

#05

DAY 5
March 19 Wed

NIAFF Daily

The 3rd Niigata International Animation Film Festival Daily News

“日本文化”が創作の原動力

「ペーパーカット:インディー作家の僕の人生」エリック・パワー監督インタビュー

Director interview: Eric Power: “Papercuts: My Life a an Indie Animator.”

「攻殻機動隊やAKIRAなど日本のアニメを見て育った。時代劇にも素晴らしい作品がある。『日本文化』が私を映画制作者として育てた。日本の作品で多く使われているモノローグ(独り

—日本の影響が作品から伝わる。

「『どうしたらアーティストとして生き残っていけるのかを伝える必要を感じた。制作は自分への癒やしでもある。アニメ界にもAI(人工知能)が台頭する中、インディーズの制作者として、今こそ手作りで制作する作品を世に出すタイミングだと思った」

切り絵を使ったストップモーションアニメーションを手がけるアメリカ出身のエリック・パワー監督が、自身の人生をテーマにした長編作品「ペーパーカット・インディー作家の僕の人生」を作り上げた。独りで2年間の期間を費やして仕上げた力作だ。作品や日本への思いなどを聞いた。

—自伝作品を制作した。

「どうしたらアーティストとして生き残っていけるのかを伝える必要を感じた。制作は自分への癒やしでもある。アニメ界にもAI(人工知能)が台頭する中、インディーズの制作者として、今こそ手作りで制作する作品を世に出すタイミングだと思った」

「若手に映画制作の可能性を伝えたいことに加え、インディーズのアニメ映画をもっとサポートしてほしい。支援があることで、いろいろな作品は世に残っていく」

—観客へのメッセージは。

「とてもわくわくしている。作品が評価されず、アーティスト人生の危機に陥っている際、2年前の新潟の映画祭が受け入れてくれた。新潟は本当に美しい場所。今回は妻を伴って来た。楽しみたい」

語り)を採用し、自分の視点を伝えた」
—作中では、宮崎駿監督「魔女の宅急便」の主人公、キキを装っている。
「宮崎監督のインタビューなどの本を読み学んだ。とても影響された。新海誠監督も自然美を尊んだり、ゆっくりと時間が流れたりする作品を作る。次回作に生かしたい」

ペーパーカット:インディー作家の僕の人生
Papercuts: My Life as an Indie Animator

米国/ U.S./ 2024/ 87min/ 監督:エリック・パワー Director:Eric Power

芸術の世界での数々の試練と苦難に焦点を当てたアニメーションによる回顧録。エリック・パワー監督の人生の浮き沈みを体験する世界に出发!

Papercuts is an animated memoir focused on the many trials and tribulations of a life in the arts. Join director Eric Power on a journey through all the highs and lows of a life dedicated to the wonderful world of animation.

19日 10:00~11:27 T・ジョイ 19th 10:00AM~11:27 AM at T-JOY

侍が主人公の初の長編「Path of Blood」は時代劇に影響されたと語るエリック・パワー監督
Eric Power, who directed his first feature film Path of Blood featuring a samurai protagonist, says it was influenced by Japanese period dramas.

“Japanese culture drives creativity.”

American director Eric Power has created his lifestory with stop-motion animation of paper cut-outs. He devoted two years working alone to complete the work. We asked him about the film and his thoughts on Japan.

DN(Daily News): Why did you created an autobiographical work?

EP: I felt the need to tell people how to survive as an artist. Especially now with the increase of AI in the animation industry, I thought that this is the time to show the world what I can do as an indy producer. Also for me, production is a healing process.

DN: Tell us about the Japanese influence in your work.

EP: The Japanese influence is present throughout my work. I grew up watching Japanese anime such as Ghost in the Shell and Akira, and there were also a lot of brilliant historical dramas. It's Japanese culture that made me become a film-maker. I also use a lot of monologue — which you find widely in Japanese works — to convey my point of view.

DN: I see that the main character takes a lot Kiki in Hayao Miyazaki's Kiki's Delivery Service.

EP: I read a lot of books about Hayao Miyazaki and interviews with him, so I must be greatly influenced. I also admire the way director Makoto Shinkai shows the beauty of nature and the way time passes slowly. I'd like to make use of that in my next film.

DN: You were nominated for the competition stage in 2023 and now again. How does that make you feel?

EP: I'm absolutely delighted. It's quite a setback for an artist when their work doesn't get rated, so I was really pleased to be accepted here two years ago. Niigata is a beautiful place, and this time I'm here with my wife, so I am going to enjoy it.

DN: And do you have any message for your audience?

EP: I want to convey to young people the potential that filmmaking offers; and more than that, I want to encourage people to support independent producers. There are some great works waiting to be made if we can give the indies more support.

原作に寄り添い、新たな映像表現も

A new video expression, yet faithful to the original

「ルックバック」の一場面 ©TF/S ©2024LFP
A scene from "Look Back"

ルックバック Look Back

日本/ Japan/ 2024/ 58min/ 監督:押山清高 Director:Kiyotaka Oshiyama

学生新聞で4コマ漫画を連載している小学4年生の藤野。クラスメートからは絶賛を受けていたが、ある日、不登校の同級生・京本の4コマを載せたいと先生から告げられる…。胸を突き刺す、圧巻の青春物語が始まる。

The overly confident Fujino is an elementary student publishing 4-panel manga in a student publication. She receives high praise from her classmates until her teacher tells her that a shut-in student, Kyomoto, wants to try her hand at a 4-panel manga... A heart-wrenching and impactful story of growing up.

20日 13:00~13:58 新潟市民プラザ 20th 1:00PM~1:58PM at Niigata Citizen Plaza

押山清高監督
Director Kiyotaka Oshiyama

「ルックバック」押山清高監督インタビュー Director interview Kiyotaka Oshiyama : “Look Back.”

「藤本さんが映画からインスピレーションを受けて、漫画制作に生かしていることもあって、漫画自体が絵コンテ的だった。原作を取りこぼさないように映像に落とし込んでいった。当初、短編作品として企画はスタートしたが、結果的に58分の長さになった」

—原画の線を残して制作した。

「原画の線には、描き手の意思や生々しさがかもっている。通常の工程では消されるのだが、もったいないと思って。今回は、気心の知れたメンバーで取り組めたので、この表現手法にトライできた」

—主人公の一人、藤野役を俳優の河合優美さんが演じた。

「声の出し方が型にはまらず、人間味を感じた。間違はなく河合さんだと思った」

—観客にメッセージを。

「秋田が舞台なので、気候が近い新潟の人たちにも身近に感じてもらえる作品になっていると思う」

日本アカデミー賞最優秀アニメーション作品賞など国内の映画賞を総なめにする「ルックバック」。原作の藤本タツキさんの世界に寄り添いながら、新たな映像表現に挑戦したという押山清高監督に作品への思いなどを聞いた。

—映像化の話が来た際の感想は。

「原作は読んでいたが、情景描写が多い作品のため音楽頼りになる場面も多く、映像化へのハードルは高かった」

—初めて長編作品を監督した。気を配ったことは。

「原作以上に分かりやすく伝えることが重要だと思った。観客を置いてけぼりにしないように、キャラクターの感情を音楽で代弁させたり、セリフではなくキャラクターの動きで見せたりと工夫を重ね、映像だからこその表現を模索した」

“Look Back” has won many domestic film awards, including the Best Animated Film at the Japan Academy Prize. We spoke with director Kiyotaka Oshiyama about the challenges of creating a new visual expression while staying close to the world of Tatsuki Fujimoto's original.

DN(Daily News): How did you feel when you were approached to make the film?

KO: I had read the original story, but because there are so many descriptive scenes in the book I did feel that the hurdle was quite high. I had to rely a lot on the music.

DN: This your first feature-length direction. What did you have to consider?

KO: I thought it was important to make it more understandable than the original. In order not to leave the audience behind, I tried to express the emotions of the characters with music and movement, instead of lines of script. I searched for expressions that are only possible because it was video.

DN: How did you so faithfully re-create the world of the original work?

KO: Fujimoto-san was inspired by the movie and used it in manga production, so the manga itself was like

a picture conte. We incorporated the original work into the film so as not to take away from it. The project started out as a short film, but ended up being 58 minutes long.

DN: So you retained the original manga line drawings?

KO: Yes. The original lines are very vivid and show the artist's intent. Normally one would erase them, but I thought that would be a waste. This time I was able to keep them, because I was working with a group of people I knew very well.

DN: I see that the actor Yumi Kawai has one of the main roles.

KO: Yes, she has an unconventional voice, which I find has a real human quality. I thought it had to be Yumi for this role.

DN: What message would you like to give the audience?

KO: The film is set in Akita, but I think it will feel familiar to Niigata, which has a similar climate.

新潟国際
アニメーション
映画祭

参

本日上映される作品の
中から3本を紹介する。We are proud to present three of
the films that will be screened today.

長編コンペ

Screening of Feature Film Competition

かたつむりのメモワール

Memoir of a Snail

オーストラリア/ Australia/ 2024/ 94min/
監督:アダム・エリオット
Director: Adam Elliot

13:50~15:24 新潟市民プラザ

1:50PM~3:24PM Niigata Citizen Plaza

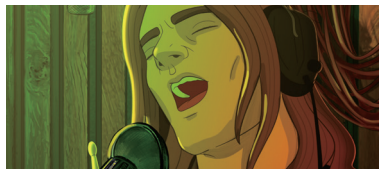
本年度アヌシー国際アニメーション映画祭クリスタル賞(最高賞)受賞!アカデミー賞受賞経験を持つアダム・エリオット監督が、初長編『メアリー&マックス』以来、1コマずつ丁寧に、8年の月日をかけて完成させた傑作。

From Academy Award-winning writer-director Adam Elliot, 'Memoir of a Snail' is a heartfelt, humorous tale of finding confidence.

©Arenamedia Pty Ltd.

世界の潮流

Trend Of The World

<ロトスコープの現在>

Rotoscoping Today

ロック・ボトム

Rock Bottom

スペイン・ポーランド/ Spain,Poland/ 2024/ 86min/
監督:マリア・トレノル
Director:MARIA TRENOR

10:00~11:26 新潟市民プラザ

10:00AM~11:26AM at Niigata Citizen Plaza

ロバート・ワイアットのアルバム「ロック・ボトム」にインスパイアされた本作は、1970年代初頭のヒッピー文化を描きます。音楽とドラッグに共振するようなロトスコープの動きが見どころ。

Inspired by Robert Wyatt's album Rock Bottom, this work depicts the hippie culture at the start of the 1970s. The rotscope movement captures the twin influences of music and drugs.

レトロスペクティブ

Retrospective

妄想代理人

PARANOIA AGENT

日本/ Japan/ 2004/ 325min(各話合計Total) / 監督:今敏
Director: Satoshi Kon

①10:00~12:55(25分×7話)

②13:20~16:40(25分×7話) シネ・ウインド

①10:00AM~12:55PM(25min×7episodes)

②1:20PM~4:40PM(25min×7episodes) at CineWind

デザイナー・月子を何者かが襲撃した!猪狩と馬庭の二人の刑事は、月子から聞いた犯人像を手がかりに捜査を開始するが、次第に猪狩は、曖昧な供述を重ねる月子の自作自演ではと疑いはしめる。

Tsukiko is a designer.someone attacked her on her way home! Detectives Inokari and Maniwa begin an investigation into the crime. But Inokari gradually begins to suspect that Tsukiko is making up her own story as she gives vague statements.

©今敏/株式会社マッドハウス/「妄想代理人」製作委員会

新潟国際アニメーション映画祭実行委員会
(一般社団法人新潟国際アニメーション映画祭)
新潟市中央区古町通5番町602-1 https://niigata-iaff.net/

■特別協力:新潟県、新潟市、株式会社新潟日報社、新潟県商工会議所連合会、燕商工会議所、NTT東日本新潟支店

■後援:内閣府知的財産戦略推進事務局、経済産業省、新潟県教育委員会、公益社団法人新潟県観光協会、新発田市、一般社団法人外国映画輸入配給協会、NHK新潟放送局、BSN新潟放送、NST新潟総合テレビ、TeNYテレビ新潟、UX新潟テレビ21、FM新潟77.5

■特別協賛:NSGグループ、ナミックス株式会社、新潟総合警備保障株式会社

コンペ作品星取表 Star Chart of Competition Entries	月刊誌『アニメージュ』ライター 鈴木長月 Writer for the monthly magazine "Animage" Chogetsu Suzuki	前東京国際映画祭ディレクター 矢田部吉彦 Festival Programmer Yoshi Yatabe	ジャーナリスト マット・シュライ Press Matt SCHLEY	法政大学准教授 スティービー・スアン Associate Professor at Hosei University STEVIE SUAN
ボサノヴァ〜撃たれたピアニスト They Shot the Piano Player	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★★
コメント Comment	歴史の暗部を軽快な音楽との対比で描くアイデアに脱帽。アニメがもつ懐の深さを再確認。 Showing the dark side of history played against a smooth and catchy dance beat is a brilliant idea, and reaffirms the power of anime.	極上のボサノバ音楽と南米の歴史の闇が交差するノンフィクションの構成がスリリング。 A non-fiction, thrilling composition that combines the best bossa nova music with the darkness of South American history.	テーマは興味深いがくどいアニメーションがちょっと残念だった。南米ジャズについて色々を学んだ。 An interesting story hampered by sluggish animation. I did learn a lot about South American jazz.	鮮やかな色彩と音楽が彩る、悲劇の音楽家への賛歌。 Vivacious colors and linework in this musically rich tribute to a brilliant artist tragically killed.
クラリスの夢 Clarice's Dream	★★★★★☆	★★★★	★★★☆☆	★★★★★☆☆
コメント Comment	表現手法はシンプルなのに驚くほど表情豊か。背景が切ないダディの優しさにグッとくる。 The expression method is simple but surprisingly effective. The sad and kind father in the background is poignant.	孤独と悲しみを抱える少女の心象風景を見事に表現するイメージの数々に強く惹かれる。 Very moving story with a sadly brilliant portrayal of a little girl's loneliness and sadness.	夢のシークエンスは楽しいが、映画の大部分はその魅力に欠ける。 The dream sequences are fun, but the majority of the film lacks their charm.	悲しみと癒しを幻想的に描く心温まる物語。 A charming, whimsical tale of falling apart and healing through the power of fantasy.
リビング・ラージ Living Large	★★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★
コメント Comment	二度は味わえない“あの頃”の喜怒哀楽がぜんぶ詰まった傑作。心象風景の描写もかわいい。 A masterpiece full of all the joys and sorrows of those times back in the day, and a cute look inside the mind of a dude.	ダイエットとロックと恋愛を生きる主人公の魅力が素晴らしく、最高にフィールグッド。 A happy-go-lucky dude on a diet of rock and love. A supremely feel-good movie.	全体的に少し型通りだが、主人公が無力な被害者ではなく、ユーモアでいじめっ子に反撃しているのがいい。 A bit formulaic, but it's nice that Ben isn't just a helpless victim, but uses humor to fight back against bullies.	躍動的な音楽と巧みな編集で、体重問題について込められた物語。 Vibrant songs and polished editing enhance this heartfelt story on weight struggles.

構想10年、アニメ監督としての集大成 「口蹄疫から生きのびた豚」ホ・ボムウク監督インタビュー

韓国のホ・ボムウク監督が、構想から約10年をかけて完成させた長編2作目となる『口蹄疫(こうていえき)についていえきから生きのびた豚』アニメーション監督として、集大成に位置付けた力作だ。ホ監督に作品への思いなどを聞いた。

――作品制作の経緯は。

「韓国で2013年から14年にかけて口蹄疫がまん延し、豚が生き埋めにされる光景をユーチューブで見た。衝撃的な光景だった。その際、もし一匹の豚が生きのびたら、どんな物語が作れるのかと思った」

――人間になりたい豚と獣になた人間が、主要な登場人物だ。

「互いが逆説的なものとして存在している。作品の本質には『人間らしさ』と『何なんだろう』というのを問いたかった」

――制作で意識したことは。

「観客にキャラクターの状況や設定を明確に理解してもらうために、作品の重要な情報を最初の15分に詰め込んだ」

――今作も含め、社会問題を扱った作品を手掛けている。

「現実の社会を反映していないとい作品とはいえないと考えている。アニメで表現してきた第一幕は、今回が最後。第二幕は、漫画や実写など新しいジャンルで、家族問題に挑戦したい。私の性格上、明るい作品にならないと思う」

――新潟は韓国から飛行機で約2時間半ととても近い場所だ。

「映画祭以外にも韓国の監督が訪れ、アニメを学ぶ若者と触れ合う機会を設けたい。制作スタジオもあると聞くと協力できる。ただ、(新潟のアニメ文化は)知られていないのでアピールする必要がある」

――観客へのメッセージは。

「作品への答えを私が指し示すことはないが、観客の皆さんが自分なりに感じて結論を出すことで、『人間らしさ』というものを発見してほしい」

レトロスペクティブ部門の今敏監督作「PERFECT BLUE」に感銘を受けたというホ・ボムウク監督
Director Bum-Wook Hur, who was deeply impressed by Satoshi Kon's film PERFECT BLUE in the Retrospective section.

A Masterwork Ten Years in the Making.

Director interview Bum-Wook Hur: “Pig that survived foot-and-mouth disease.”

The second feature-length film by Korean director Bum-Wook Hur, is the culmination of ten years of planning from concept to completion. We spoke to him about his considerable achievement.

DN(Daily News): Tell us about your experience in producing this work.

BWH: There was an outbreak of foot-and-mouth disease in Korea from 2013-14, and I saw videos of pigs being buried alive on YouTube. It was really shocking. When I saw that, I wondered what if just one of these pigs survived and could tell its story.

DN: So the main characters are a pig that wants to be human, and a human who wants to be an animal?

BWH: Each exists as a paradox to the other. The film asks the question of what it means to be human.

DN: What you have to consider in making the film?

BWH: The audience has to understand the situation of the characters, so all of the important information for this is packed into the first 15 minutes.

DN: Your work, including this one, you address contemporary social issues and problems?

BWH: I don't think you can make a good work if you don't reflect social realities. I think that this animation is the end of my first phase. In the second phase, I want to use manga and live action in a new genre to address family problems. With my personality, I don't think it will be a cheerful work.

DN: Niigata is only about two and a half hours from Korea. How can we make use of his proximity?

BWH: I hope there will be more opportunities for Korean directors to visit Niigata, and not just for the festival, and to and meet with young people who are learning about animation. I know there are some good studios in Niigata, so there could be more collaboration here. However, Niigata's animation culture is not well known in Korea, so we need to promote it.

DN: And what would be your message to the audience?

BWH: I can't tell the audience how they should react to my film. I think they can reach their own conclusions, but I hope they can find humanity.

口蹄疫から生きのびた豚 PIG THAT SURVIVED FOOT-AND-MOUTH DISEASE

韓国／Korea／2024／105min／監督:ホ・ボムウク Director:BUM-WOOK HUR

口蹄疫を自力だけで生き延びた『ピッグH』は、自分に誓う。ゴミのように死ぬわけにはいかない――そのためには人間になるしかない。

Having survived foot-and-mouth disease only on will power, 'Pig H' swears to himself: He has to become human in order not to die as trash. He knows that's the only way.

19日 12:00~13:43 T・ジョイ 19th 12:00PM~1:43PM at T-JOY

にいがた映画祭めし NIAFF Yummy

(Recommended food and shop)

※価格は消費税10%込み Price includes 10% consumption tax

老舗のバーでゆったりとした時間を楽しむ

Enjoy a relaxing time at a long-established bar

ジンロック Bar Gin Rock

マスターの小柳さんとお通しのプレート(手前右)
Master Oyanagi and the plate of appetizers (front right)

Founded in 1958, this long-established bar is now in its 68th year. It has witnessed the ups and downs of Furumachi, the entertainment district. The exterior of the bar looks like a log house. When you open the wooden door, you will find yourself in a calm space with only an 11-seat counter. Numerous graffiti on the brick walls tell its history. Enjoy a relaxing time while chatting with the second generation master, Mr. Oyanagi, who took over the restaurant from his mother-in-law more than 40 years ago. Shots start at 600 yen, and there is a charge of 1,000 yen for a few appetizers. The average customer's budget is about 3,000 yen.

新潟市中央区西堀前通8番町1527 電話 025-223-0048
営業時間18:00~0:00(土曜・祝日は17:00から)／日曜定休

Address: 1527 Nishiborimae-dori 8-bancho, Chuo-ku, Niigata City
Tel. 025-223-0048
Hours: 6:00PM - 0:00AM (Saturdays and holidays from 5:00PM) / Closed on Sundays

取材・制作 新潟日報社 統合営業本部
編集スタッフ: 畑川克久 星龍雄 米田光宏 橋本安奈／
阿部光一朗(デザイナー)／比留川勇(撮影)／David Pinsker(翻訳)

Column コラム What's NIIGATA

⑤アニメ・マンガのまちづくり

⑤ Building an anime and manga town.

経産省がクールジャパン戦略に乗り出す前から、新潟市はマンガ・アニメをまちづくりに活かそうと様々な取り組みを行ってきました。新たな才能を発掘する「にいがたマンガ大賞」や、「マンガ・アニメ情報館」「新潟市マンガの家」などを通じて発信してきました。

映画祭初日に開かれた「アニメ産業と地方の役割」をテーマにしたフォーラムにおいて、新潟市内の大学から「新潟アニメ・マンガバレー構想」が発表されました。この映画祭がハブとなり、産官学が一体となって、アニメ・マンガを産業・観光・雇用創出施策に生かそうというものです。新潟にある素晴らしい素材を、立場の違う人たちが一緒に磨き合う。そんな街になったらステキですね。

Even before the Ministry of Economy, Trade and Industry embarked on its Cool Japan strategy, Niigata City had been making various efforts to weave manga and anime into the fabric of its development. The city has been promoting the “Niigata Manga Award” to discover new talents, the “Manga/Anime Information Center” and the “Niigata City Manga House”. At a forum with the theme of “The Role of the Anime Industry in Regional Development” held on the first day of the film festival, the “Niigata Anime Manga Valley Concept” was announced by Niigata university. In it, this film festival will become a hub, and industry, government and academia will come together to make use of anime and manga in industrial, tourism, and job creation measures. It will involve a lot of people from different walks of life working together, each bringing something new to create something even more special. The outlook is good for Niigata.

こちらのディリーニュースをお持ちいただくと

At the "NIIGATA SKY BAR" on the 20th floor of Niigata Nippo Mediaship, showing this paper will get you a ¥100 discount off your bill (limited to once per person per day).

新潟日報メディアシップの20階展望フロア内

NIIGATA SKY BAR ¥100OFF (お会計合計から1人1回)

■協賛: 中華人民共和国駐新潟総領事館、株式会社コアシステムズ、ウェルコムデザイン株式会社、株式会社デンソーウェーブ、株式会社ウィザップ、株式会社DI Palette、アテネ・フランセ文化事業株式会社、今代司酒造株式会社、株式会社岩の原葡萄園、尾畑酒造株式会社
■助成: 文化庁文化芸術振興費補助金(国際映画祭支援事業)