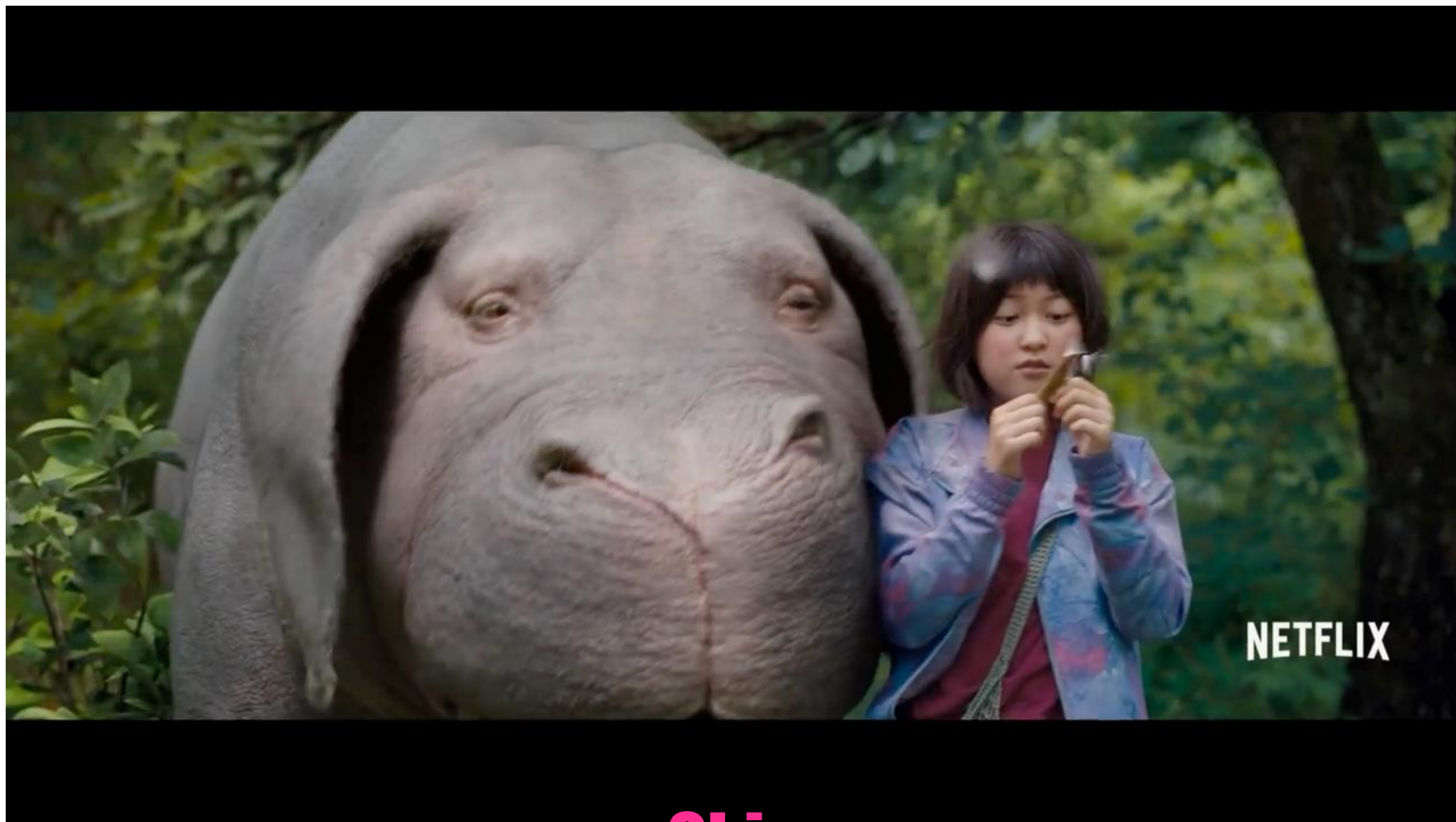

WHAT'S 'POST' IN
POST-STUDIO
JAPANESE CINEMA
Japanese Independent
Cinema Culture into the
2000s

Ma Ran / 馬然 maran@nagoya-u.jp

Japan-in-Asia Cultural studies (JACS)

Okja

Bong Joon-ho

Netflix 2017

is Cinema Out??

Netflix, Inc. est. 1997

<https://france-amerique.com/en/netflix-movies-turned-down-at-cannes/> 2019/6/24

Cannes Film Festival, est. 1946 (France)

one of the most prestigious film festivals in the world

FRIDAY
MARCH 23, 2018

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM

CANNES

NETFLIX

how often do you visit the cinema??

Killing ・ 斬, Dir. TSUKAMOTO Shinya/塚本晋也

2018

2018

**how to remember
2018 with
(Japanese) cinema?**

<http://kametome.net/index.html> 2019/6/26

<https://gaga.ne.jp/manbiki-kazoku/> 2019/6/26

Golden Palm at Cannes Film Festival 2018

万引き家族, *Shoplifters*

Dir. KORE-EDA Hirokazu/是枝 裕和

<https://natalie.mu/eiga/news/282961> 2019/6/24

The absence of a congratulatory call or message for Cannes Palme d'Or-winner Hirokazu Kore-eda from Japanese Prime Minister Shinzo Abe has fueled speculation that the themes of social exclusion in *Shoplifters* (*Manbiki Kazoku*) have angered the conservative leader.

Shoplifters, which took the top prize at Cannes Film Festival last month, is about a misfit family of petty criminals and shines a light on the rarely examined issue of poverty in Japan.

One Cut of the Dead/カメラを止めるな

Dir. *Shinichirou UEDA/上田慎一郎*

2018

“

**budget 3,000,000 Yen/Started with 2
cinemas**

最新 10/20(土)までの観客動員数と興行収入

観客動員 約200万人・2,000,000

興行収入 約28億円 2.8 Billion Yen

BOTH FILMS ARE INDEPENDENT FILMS!!!

ENBUゼミナール
映画と演劇の学校、ENBUゼミナール

監督や俳優は実践の場でこそ成長していく

2019年4月開講。

演劇・俳優
コース

映画監督
コース

くわしくはこちら

enbuzemi.co.jp 2019/6/24

演劇・俳優コース

分福

- TOP
- News
- Company
- Profile

日本語

English

Copyright © 分福 All Rights Reserved.

© 2016 「永い言い訳」製作委員会

分福とは

分福は是枝裕和・西川美和を中心に、映像作品の企画・制作・プロデュースなど
様々な活動を行っていきます。

<http://www.bunbukubun.com> 2019/6/24

FLOW

- ▶ *Post-Studio Japanese cinema: Fall of the Studios*
- ▶ *independent cinema culture into postwar*
 - *Jisyu Eiga (自主映画)*
 - *today's independent filmmakers*
 - *mini-theater, film festivals and film archives*

THE POST STUDIO

著作権等の都合により、
ここに挿入されていた画像を削除しました

日活のポスターの画像

major studios

Vertical Integration

<https://www.toei.co.jp/2019/7/3>

<http://www.kokusaihoei.co.jp/2019/7/3>

<http://www.nikkatsu.com/2019/7/3>

<https://www.shochiku.co.jp/2019/7/3>

<https://www.toho.co.jp/2019/7/3>

https://www.kadokawa-pictures.jp/film-index/search_d_classics.shtml2019/7/3

GOLDEN TIME OF JAPANESE CINEMA

- *Japanese cinema burst onto international scene (1930s; 1950s; 1997): film festival acclaims; Academy Award*
- *Rashomon (羅生門) won Golden Lion at Venice in 1951 (Oscar in 1952), unprecedented for Asian cinema;*
- *Nagata Masaichi (永田雅一) of Daiei (大映) became the president of ‘Society for the Promotion of Japanese Film Industry’; actively promoting Japanese films’ internationally*

Dir. KUROSAWA Akira

1997

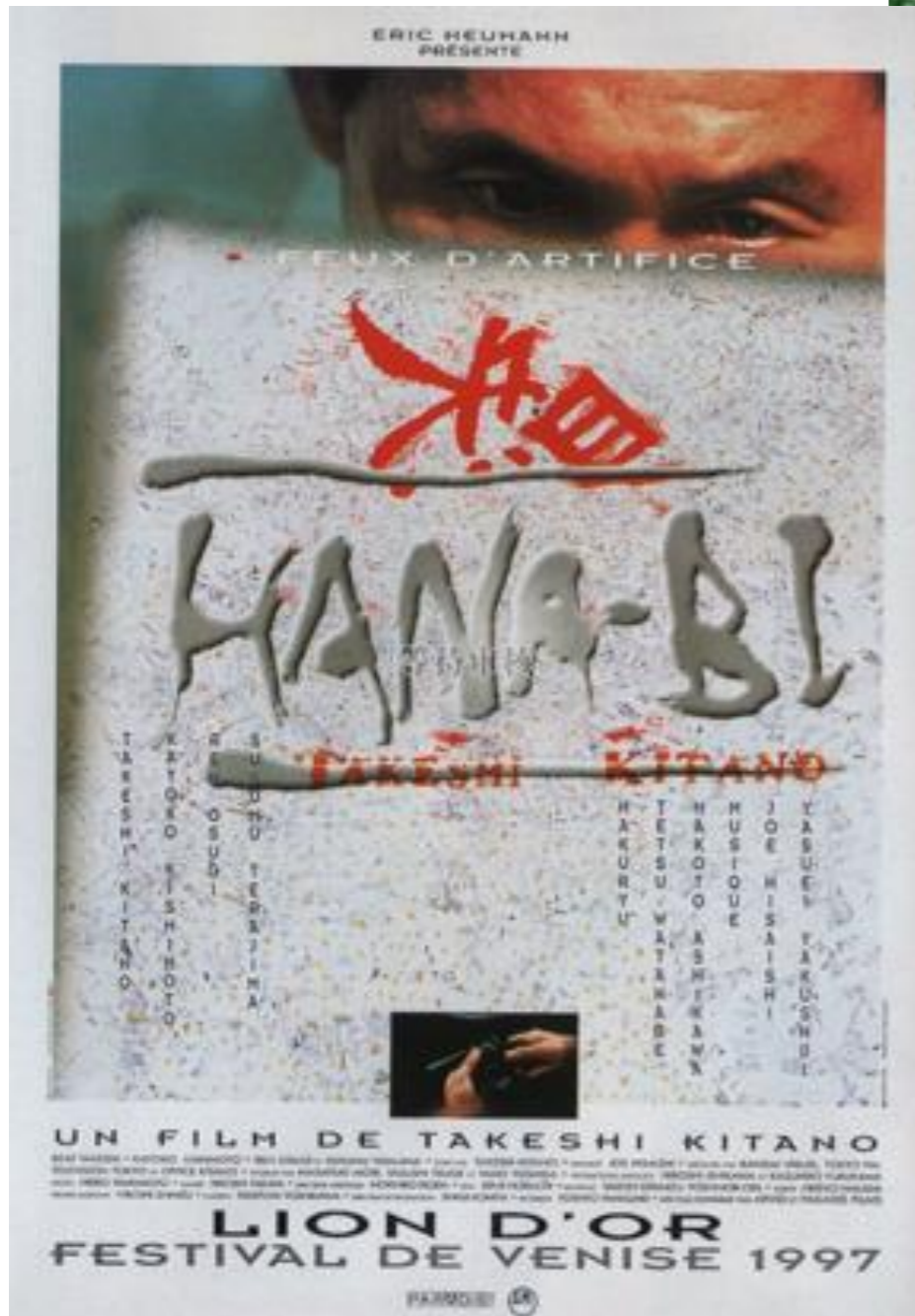
<https://middle-edge.jp/articles/7khLr> 2019/6/28

Dir. KAWASE Naomi

Dir. MIYAZAKI Hayao

<http://www.ghibli.jp/2019/7/3>

Dir. KITANO Takeshi

<https://www.discogs.com/ja/Joe-Hisaishi-Hana-Bi-Music-From-The-Motion-Picture/release/5574112019/7/3>

<https://magazineworld.jp/brutus/> 2019/6/26

FROM 1960S ONWARDS

JAPANESE FILM INDUSTRY IN DECLINE

- ▶ problems: overproduction & competition, the loss of audiences to television and the explosion of low-budget independent production (or 'pink' films)
- ▶ With the Tokyo Olympic coming up in 1964, TV was rapidly making its way to Japanese households.
- ▶ In contrast to the rise of TV, the film industry was starting to mark a decline. The number of audience which exceeded 1 billion people in 1960 plunged to 254.8 million people in 1970, approximately 25% of that in 1960.

A POST-STUDIO ERA?

- ▶ related to the declining studio system, 'post-studio' offers a perspective to look at Japanese film culture since the 1990s (transnational filmmaking and globalization)
- ▶ 'independent' films of various types have become the 'norm'; although major studios are still participating the film production, distribution, and exhibition;
- ▶ Media Mix (transmedia storytelling & cultural production) and Production Committee(製作委員会方式); cultural and contents industry in Japan
- ▶ Cinema is considered as *art* in the cultural policy (since 2001)

boxoffice chart

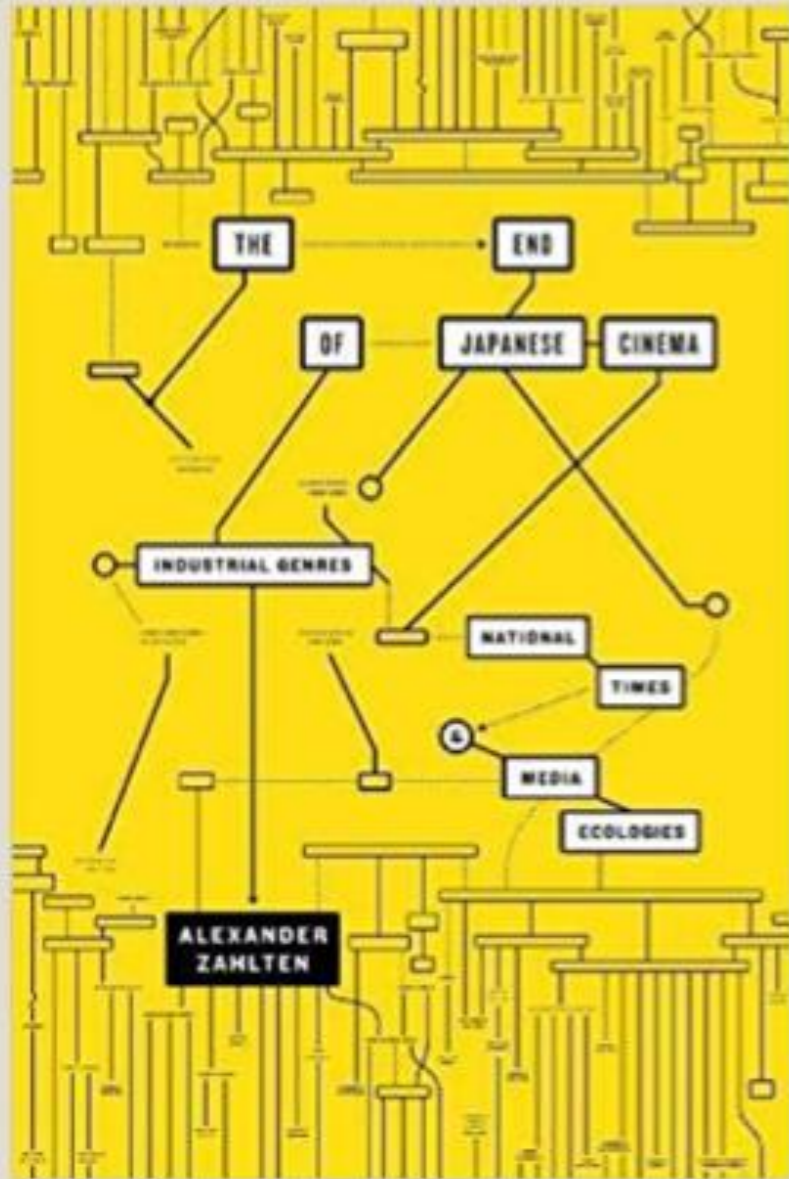
YEAR 2000 - 2017

** No data for "Distributor's Income"

Year	Total Number of Movie Screens (Number of Movie Screens for Cinema Complex)	Number of Films Released			Number of Admissions	Average Admission Fee	Box Office Gross Receipts			Share	
		Japanese Films	Imported Films	Total			Japanese Films	Imported Films	Total	Japanese Films	Imported Films
					in thousands	Yen	in millions of Yen	in millions of Yen	in millions of Yen	%	%
2000	2,524(1,123)	282	362	644	135,390	1,262	54,334	116,528	170,862	31.8	68.2
2001	2,585(1,259)	281	349	630	163,280	1,226	78,144	122,010	200,154	39.0	61.0
2002	2,635(1,396)	293	347	640	160,767	1,224	53,294	143,486	196,780	27.1	72.9
2003	2,681(1,533)	287	335	622	162,347	1,252	67,125	136,134	203,259	33.0	67.0
2004	2,825(1,766)	310	339	649	170,092	1,240	79,054	131,860	210,914	37.5	62.5
2005	2,926(1,954)	356	375	731	160,453	1,235	81,780	116,380	198,160	41.3	58.7
2006	3,062(2,230)	417	404	821	164,585	1,233	107,944	94,990	202,934	53.2	46.8
2007	3,221(2,454)	407	403	810	163,193	1,216	94,645	103,798	198,443	47.7	52.3
2008	3,359(2,659)	418	388	806	160,491	1,214	115,859	78,977	194,836	59.5	40.5
2009	3,396(2,723)	448	314	762	169,297	1,217	117,309	88,726	206,035	56.9	43.1
2010	3,412(2,774)	408	308	716	174,358	1,266	118,217	102,521	220,737	53.6	46.4
2011	3,339(2,774)	441	358	799	144,726	1,252	99,531	81,666	181,197	54.9	45.1
2012	3,290(2,765)	554	429	983	155,159	1,258	128,181	67,009	195,190	65.7	34.3
2013	3,318(2,831)	591	526	1,117	155,888	1,246	117,685	76,552	194,237	60.6	39.4
2014	3,364(2,911)	615	569	1,184	161,116	1,285	120,715	86,319	207,034	58.3	41.7
2015	3,437(2,996)	581	555	1,136	166,630	1,303	120,367	96,752	217,119	55.4	44.6
2016	3,472(3,045)	610	539	1,149	180,189	1,307	148,608	86,900	235,508	63.1	36.9
2017	3,525(3,096)	594	593	1,187	174,483	1,310	125,483	103,089	228,572	54.9	45.1

順位	公開月	作品名	興収 (単位: 億円)	配給会社
1	4月	名探偵コナン から紅の恋歌 (ラブレター)	68.9	東宝
2	3月	映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険	44.3	東宝
3	7月	銀魂	38.4	WB
4	7月	劇場版ポケットモンスター キミにきめた!	35.5	東宝
5	7月	君の隣をたべたい	35.2	東宝
6	7月	メアリと魔女の花	32.9	東宝
7	16/12月	映画 妖怪ウォッチ 空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャン!	32.6	東宝
8	2月	劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-	25.2	アニプレックス
9	7月	忍びの国	25.1	東宝
10	6月	22年目の告白 -私が殺人犯です-	24.1	WB

Media Mix and 製作委員会方式 (*Production Committee*)

Alex Zahlten, 2017

https://www.amazon.co.jp/End-Japanese-Cinema-Industrial-Weatherhead/dp/0822369443/ref=sr_1_fkmr0_2?_mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&keywords=Alexaander+Zahlten&qid=1561529094&s=english-books&sr=1-2-fkmr0 2019/6/26

Mitsuyo Wada-Marciano, 2012

<https://www.amazon.co.jp/Japanese-Cinema-Digital-Mitsuyo-Wada-marciano/dp/0824835948> 2019/6/26

北浦寛之, 2018

<https://www.amazon.co.jp/dp/4815809054> 2019/6/26

JAPANESE INDEPENDENT CINEMA

INTO POSTWAR ERA.....

“Independent of What” ? —independent of the studio system; dependent on the historical context (not simply the ‘opposite’ to studio filmmaking)

- Pink Films (great chances for young filmmakers to enter the industry)
- Leftist/Activist filmmaking (since pre-war period, there was proletarian film movement)
- amateur filmmaking (9.5mm/16mm/8mm—小型映画文化): Jisyu Eiga
- experimental/art moving-image making (contemporary art)
- into the digital era: ‘independent cinema’

JISYU EIGA 自主映

画

◦ 自主/Jisyu: **autonomous/DIY/ amateur/self-financed nonprofessional filmmaking**

- could be a stepping stone toward the industry; a space and playground for new generations' filmmakers;
- inseparable from the cinephilia culture/tradition in Japan;
- 'jisyu' also had/has a political edge: not only about film production, but also related to film exhibition and screening (itinerant projectionist teams)

16mm

図3 水谷八重子の写真 (*Amateur Movie Makers*, May 1927)
Courtesy of George Eastman House, International Museum of Photography and Film.

<https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%AC%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2%E6%98%A0%E7%94%BB%E5%90%8C%E7%9B%9F> 2019/6/26

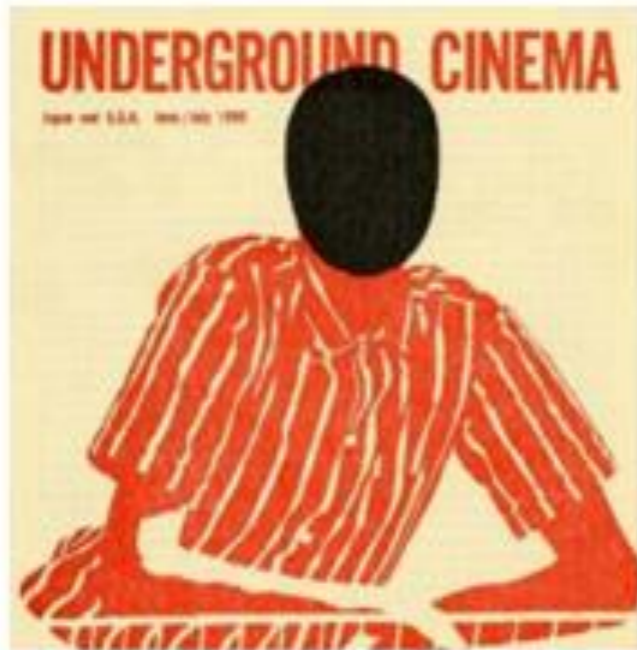
著作権等の都合により、
ここに挿入されていた画像を削除しました

日本アート・シアター・ギルドのポスターの画像

日本アート・シアター・ギルド

Art Theater Guild /ATG (1961-1986)

JAPAN'S EXPANDED CINEMA

14

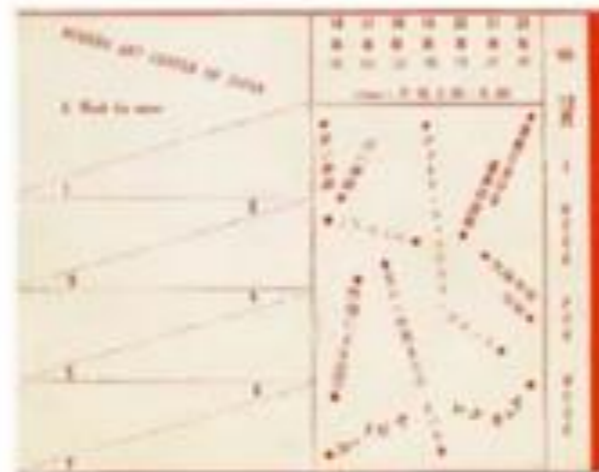
15

16

17

18

19

Jisyu Archive

JISYU 〈自主映画アーカイヴ上映〉

JISYU 〈自主映画アーカイヴ上映〉 vol.6

越境する自主映画 -高岡茂特集-

開催時間 2018年7月28日（土）神戸映画資料館 29日（日）大阪・プラネット・プラス・ワン

→CO2 シネアスト・オーガニゼーション大阪 JISYU vol.6 [📄](#)

淀川長治と宮川一夫の対談をおさめた『映画の天使、たずさわってきた高岡茂。1980年代の大阪を舞台に雄吉のドキュメンタリー作品まで、28日（土）は神戸上映し、その軌跡を検証する。

今年、オムニバス映画『LOCO DD 日本全国どこでもアイドル』で監督をした島田元は、1980年代の自主映画を牽引した映画作家の一人だった。島田たちが所属した早大シネマ研究会や卒業後に高田馬場TomTom倶楽部が制作した映画、また季刊誌『映画王』の発行などの活動は、立教大学のパロディアス・ユニティを巻き込み、東京の映画シーンに大きな足跡を残した。[神戸映画資料館での『LOCO DD』公開](#)に合わせ、神戸・大阪で早大シネ研出身の作家たちによる8ミリ作品を上映する。

12月9日（土）神戸プログラム

13:15 **A7プログラム**

「どてらワルツ'81」（1981/50分/8mm）監督：高城千昭

女子高校生に痴漢をした青年とそれを止めに入った男が奇妙な同居生活をはじめ。神代辰巳を通過した、独自の映画世界が展開。

INDEPENDENT CINEMA CULTURE

AND UNDERGROUND CULTURE SINCE 1960S.....

Under the Skin

**BBC documentary on 100 years of Japanese cinema
by OSHIMA Nagisa/大島渚 (1995)**

INDIE FILMMAKER INTO THE 2000S

KUZOKU: THE COLLECTIVE

富田克也 相澤虎之助

<http://www.kuzoku.com/>

Filmography

2003 *Above the Clouds* (Director: Katsuya Tomita) 8mm

2003 *Katabira Street* (Director: Toranosuke Aizawa) 8mm

2007 *Off Highway 20* (Director: Katsuya Tomita) 16mm

2009 *FURUSATO 2009* (documentary) HD

2011 *Saudade* (Director: Katsuya Tomita) HDV—35mm

Rap in Tondo—HD

2013: *Guns of Babylon* (Director: Toranosuke Aizawa) 8mm

2016: *Bangkok Nites* (Director: Katsuya Tomita) DCP

<https://www.houyhnm.jp/feature/43943/> 2019/6/26

‘post-studio era’ of Japanese cinema, wherein the independent filmmakers have become the ‘main players’ (Wada-Marciano)

映像制作集団 空族
二十年の足跡

ur hearts at all, since the world doesn't look like that, as we all know. Then, what kind of

—KUMA Kengo/隈研吾 (architect) in conversation with Kuzoku

SAUDADE,

Japanese+Portuguese+Thai
2011

2011 / 167 min / color

Director: Katsuya Tomita

Screenplay: Toranosuke Aizawa, Katsuya Tomita

Cinematography: Yoshiko Takano

FURUSATO 2009, a documentary short

*a 'super long trailer' chronicling the one year
research for Saudade at Kofu*

<https://www.kuzoku.com/news/128/> 2019/6/26

KUZOKU GOT PRIZE GRAND PRIX "GOLDEN MONTGOLFIERE" IN THE 33RD FESTIVAL OF THE THREE CONTINENTS !

Google マップ

SAUDADE

trailer

Bangkok Nites, 2017

MIYAKE Sho/三宅唱

b. 1984

the Cockpit

2013

Produced by Aichi Art Center

小森はるか (b. 1989) + 瀬尾夏美 (b.1988)

Komori Haruka & Seo Natsumi, a young artist duo who won our 2014 Art Action Residency Award, have been working amongst victims of the 2011 Tsunami and Nuclear fallout in a small coastal village called Rikuzentakata, north eastern Japan. *Under the Wave, On the Ground* 2015

迷影
你院

Mini
theater

WHY MINI?

- ▶ **mini**—single screen (sometimes multi-screen); independent programming/curating team of few people; some mini-theater had/has its own distribution/publication business (EUROSPEACE @Shibuya); many mini-theaters were closed down in recent decade with the emergence of multiplexes
- ▶ emerged in the heat of Euro-American art cinema in the 1980s (bubble economy);
- ▶ specializing in programming Other cinemas (art cinema; auteur cinema; independent films; cult films; pink cinema etc.)—
cinophilia culture
- ▶ is there censorship for their programming??
- ▶ challenges: film lovers are growing older; how to attract young people???

UPLINK Kichijoji @ Tokyo

デザイン

異なるデザインコンセプトの5スクリーンを備えた映画館

ヨーロッパトップクラスのメーカー「キネット社」のシートを採用した5つのスクリーンは「ポップ」「レインボー」「レッド」「ウッド」「ストライプ」というコンセプトで、それぞれ個性的な壁紙、椅子、照明デザインになっています。

音

鳥肌が立つ音響体験を——世界の平面スピーカーを導入

国内屈指の音響メーカー、田口音響研究所がアップリンク吉祥寺のために開発した究極の平面ス

Cine Nouveau @Osaka

<http://www.cinenouveau.com/>

Cinema Skhole (est. 1983) Wakamatsu Koji/若松孝二

<http://www.cinemaskhole.co.jp/cinema/html/home.htm> 2019/6/28

SS Nagoya Cinémathèque

| 2018年8月3日更新 | nagoya@cineaste.jp | since 1996.8.19 | [Tweet](#) |
| 名古屋シネマテークでは、途中からのご入場、客席での御飲食はお断りしています。 |

<http://cineaste.jp/> 2019/6/28

1971; 1982

著作権等の都合により、
ここに挿入されていた画像を削除しました

名古屋シネマテークの画像

<http://www.crayon-box.jp/cinema/13-cinema-theque/01.htm> 2019/6/28

Kobe Film Archive, est 2007

<http://kobe-eiga.net/>

It is one of the largest private-run film archives in Japan, with a collection of over 16,000 films (Director Yasui Yoshio).

映画の発見

現存しないと思われていた幻の映画を発掘しつづけています。

【主な発掘作品】

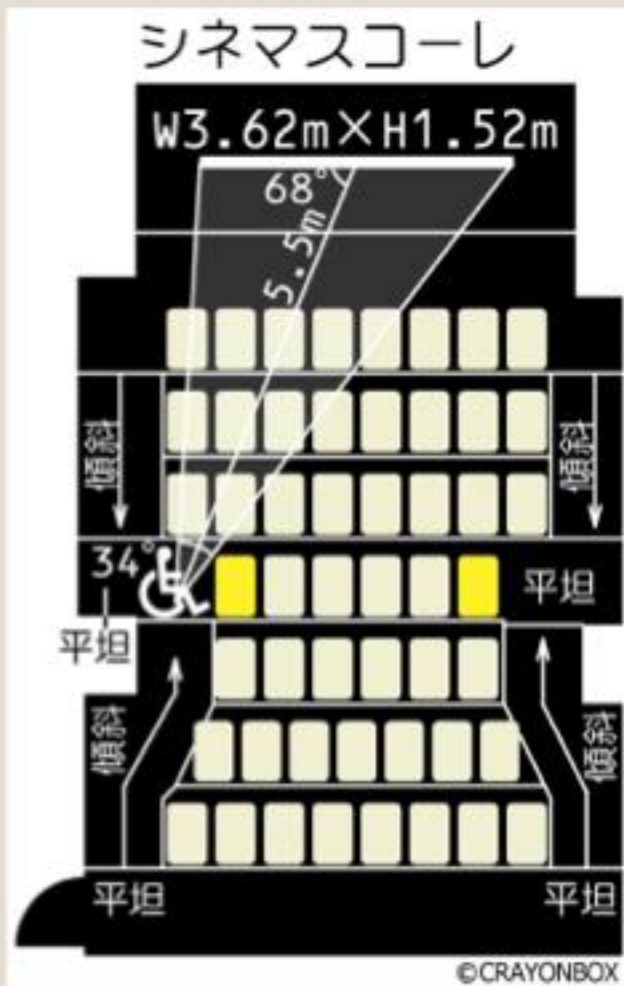

「明治二十八年の兩國大相撲」 (1900/撮影：土屋常二)

「黄金の弾丸」 (1927/監督：印南弘)神戸・旧居留地で撮影

Cinema Skhole (est. 1983) Wakamatsu Koji/若松孝二

<http://www.cinemaskhole.co.jp/cinema/html/home.htm> 2019/6/28

<https://pff.jp/> 2019/6/28

Film
festivals
and
exhibitions

Pia Film Festival

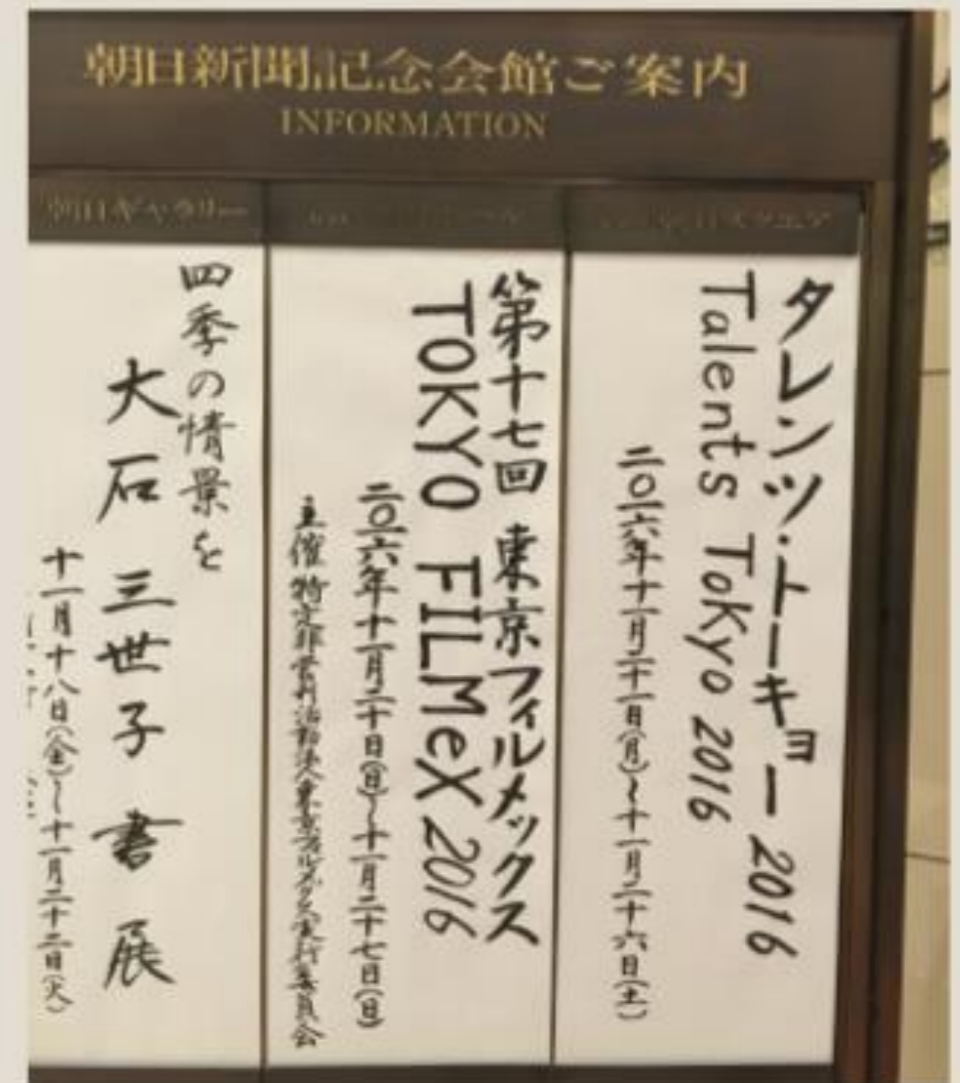

PFFは、“映画の新しい才能の発見と育成”をテーマに、
1977年にスタートした活動です。

<https://pff.jp/jp/about/>

The PFF has been established to showcasing and discovering rising (independent) film talents and innovative *jishu eiga* works

Tokyo FILMeX film festival (est. 2000)

Thank you!

JAPANESE AVANT-GARDE AND
EXPERIMENTAL FILM FESTIVAL 日本の
アバンギャルド映画祭

EN

HOME

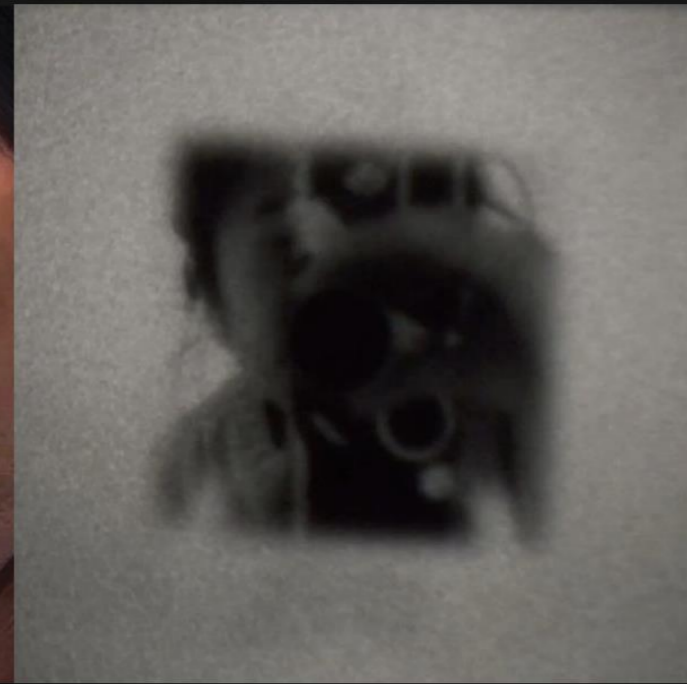
MANIFESTO

PROGRAMME

MEDIATHEQUE

SUPPORT

CONTACT

2018: YOUTHQUAKE | 青年震

<https://jaeff.org/>