memories they've tucked away and offers them a new perspective on things.

Interview & Text by Akatsuka Seijin

市山尚三 PD が選ぶ 今日の3本 PD Ichiyama's 3 Picks of the Day

©1933/2022 松竹株式会社

小津安二郎生誕120年特集上映
Special Program: 120th Anniversary Ozu Yasujiro

非常線の女 4Kデジタル修復版 Dragnet Girl 4K Digitally Restored Version

日本 Japan
1933/100min/Silent

監督:小津安二郎
Director: Ozu Yasujiro

ボクサー崩れの用心棒・裏二とタイピストの時は、ある姉弟との出会いを契機に、裏社会から足を洗う決心をする。岡譲二と田中絹代を与太者と情婦に配した、異色の和製ギャング映画。

Former boxer and gangster Joji (Oka Joji) and typist Tokiko (Tanaka Kinuyo) are lovers who decide to leave the gang underworld behind after meeting a particular pair of siblings.

©Metfilms

コンペティション Competition
World Premiere

エア Air

ロシア Russia
2023/151min/Russian

監督:アレクセイ・ゲルマン・ジュニア
Director: Alexey German Jr.

第二次世界大戦の独ソ戦を戦う女性パイロットが遭遇する過酷な日々を年代記的に描く作品。これまで描かれることの少なかったソ連の女性兵士に『ドヴラトフ レニングラードの作家たち』(18)のアレクセイ・ゲルマン・ジュニアがスポットを当てた戦争映画。

Air chronicles the harsh days of a female pilot during the Second World War. Alexey German Jr. of *Dovlatov* sheds light on Soviet woman soldiers, who have rarely been portrayed.

©MEZHA BROS. PICTURES COMPANY LIMITED BEIJING MODERN SKY CULTURE DEVELOPMENT CO.LTD

アニメーション Animation

アートカレッジ 1994 Art College 1994

中国 China
2023/119min/Mandarin

監督:リウ・ジェン
Director: Liu Jian

1990年代初頭の中国で美術大学に通う学生たちの姿を描く。中国社会が大きく変化するなか、学生たちは創作し、議論し、悩み、恋をするが、そうした日々に関わりが迫ってくる。

China in the early '90s. A group of art college students live in full swing as they turn into adults, where love and friendships are intertwined with artistic pursuits, ideals and ambitions.