

ある山形市民を偲んで In Memory of a Yamagata Citizen

黒木あるじ | Kuroki Aruji

(作家/「やまがたと映画」プログラム・コーディネーター |
Writer / Coordinator of "Yamagata and Film")

この冊子を手をしているということは、あなたは山形国際ドキュメンタリー映画祭の観客、あるいはゲストだろうか。だとすれば山形を訪れて以来〈タカハシ・タクヤ〉なる名前を何度となく耳にしているはずだ。高橋卓也——映画祭の関係者にとっては周知の人物だが、なかには首を傾げている向きもおられるに違いない。高橋卓也とは何者なのか。なぜ今年、その名が随所から聞こえてくるのか。その理由を説明するため、まずは彼の経歴を紹介しよう。

1984年、山形市に日本初の市民出資による映画館「フォーラム」が誕生した。大学卒業後に帰郷していた高橋氏は、新聞記事でフォーラムの存在を知り「市民運動で作られた映画館」なる一文に感銘を受けて開館初日に訪問。2か月後には社員第一号として入社する。就職後まもなく、彼は映画館のない地域で自主上映をおこなう「山形県映画センター」へ異動。やがて87年、『1000年刻みの日時計』の配給を担当したことで同作の監督・小川紳介との交流がはじまる。この出会いが、高橋氏ならびに山形の大きな転機となった。

邂逅から2年後の89年、山形市は市制施行百周年の記念事業として映画祭の開催を企画。このとき市からアドバイスを乞われた小川監督は「アジア初のドキュメンタリー映画祭にしてはどうか」「行政まかせではなく、映画好きの山形県民が関わる映画祭にすべきだ」と提言する。その言葉を受け、白羽の矢が立った人物こそ高橋氏だった。彼はさっそく映画に関わる山形在住の若者たちに声をかけ、市民による映画祭応援団を立ちあげた。この組織は、いまでも続く当映画祭のボランティア体制の礎となっている。

2006年に映画祭が行政から独立すると、高橋氏は山形事務局の事務局長に就任。かねてより指摘されていた「山形市民が参加するにはハードルが高い」との批判を払拭し、市民や地域に寄りそう映画祭にすべく奔走した。たとえば、山形をテーマに据えたプログラム「やまがたと映画」は氏の発案でスタートした企画である。また、山形市がユネスコ創造都市ネットワークの映画分野で加盟認定されたのは高橋氏の尽力によるところが大きい。

18年に役職を退いて以降は『よみがえりのレシピ』(渡辺智史監督)『紅花の守人』(佐藤広一監督)など、山形に関連するドキュメンタリー映画を数多くプロデュース。また、市民と作る映画祭イベント「山の恵みの映画たち」にも深く携わった。彼は常に市民の側から映画を発信し、山形で映画祭がおこなわれる意義を訴え続けた。ともすれば国際的な作品が注目されがちな映画祭にあって、高橋氏の果たしてきた役割は決して小さくない。彼がいなければ、映画祭は現在のよ

If you've got this leaflet, you may be a spectator or a guest of the YIDFF. If that is the case, you must have occasionally heard of the name Takahashi Takuya since you came to Yamagata. Takahashi Takuya is a well-known figure for those associated with the YIDFF but some of you may be wondering who he is. Who is Takahashi Takuya? Why is this name heard from many different places this year? In order to answer these questions, I am going to present his personal history.

In 1984 Forum, Japan's first citizen-invested movie theatre came into being in Yamagata City. Having returned to Yamagata, a college graduate Takahashi came to know Forum through a newspaper article and was so impressed by the phrase, "a movie theatre created by a citizen movement" that he visited it on its opening day. Two months later he joined the theatre as the first full-time employee. Soon after he got his job, he was transferred to the Yamagataken Eiga Center which independently screened films in places that had no cinemas. Eventually in 1987 he distributed *Magino Village—A Tale* and made friends with the film's director Ogawa Shinsuke. This meeting became a turning point for both Takahashi and the City of Yamagata.

In 1989, two years after their meeting, the City of Yamagata planned a film festival to celebrate the 100th anniversary of local government in Yamagata City. Asked to give some advice to the City of Yamagata, Ogawa suggested that the festival should be Asia's first documentary film festival and that rather than leaving it all to the administration, film lovers in Yamagata Prefecture should be proactively involved in it. The person whom the city singled out in response to these pieces of advice was none other than Takahashi, who immediately talked to young film people in Yamagata, in order to launch the cheering group for the film festival. This organization laid down the foundation for the YIDFF's current system of volunteers.

In 2006 the YIDFF became independent of the administration and Takahashi was appointed as the Director of the Yamagata Office. He worked hard to make the YIDFF citizen- and community-friendly by removing the criticism made against it for some time that it was aiming too high for Yamagata citizens to take part. He, for example, started the program "Yamagata and Film" that focused on the theme of Yamagata. He also played an important role in making the City of Yamagata be a certified member of the UNESCO Creative Cities Network in the field of cinema.

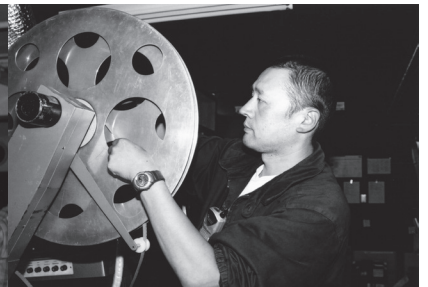
After 2018 when Takahashi retired from office, he produced a number of documentary films on Yamagata, including *Reviving Recipes* (directed by Watanabe Satoshi) and *Benibana no Moribito* (directed by Sato Koichi). He was also deeply involved in Films Under the Blessing of the Great Mountains, the YIDFF pre-event created in collaboration with Yamagata citizens. He always delivered films from the citizens' side and continued to appeal to the significance of having a film festival in Yamagata.

小川紳介(左)、飯塚俊男(中央)らと
With Ogawa Shinsuke (left) and Izuka Toshio (center)

YIDFF 1989

YIDFF 2001

Photos © YIDFF Network

うな「市民と地域の映画祭」には成り得なかったかもしれない。

けれども高橋氏は昨年10月、66歳の若さで急逝してしまった。彼を喪い、みなは改めて彼の功績を実感している。彼が愛した山のごとき大らかな性格に、山頂から俯瞰するかのごとき温かいまなざしに、映画祭がどれだけ支えられてきたのかを噛みしめている。ゆえに今年、その名がほうぼうから聞こえてくるというわけだ。

今年の「やまがたと映画」は追悼の意味を込め、高橋氏が携わった作品を中心にラインナップされている。山形ロケを全面的にバックアップした『わらびのこう 蔵野行』(恩地日出夫監督)、プロデュースを務めた『無音の叫び声』(原村政樹監督)など、いずれも高橋氏の山形に、映画に、そして映画祭に対しての思いが窺える作品ばかり。彼の人となりを知らない方も、各作品を通じて高橋卓也という人間を理解してもらえるのではないと思う。

He played a no small part in the YIDFF where international films tended to attract more attention than the Japanese ones. The YIDFF could not have been a film festival for both the citizens and the community like now without Takahashi.

In October 2022 Takahashi Takuya suddenly left us at the tender age of 66. His passing has made us realize his distinguished service anew. Like the mountains he loved, he was generous. As if overlooking from the top of a mountain, he gently watched over us—we can never express our gratitude enough for his great support for the YIDFF. That is why we hear his name from everywhere.

This year's "Yamagata and Film" focuses on films in which Takahashi Takuya participated to commemorate him. Takahashi fully supported the location shootings in Yamagata for *Warabinokou: To the Bracken Fields* (directed by Onchi Hideo) and produced *A Voiceless Cry* (directed by Haramura Masaki). These films help to convey his thoughts on Yamagata, cinema and the YIDFF, enabling some of you who do not know Takahashi Takuya to understand his personality.

(Translated by Yamamoto Kumiko)

台北ドキュメンタリー・フィルムメーカーズ・ユニオン紹介 Taipei Documentary Filmmakers' Union: An Introduction

陳婉真(カイト・チェン) | Kite Chen

(ドキュメンタリー映画監督 | Documentary Filmmaker)

台北ドキュメンタリー・フィルムメーカーズ・ユニオン(台北市紀錄片従業人員職業工會)は、楊力州(ヤン・リージョウ)、蔡崇隆(ツァイ・チョンロン)、黄信堯(ホアン・シンヤオ)をはじめとしたドキュメンタリー映画の作り手たちによって2006年9月6日に正式に発足した。これはドキュメンタリー映画に従事する人びとの創設した独自組合としては、台湾初の団体である。現時点までに組合員は約500名。監督、プロデューサー、批評家、作曲家、キュレーターなど、ドキュメンタリー映画制作の分野に関わる職業人がさまざまな世代から集い、運営体制としては3名の専従スタッフに加え、12名の理事・監事が、日々の業務と多様な組合活動のマネジメントを担っている。

ドキュメンタリー映画の作り手はたいてい決まった使用者もなく臨時雇いの身で保険すらないのでつねなので、疎外や孤立がたびたび起きる。その結果、自分たちの権利が侵害されている場合に、使用者との交渉により困難を感じることも多くなる。台湾に映画産業内部の組織はいろいろあるが、そのほとんどが組合ではなく協会やクラブの形態をとっている。こうした団体は本来、人脈形成や交流やイベント

The Taipei Documentary Filmmakers' Union was officially established on September 9, 2006 by documentary filmmakers such as Yang Li-chou, Tsai Tsung-lung, Huang Hsin-yao and more. The union is Taiwan's first independent union initiated by documentary workers. Up till now, we have about 500 members, including professionals from different generations in the field of documentary filmmaking, such as directors, producers, film critics, composers, and curators, and more. The union consists of 12 directors and supervisors, as well as 3 full-time staff members, who are responsible for the day-to-day operations and management of various union activities.

Because documentary filmmakers usually do not have fixed employers, are temporarily employed, or even do not have insurance, we are often alienated and isolated. As a result, we often find it more difficult to negotiate with employers when our rights are being infringed. In the context of Taiwan, although there have been many organizations within the film industry, most of them have taken the form of associations and clubs instead

開催をするためのものであって、権利主張を活動の中心とするものではない。業界内の労働組合もほかにいくつかあるとはいえ、それらにしても仕事の斡旋や健康保険などのサービスを提供するほうにより力を入れている。こうした状況に対し、われわれユニオンは「ドキュメンタリーではたらく者もまた労働者である」との旗印のもとに団結する。その組織づくりを通じてわれわれが目指すのは、ドキュメンタリー映画の作り手たちが労使構造における自身の位置づけゆえに直面する課題、それに関連する労働の権利や知的財産権といった問題に対処しうる、集団としての強さを確立することだ。

当ユニオンの仕事にはいま、ドキュメンタリーに従事する人たちの基本的労働権の保護を目指し、台湾におけるドキュメンタリーの職業基準を高め、業界の発展を推進するような提言をすることも含まれる。さらには労働保険や健康保険などのサービス提供に加え、ドキュメンタリー業界についての連続トークセッション「ドキュメンタリー・フィルムメーカーズ・ハッピー・アワー」の定期開催や、映画批評やイベント報告を掲載する電子ジャーナル「紀工報」の定期配信もおこなっている。

当ユニオンは引き続きドキュメンタリー映画制作の世界に多種多様なかたちで切り込み、業界内の連帯を深めてゆく。2009年に『愛、憎しみ、情動：台湾中間世代ドキュメンタリー映画監督インタビュー集（愛恨情愁記録片：台湾中生代録片導演訪談錄）』、2012年に『フレームの外：台湾ドキュメンタリーの現況（景框之外：台湾紀錄片群像）』と2冊の書籍を刊行したほか、2014年にはひまわり学生運動のさなかで記録作成の共同プロジェクトを開始。作り手たちに声をかけて重大な社会的出来事を映画に記録してもらったこのプロジェクトはその後、映像の将来的活用を見越したアーカイブ「太陽花影像資料庫」の開設へとつながった。近年においては、台湾ドキュメンタリーの流通頒布やマーケティングの経験についての調査研究プロジェクト「完成之後 1&2」にも精力を注いでいる。

ドキュメンタリーに従事する人たちの労働の権利問題に取り組むべくその集団としての力を結集することに加え、映画祭や映像教育活動を通じてドキュメンタリーへの人びとの注目をより集めることも当ユニオンの目指すところである。「HSINema（影像興樂園）」「台湾国際人権映画祭」「アクション桃園（桃園城市記録片徵選培訓活動）」などの企画運営に携わっているのもそのためだ。われわれは業界のより深い理解が内外から育まれることを願っている。

（中村真人訳）

of unions. These groups primarily focus on networking, communication, and event organizing instead of advocating. While there are other labor unions in the film industry, they are more oriented towards service-providing, such as providing labor and health insurance service. In face of these circumstances, our union unites under the banner of “Documentary workers are also laborers.” Through the organization of the union, we aim to build collective strength to address the challenges related to labor rights and intellectual property rights that documentary filmmakers face due to their position within the labor structure.

The work of the union now includes doing advocacy which aims at safeguarding the basic labor rights of documentary workers, elevates the professional standards of documentary in Taiwan, and promotes the development of the documentary industry. Besides, the union provides services such as labor and health insurance as well. We also regularly hold “Documentary Filmmakers’ Happy Hour,” which is a series of gatherings and talks about the documentary industry, and regularly publishes the “Taiwan Documentary E-Paper,” which features film critiques and event reports.

The union continues to delve into the realm of documentary filmmaking through diversified forms and cultivates solidarity within the industry. The union published two books: *Love, Hate, and Emotions in Documentary: Interviews with Taiwan’s Middle Generation Documentary Directors* (2009) and *Beyond the Frame: A Portrait of Taiwan’s Documentary Landscape* (2012). In 2014, during Taiwan’s Sunflower Movement, the union initiated a collective documentary project, inviting documentary workers to record the significant social event through filmmaking. Subsequently, we established the “Sunflower Image and Video Database,” archiving visuals for continued usage. In recent years, the union has also dedicated efforts to “Beyond Completion I & II: Studies on the Distribution and Marketing of Taiwanese Documentaries,” a research project on the distribution and marketing experience of Taiwan’s documentaries.

In addition to uniting the collective strength of documentary workers to address their labor rights issues, the union also aims to attract more public attention to documentaries through film festivals and visual education activities. This is why the union has organized “HSINema,” “Taiwan International Human Rights Festival,” “Action Taoyuan,” and more. The union hopes to foster a deeper understanding of the industry from within and beyond.

イベント Event

シンポジウム：台湾ドキュメンタリー映画界わいわい

Symposium: Taiwan Documentary Inside Out

10日 Oct.10 13:20-15:00 フォーラム3 | Forum 3 入場無料 | Free admission

パネリスト：楊子暄（ジェシー・ヤン）、陳婉伶（チェン・ワンリン）、陳婉真（カイト・チェン）、黃柏喬（ジョー・ホアン）、蕭美玲（シャオ・メイリン）

Panelists: Jessie Yang, Chen Wanling, Kite Chen, Joe Huang, Hsiao Mei-ling

ASIAN Documentaries

考える社会を 取り戻す。

ドキュメンタリー映画専門
動画配信サービス

アジアンドキュメンタリーズ

創造都市の新たな風景を求めて Seeking New Landscapes for a Creative City

馬場正尊 | Baba Masataka

(株式会社Q1代表取締役/建築家 | President, Q1 inc. / Architect)

やまがたクリエイティブシティセンターQ1（キューイチ）の存在は、山形国際ドキュメンタリー映画祭なくてはあり得なかった。

2017年、山形市はユネスコ創造都市ネットワークに加盟。その最大の要因が、30年以上市民によって支えられているこの映画祭の存在である。と同時に、25万人規模の都市においては画期的なレベルの交響楽団や芸術大学の存在。そして日常の中にも質の高い食文化や工芸が浸透していること。

ただ、山形に住む市民にとってこれは当たり前のことで、クリエイティブであるとは思ってもいない。だからこそ、ポテンシャルを顕在化し山形のクリエイティブを自然に体感できる拠点をつくろう、というのがQ1成り立ちの背景である。名前の由来は、既存の建物（山形市立第一小学校旧校舎）が「旧一小」と親しみを込めて呼ばれていたこと。また、クリエイティブとは問い続けることである、という意味を込め「Q1」となった。

映画監督で東北芸術工科大学理事長の根岸吉太郎は、Q1を「映画／映像の民主化」の場と定義した。誰もが映像を制作し発信できる今だからこそ、市民からムーブメントを起こそうという呼びかけであると思う。この発想の背景に映画祭の存在があることに疑いの余地はない。

Q1には映画ばかりではなく、地域食材を活かしたレストランやカフェ、山形鑄物の流れをくむ彫金ショップ、若きアーティストたちの工房、さらには企業のオフィスまでが軒を連ねている。他に類を見ない、ミクストユースの施設となっている。適度な混沌やノイズの中でこそ、クリエイティブは生まれるのではないかと。Q1はいつまでも未完成で、新たな風景を探索している。地方都市だからこそ生まれるクリエイティブを求めて。

Had it not been for the Yamagata International Documentary Film Festival, there would be no Creative City Center Q1 in Yamagata.

In 2017, Yamagata City joined the UNESCO Creative Cities Network. The biggest reason for this was the film festival, which has been supported by citizens for over 30 years. At the same time, here are a symphony and an arts university at levels unprecedented for a municipality of 250,000 people. Even in our everyday, high-quality food culture and crafts pervade.

Of course, for Yamagata residents such things are expected, not thought of as creative at all. Precisely due to this, the background for Q1's founding was a desire to build a base that fosters potential and a natural experience of Yamagatan creativity. Its name is inherited from the former Yamagata Daiichi Elementary School building, affectionately called the Kyu-ichi sho ("OI' School #1"). Q1 has likewise meant questioning the creative itself.

Negishi Kichitaro, filmmaker and Chairman of Tohoku University of Art and Design, defined Q1 as a place for "the democratization of cinema/visual culture." Now anyone can create and transmit images, so he urged citizens to start a movement. There is no room for doubt that the film festival is behind this idea.

Q1 not only houses a space for cinema, but also restaurants and cafes that feature local ingredients, a metalwork shop and space that follows the tradition of Yamagata imono casting, ateliers for young artists, on top of offices for businesses. It is a mixed-use facility unlike any other. It takes just the right amount of chaos and noise to give birth to the creative, does it not? Q1 is always incomplete, seeking new sceneries: a creativity that rural cities have to offer.

(Translated by Kyle Hecht)

編集後記

YIDFF 2023も閉幕が近づいてきました。4年ぶり現地開催の映画祭はいかがだったでしょうか。上映会場や街なかで久しぶりに顔を合わせることが叶った方もいらっしゃるかと思います。映画祭の醍醐味は、みなさんと一緒に映画を観て映画を語り合うこと、そして映画祭を理由にみなさんとお会いできることだと、YIDFFのたびに感じています。2025年もお待ちしております。

2013年に始まった『SPUTNIK—YIDFF Reader』は、10年目を迎えることができました。これもひとえに映画祭にご来場くださり、小誌を手にとっていただいた皆様、そして寄稿者、翻訳者、広告ご協賛の皆様のおかげです。心より厚く御礼申し上げます。

(奥山心一朗)

Editorial

YIDFF 2023 has come to a close. How was our first on-site film festival in 4 years? At screening venues and in the streets, we imagine many of you were joyfully able to cross paths. The great happiness of a film festival is viewing and discussing cinema with others, the film festival impetus to meet; such is the YIDFF experience. We hope to see you in 2025.

Launched in 2013, SPUTNIK—YIDFF Reader now celebrates its tenth anniversary: entirely thanks to guests of the film festival, all who have read our humble magazine, our contributors, translators, and supporting advertisers. We offer our warmest gratitude from the bottom of our hearts.

(Okuyama Shinichiro, translated by Kyle Hecht)

SPUTNIK編集部 | SPUTNIK Editorial Board

[全体統括 Director] 土田環 | Tsuchida Tamaki [編集長 Chief Editor] 奥山心一朗 | Okuyama Shinichiro
[編集 Editors] 中村大吾、中村真人 | Nakamura Daigo, Nakamura Masato [デザイン Design] éditions azert

SPUTNIK YIDFF Reader 2023 No.6

発行：認定NPO法人 山形国際ドキュメンタリー映画祭 | Published by Yamagata International Documentary Film Festival (NPO) ©2023
〒990-0044 山形市木の実町9-52 木の実マンション201 | #201, 9-52, Kinomi-cho, Yamagata, 990-0044, JAPAN | Phone : +81-(0)23-666-4480
発行日：2023年10月10日 | Date of Publication: October 10, 2023