

aux sources de l'anime

**aux sources
de l'anime :
l'animation
japonaise /
to the source
of anime:
japanese
animation**

(1924-1952)

27 FÉVRIER – 05 AVRIL 2008 / FEBRUARY 27 – APRIL 05, 2008

**la plus importante rétrospective
consacrée aux débuts de l'animation
japonaise jamais présentée à
l'extérieur du japon / the most
comprehensive survey of early
japanese animation ever presented
outside japan**

preface

hisashi okajima
chief curator
national film center /
the national museum
of modern art
tokyo

yolande racine
executive director
cinémathèque québécoise
montréal

Collaboration between institutions is deeply rewarding, because it gives us the opportunity to share our interests and passions. By working together, both partners can showcase the expertise they have developed around the holdings in their respective collections. But the greatest benefit of partnership is undoubtedly the discovery and appreciation of a peer institution and its collections, body of knowledge, and know-how.

This project was initiated two years ago at an inspiring encounter between the two partners during a meeting of the executive committee of the International Federation of Film Archives (FIAF). At that time, both sides expressed the desire to work on an exchange project dealing with animated film. Each partner wanted to create an exclusive program for the other; the programs would focus on the key works in our respective national animated film repertoires. The goal was to highlight the rich heritage preserved in both institutions' collections. On this fertile ground and with shared enthusiasm, we embarked on this wonderful project. Today we are excited to mark the arrival in Montreal of an exclusive panorama of more than a quarter-century of Japanese animated film. In return, the Cinémathèque québécoise is already hard at work on a major retrospective of Canadian and Quebec animation, to be shown at the National Film Center, Tokyo, in 2009.

At the National Film Center in Tokyo, animated films hold a privileged position as audiovisual treasures fully equal to the masterpieces of great filmmakers like Mizoguchi, and as precious artworks that inherited a unique Japanese artistic tradition from painters like Hokusai. Today collection consists of approximately 1,000 titles (2,000 prints) of shorts and features, from the surviving works of pioneers like Ofuji and Masaoka, through post-war theatrical entertainments, to films by present-day anime creators. It is the fruit of many years of acquisition efforts through governmental purchase, post-war

préface

hisashi okajima
conservateur en chef
national film center /
the national museum
of modern art
tokyo

yolande racine
directrice générale
cinémathèque québécoise
montréal

L'un des plus beaux avantages de la collaboration entre institutions réside certainement dans le partage de nos intérêts et de nos passions. Collaborer nous donne aussi l'occasion de mettre en valeur, de part et d'autre, les expertises développées autour des spécialités de nos collections respectives. Mais la plus grande valeur du partenariat est sans aucun doute la découverte et l'appréciation de notre vis-à-vis institutionnel, de ses collections, de son savoir et de son savoir-faire.

À l'origine de ce projet, il y a deux ans, se trouve une rencontre stimulante entre les deux partenaires, à l'occasion d'une réunion du comité directeur de la Fédération internationale des archives du film (Fiaf) au cours de laquelle nous avons formulé le souhait de réaliser un projet d'échange sur le thème du cinéma d'animation. Nous voulions créer, l'un pour l'autre, un programme exclusif de films orienté vers les œuvres marquantes de nos cinémas d'animation nationaux afin de valoriser la richesse patrimoniale qui se trouve dans chacune de nos collections. C'est sur ce terrain fertile, avec la même motivation, que nous nous sommes engagés dans ce formidable projet. Nous célébrons aujourd'hui avec enthousiasme la venue à Montréal d'un panorama exclusif du cinéma d'animation japonais s'échelonnant sur plusieurs décennies. La Cinémathèque québécoise, quant à elle, s'affaire déjà à mettre sur pied une grande rétrospective d'animation canadienne et québécoise qui sera à l'affiche du National Film Center de Tokyo en 2009.

Les films d'animation occupent une place privilégiée au National Film Center de Tokyo, à la fois comme bijoux de l'audiovisuel, dont l'importance est égale

repatriation from the U.S., and kind donations from animation artists, film production companies, and private collectors.

Animated film is one of the major areas of expertise at the Cinémathèque québécoise, and a great strength of its collections alongside our broader Canadian film holdings. In 1967, the Cinémathèque started investing a great deal of energy in this specialty. Our goals were to reflect the burgeoning Montreal animation scene and to develop specialized collections and public programs. Our collection of animated films and television programs, built through donations, purchases, deposits and exchanges with other archives, is unique in the world. Half of the corpus consists of Canadian animated films, including works by acclaimed artists like Norman McLaren and Frédéric Back. The other half is international, reflecting the evolution of animated film since its beginnings. It is particularly deep in early American animation, emerging Eastern European animation of the 1960s and 70s, American experimental film and other key historic moments. The Cinémathèque's collection is truly a national treasure.

We are proud of this opportunity to showcase our collections, and it is with mutual pleasure that we present the first results of this partnership at the Cinémathèque québécoise. One of our goals is to circulate this retrospective of Japanese animated films from 1924 to 1952, the most complete ever presented outside Japan, to other FIAF members.

à celle des chefs-d'œuvre de grands cinéastes comme Mizoguchi, et comme œuvres d'art précieuses qui portent l'héritage de la tradition artistique japonaise léguée par Hokusai et d'autres peintres. Cette collection unique comprend de nombreux courts et longs métrages, depuis les travaux sauvegardés de pionniers comme Ofuji et Masaoka jusqu'aux animes contemporains, en passant par le film de divertissement de l'après-guerre. Elle est le résultat de plusieurs années d'acquisitions dont des achats effectués par le gouvernement, le rapatriement d'œuvres des États-Unis et les donations généreuses de cinéastes d'animation, de sociétés de production et de collectionneurs privés.

À la Cinémathèque québécoise, le cinéma d'animation représente l'un des principaux champs d'expertise et l'une des grandes forces de ses collections aux côtés du cinéma canadien. Construite à l'aide de dons, d'achats, de dépôts et d'échanges entre centres d'archives, la collection de films et d'émissions de télévision de la Cinémathèque est unique au monde. La moitié de ce corpus se compose de films d'animation canadiens, dont ceux de créateurs de renom comme Norman McLaren et Frédéric Back. L'autre moitié, consacrée à la production internationale, reflète l'évolution du film d'animation depuis ses origines, s'avérant particulièrement riche en ce qui concerne les débuts de l'animation aux États-Unis, l'émergence des pays d'Europe de l'Est dans les années 1960 et 1970, le film expérimental américain et d'autres moments clefs de l'histoire. La collection de la Cinémathèque est un véritable trésor national.

Fiers de cette occasion qui nous est donnée de mettre en valeur nos collections, c'est avec un plaisir complice que nous inaugurons à la Cinémathèque québécoise le premier volet de ce partenariat. Nous envisageons la circulation potentielle de cette rétrospective de l'animation japonaise des années 1924 à 1952, la plus complète jamais présentée hors du Japon, auprès du réseau des membres de la Fiaf.

dreams

marco de blois
curator of
animated film
cinémathèque québécoise
montréal

I hope you will indulge some personal musings. After all, what could I possibly add to Akira Tochigi's excellent historical overview? As the film curator at the National Film Center in Tokyo, Mr. Tochigi is the driving force behind this spectacular panorama of the first decades of Japanese animation, which the Cinémathèque québécoise is delighted to present to local film lovers.

My true initiation to Japanese animation happened in 1999. That year, the International Animated Film Festival in Annecy, France devoted its retrospective section to Japan. As I watched the many programs, I felt as though I had entered a world whose size I had always grossly underestimated, whose body of work went far beyond the handful of films I knew. I was left breathless by the incredible treasures of this century-old but little-known cinema. When I returned to Montreal, I swore that one day the Cinémathèque would help Montreal audiences experience that same sense of revelation.

And now, in February 2008, the dream is finally a reality. And next year, with the presentation of the best works from our own collection, this fertile collaboration between our institutions will allow cinephiles in Tokyo to discover the finest gems of Canadian animation.

I believe one of the core roles of a cinemathèque is to keep shaking the tree of world film heritage, collecting the singular and unexpected treasures it holds. It goes without saying that we are proud and delighted to invite you to discover these cornerstones of Japanese animation, generously lent by the National Film Center.

Qu'on me permette ici un texte un peu personnel. Après tout, que pourrais-je ajouter à l'excellente synthèse historique que signe Akira Tochigi en ces pages ? Conservateur de la collection de films au National Film Center de Tokyo, M. Tochigi est le concepteur de ce spectaculaire panorama des premières décennies d'animation japonaise que la Cinémathèque québécoise est heureuse de présenter aux cinéphiles d'ici.

Ma première véritable rencontre avec l'animation japonaise date de 1999. Cette année-là, le Festival international du film d'animation d'Annecy consacrait son volet rétrospectif au Japon. En visionnant les nombreux programmes, j'avais l'impression de pénétrer dans un monde dont j'avais toujours mal mesuré l'étendue et dont je ne connaissais que quelques titres. Les fulgurances et les trésors de cette cinématographie, centenaire mais méconnue, me laissaient pantois. De retour à Montréal, je m'étais juré que la Cinémathèque allait un jour permettre à ses spectateurs de vivre la même expérience.

Voici qu'en ce mois de février 2008, notre rêve se matérialise enfin. Cette fructueuse collaboration entre nos deux institutions permettra aux cinéphiles tokyoïtes de découvrir, l'an prochain, les fulgurances de l'animation canadienne à travers les plus belles œuvres de notre propre collection.

À mon sens, l'une des fonctions d'une cinémathèque est de continuellement secouer l'arbre du patrimoine cinématographique mondial afin d'en faire tomber les fruits les plus rares et les plus inattendus. Inutile de vous expliquer en quoi cette invitation à découvrir les trésors de l'animation japonaise prêtés par le National Film Center est pour nous source de joie et de satisfaction.

rêves

marco de blois
conservateur du
cinéma d'animation
cinémathèque québécoise
montréal

celluloid struggles celebrating the first half century of japanese animation

akira tochigi
curator of film
national film center /
the national museum
of modern art
tokyo

To those who are familiar with the high quality and international acclaim of contemporary Japanese animation, it might be surprising that the first 50 years of its history saw a series of hardships due to a critical lack of resources and commercial markets.

Around 1917, twenty years after the import of motion pictures to Japan, three artists started animation filmmaking: caricature cartoonist Oten Shimokawa was contacted by Tenkatsu Studio to make an animation in the manner of then-popular French Emile Cohl; Junichi Konai, another newspaper cartoonist, was asked by Kobayashi Shokai Studio to work on a few animation films; and Seitaro Kitayama, who was a scholar and publisher of Western paintings, encouraged Japan's first major studio, Nikkatsu, to finance his short animations for young audiences. Kitayama then established his own studio in 1921 and made promotional animations commissioned by the government, while Konai worked on a series of propaganda animations for the Mayor of Tokyo at his own studio.

Following these pioneers, talented young artists came into the field of animated film-making in the mid 1920's: Hakuzan Kimura who worked for Asahi Kinema Studio, an independent educational film producer; Sanae Yamamoto who made numerous commissioned works for the Ministry of Education; Yasuji Murata, a prolific animation filmmaker who worked for Yokohama Cinema Studio, one of the oldest educational film producers; and Noburo Ofuji, an innovator of early Japanese animation, who used chiyogami (Japanese traditional coloured paper) as a medium of motion and worked on the sound-on-disc type of talkie animation.

un cinéma de la persévérance éloge de la première moitié d'un siècle d'animation japonaise

akira tochigi
conservateur de
la collection de films
national film center /
the national museum
of modern art
tokyo

Pour ceux qui sont familiers avec la grande qualité et la notoriété internationale de l'animation japonaise contemporaine, il peut être étonnant d'apprendre que les 50 premières années de cette histoire furent des plus difficiles, à cause d'un manque critique de moyens et de l'absence d'un marché.

Vers 1917, vingt ans après l'introduction du cinéma au Japon, trois artistes commencent à tourner des films d'animation. C'est ainsi que le caricaturiste Oten Shimokawa se voit offrir la réalisation de films dans l'esprit d'Émile Cohl par le studio Tenkatsu. Un autre dessinateur de presse, Junichi Konai, collabore à des films d'animation à l'invitation du studio Kobayashi Shokai. L'érudit Seitaro Kitayama, éditeur de reproductions de peintures occidentales, incite le premier major japonais, Nikkatsu, à financer la production de ses courts films d'animation pour la jeunesse. Kitayama fondera sa propre maison de production en 1921 où il réalisera des œuvres de commande pour le gouvernement, tandis que Konai, qui mettra également sur pied sa maison de production, travaillera à une série de films de propagande pour le maire de Tokyo.

Suivant les traces de ces pionniers, de jeunes artistes, au milieu des années 1920, développent à leur tour une pratique de l'animation. Parmi ceux-ci on peut nommer Hakuzan Kimura, qui travaille pour le producteur indépendant de films éducatifs Asahi Kinema; Sanae Yamamoto, qui réalise plusieurs œuvres de commande pour le ministère de l'Éducation; Yasuji Murata, un animateur prolifique affecté au studio Yokohama Cinema, l'un des plus anciens producteurs de films éducatifs et Noburo Ofuji, un innovateur utilisant le chiyogami (un papier coloré japonais traditionnel) comme support du mouvement et s'intéressant au film d'animation avec accompagnement sonore sur disque.

However, many of these early animation artists made their films at their own poorlyfunded studios. Attempts to work with major studios such as Nikkatsu and Shochiku achieved only minimal success because the market-wise studio executives were unwilling to finance these small productions, preferring to import and distribute more sophisticated animations from abroad for eager Japanese moviegoers. As a result, the majority of animation filmmakers were obliged to work on an independent basis and to make animations for children, depending upon the publicly supported educational film circuit.

The following decade saw another wave of rising animation filmmakers such as Kenzo Masaoka, Mitsuyo Seo, Ikuo Oishi, Yoshitaro Kataoka and Ginjiro Sato. Kon Ichikawa, master director of *Fires on the Plain* and *An Actor's Revenge*, started his career as an animator at J.O. Studio in the mid 1930s. Using small-gauge formats like 16mm Cine Kodak and 9.5mm Pathé Baby, amateur filmmakers were also interested in animation in the contexts of the leftist movement and home movie making.

But commercial animation production still suffered from a severe shortage of funds until 1940, when the Film Law came into force. Corresponding with the national mobilization structure for prolonged war, the law aimed to place every aspect of filmmaking under state control, which obliged all movie theatres to screen culture films, the Japanese version of German *Kulturfilm*. Regarded as a kind of educational film, animation was given aid by the military authorities. Such support resulted in the medium — and feature — length animations, the first in the country's history.

This heyday ended very shortly, however, due to Japan's defeat in 1945. Although many animation artists worked together to find a way to start filmmaking again immediately after the war, their attempts barely succeed because the conditions of film production

Plusieurs de ces pionniers réalisent cependant leurs films dans leur propre studio et sans véritables moyens. Les tentatives de s'associer à de grands studios comme la Nikkatsu et la Shochiku donnent peu de résultats, car les dirigeants de ces entreprises, qui ont le sens des affaires, préfèrent satisfaire l'appétit de la population pour de l'animation plus raffinée en important et en distribuant des films étrangers plutôt qu'en finançant les petites productions locales. Résultat : la majorité des animateurs japonais doivent travailler de façon indépendante et se spécialiser dans le cinéma pour enfants, dépendant ainsi des fonds publics alloués à la production de films éducatifs.

La décennie suivante voit apparaître une nouvelle vague d'animateurs, tels que Kenzo Masaoka, Mitsuyo Seo, Ikuo Oishi, Yoshitaro Kataoka et Ginjiro Sato. Kon Ichiwawa, auteur magistral des films *Les Feux dans la plaine* et *Vengeance d'un acteur*, commence sa carrière comme animateur au studio J.O. au milieu des années 1930. Utilisant la pellicule de petit format, comme le 16 mm de Kodak et le 9,5 mm Pathé Baby, les cinéastes amateurs réalisant des films de famille ou évoluant dans les mouvements politiques de gauche s'intéressent aussi à l'animation.

La production d'animation commerciale souffre encore d'un manque drastique de moyens financiers, jusqu'à l'entrée en vigueur de la Loi sur le Cinéma, en 1940. Résultant de la mise en place d'une structure de mobilisation nationale en vue d'une prolongation de la guerre, cette loi vise à placer sous le contrôle de l'État chacun des aspects de la réalisation cinématographique, obligeant tous les exploitants à présenter des films « culturels », l'équivalent japonais des « Kulturfilme » allemands. Considérée comme une sorte d'outil éducatif, l'animation est soutenue par les autorités militaires. Cet appui entraîne la production de films d'animation de moyen et long métrages, les premiers de l'histoire du pays.

were heavily damaged by postwar economic crises: rising production costs due to extraordinary inflation, heavy taxation on film stocks and the indifference of commercial exhibitors to animation. The real rebirth of Japanese animation waited another decade before television broadcasting started and Toei, one of the major studios in Japan, set up Toei Doga Company to produce theatrical feature animations.

The most comprehensive survey of the first half-century of Japanese animation ever presented outside Japan, this retrospective covers 53 films produced from 1924 to 1952. A total of ten programs feature pioneering works of the 1920s, early talkies of the 1930s, wartime propaganda of the 1940s and postwar achievements. The programs also include mini tributes to two remarkable filmmakers: Noburo Ofuji, a master animator whose filmography lists more than 50 titles, starting in the early 1920s; and Shigeji Ogino, a home movie pioneer whose career spans the late 1920s through 1980s, making more than 400 films. With historical perspectives and critical appreciation, this retrospective will offer you an unprecedented opportunity to situate Japanese animation in the history of world animation, and reconsider the history of Japanese cinema as a national cinema.

Toutefois, la défaite du Japon en 1945 met fin à cette brève apogée. Immédiatement après la guerre, de nombreux animateurs tentent ensemble de réunir les moyens qui leur permettraient de tourner d'autres films, mais leurs efforts obtiennent un succès mitigé, les structures d'appui à la production étant grandement endommagées par la crise économique qui succède au conflit. Les coûts de production augmentent alors à cause d'une inflation hors du commun, la pellicule est lourdement taxée et les exploitants manifestent de l'indifférence à l'égard de l'animation. La véritable renaissance de l'animation japonaise ne surviendra qu'une décennie plus tard à la faveur des débuts de la télévision et de la mise sur pied, par la Toei, l'un des plus importants majors du Japon, de la ToeiDoga Company, consacrée à la production de longs métrages d'animation.

Cette rétrospective consacrée à la première moitié d'un siècle de l'histoire de l'animation japonaise est la plus complète jamais présentée à l'extérieur du Japon. Elle comprend 53 films produits de 1924 à 1952. Un total de dix programmes met en lumière le travail des pionniers des années 1920, les premiers films parlants des années 1930, la propagande de guerre des années 1940 et les réalisations d'après-guerre. Les programmes incluent également deux courts hommages à des cinéastes remarquables : Noburo Ofuji, un maître de l'animation ayant réalisé plus de 50 titres depuis le début des années 1920, et Shigeji Ogino, un cinéaste amateur dont la carrière, riche de plus de 400 films, s'étend de la fin des années 1920 jusqu'aux années 1980. S'appuyant sur une perspective historique et une appréciation critique, cette rétrospective vous offrira aussi bien l'occasion, sans précédent, de mettre en contexte l'animation japonaise dans l'histoire de l'animation mondiale, que de réécrire l'histoire du cinéma japonais en tant que cinéma national.

programs and conference: schedule

PAGE 16

01. the dawn of japanese animation	18
Friday, February 29, 6:30 pm and Friday, March 21, 6:30 pm	
02. early talkies: selected works I	20
Thursday, February 28, 8:30 pm and Saturday, March 22, 5 pm	
03. early talkies: selected works II	23
Friday, February 29, 4 pm and Saturday March 22, 9 pm	
04. wartime japanese animation I	25
Saturday, March 1, 5 pm and Wednesday, March 26, 8:30 pm	
05. wartime japanese animation II	28
Saturday, March 1, 7 pm and Thursday, March 27, 6:30 pm	
06. japanese animation during the occupation I	29
Wednesday, February 27, 8:45 pm and Friday, March 28, 4 pm	
07. japanese animation during the occupation II	31
Wednesday, March 19, 8:45 pm and Thursday, April 3, 6:30 pm	
08. animation meets propaganda	33
Thursday, March 20, 6:30 pm and Wednesday, April 2, 8:30 pm	
09a. animation meets modernism	36
09b. tribute to shigeji ogino	37
Friday, March 28, 6:30 pm and Friday, April 4, 6:30 pm	
10. tribute to noburo ofuji	40
Friday, March 21, 4 pm and Saturday, April 5, 5 pm	
11. lecture on early japanese animation by mr. akira tochigi	44
Friday, February 29, 2 pm	

programmes et conférence : horaire

PAGE 17

CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE

01. l'aube de l'animation japonaise	18
Vendredi 29 février, 18 h 30 et vendredi 21 mars, 18 h 30	
02. les débuts du parlant : œuvres choisies I	20
Jeudi 28 février, 20 h 30 et samedi 22 mars, 17 h	
03. les débuts du parlant : œuvres choisies II	23
Vendredi 29 février, 16 h et samedi 22 mars, 21 h	
04. l'animation japonaise pendant la guerre I	25
Samedi 1 ^{er} mars, 17 h et mercredi 26 mars, 20 h 30	
05. l'animation japonaise pendant la guerre II	28
Samedi 1 ^{er} mars, 19 h et jeudi 27 mars, 18 h 30	
06. l'animation japonaise pendant l'occupation I	29
Mercredi 27 février, 20 h 45 et vendredi 28 mars, 16 h	
07. l'animation japonaise pendant l'occupation II	31
Mercredi 19 mars, 20 h 45 et jeudi 3 avril, 18 h 30	
08. quand l'animation rencontre la propagande	33
Jeudi 20 mars, 18 h 30 et mercredi 2 avril, 20 h 30	
09a. quand l'animation rencontre le modernisme	36
09b. hommage à shigeji ogino	37
Vendredi 28 mars, 18 h 30 et vendredi 4 avril, 18 h 30	
10. hommage à noburo ofuji	40
Vendredi 21 mars, 16 h et samedi 5 avril, 17 h	
11. conférence sur les origines de l'animation japonaise par m. akira tochigi	44
Vendredi 29 février, 14 h	

01.

l'aube de l'animation japonaise / the dawn of japanese animation

accompagnement au piano par gabriel thibaudeau / piano accompaniment by gabriel thibaudeau

the tale of crab temple

(kanimanji engi)

1924 -- 35 mm -- 11 min [24 im/s / fr/s] -- n+b / b+w -- muet / silent -- s.-t. a. / engl. subt. -- réal / dir : Hidehiko Okuda, Tomu Uchida, Hakuzan Kimura -- prod : Fukada Shokai Eigabu

Une jeune fille pieuse construit un temple bouddhiste pour honorer les crabes qui lui ont sauvé la vie en la libérant d'un serpent qui avait pris apparence humaine. Uchida, qui se spécialisera plus tard dans les films historiques et les drames sociaux, a participé à la réalisation de ce film d'animation de silhouettes.

A silhouette animation in which a religious young girl builds a Buddhist temple in honour of crabs that saved her from a big snake in human form. Uchida, later known as a master of period films and social dramas, was involved in this production.

mt. ubasute

(ibasuteyama)

1925 -- 35 mm -- 16 min [18 im/s / fr/s] -- n+b / b+w -- muet / silent -- s.-t. f. / fr. subt -- réal / dir : Sanae Yamamoto -- prod : Yamamoto Manga Seisakujo [Tokyo Manga Kurabu]

S'inspirant d'un conte de fées populaire, dans lequel une vieille femme sauve son pays grâce à son intelligence et à sa sagesse, Yamamoto incite ici les spectateurs au respect des personnes âgées. Le cinéaste dirigera par la suite le plus important studio d'animation du Japon, la Toei Doga.

Based on a popular fairytale about an old woman who saves her country with her wit and wisdom. Yamamoto, who later headed Japan's first major animation studio, Toei Doga Company, promotes respect for the elderly.

his snatched-off lump

(kobutori)

1929 -- 35 mm -- 10 min [24 im/s / fr/s] -- coul (teinté) / colour (tinted) -- muet / silent -- s.-t. f. / fr. subt. -- réal / dir : Yasuji Murata -- prod : Yokohama Sinema Shokai

Ayant étudié les films d'animation du studio américain Bray, distribués par la Yokohama Sinema au Japon, Murata, un concepteur de sous-titres, a aussi réalisé des animations pour cette compagnie. Ce film, l'un de ses premiers, montre avec humour deux hommes âgés affublés chacun d'une grosse bosse sur la joue.

After studying the Bray Studio animations distributed by Yokohama Sinema in Japan, Murata, a subtitle designer, worked on making animations for the company. One of his early films, this short comically portrays two elderly men who each have a big lump on the cheek.

our baseball game

(oira no yakyu)

1930 -- 35 mm -- 10 min [24 im/s / fr/s] -- n+b / b+w -- muet / silent -- s.-t. f. / fr. subt. -- réal / dir : Yasuji Murata -- prod : Yokohama Sinema Shokai

La pagaille s'empare d'un match opposant l'équipe des blaireaux à celle des lapins. Tout comme d'autres films réalisés par Murata, cette comédie faisait partie de la collection *Athena* diffusée par la Yokohama Sinema dans les circuits japonais consacrés au cinéma éducatif. The game of Team Badgers vs. Team Rabbits becomes a mess. Like other Murata animations, this comedy was distributed as part of Yokohama Sinema's *Athena Film Library*, a series of productions for a nationwide educational film circuit.

nonsense story, vol. 1: monkey island

(nansensu monogatari daiippen: sarugashima)

1930 -- 35 mm -- 24 min [18 im/s / fr/s] -- n+b / b+w -- muet / silent -- s.-t. a. / engl. subt. -- réal / dir : Kenzo Masaoka -- prod : Nikkatsu Manga Eigabu

Sauvé d'un naufrage, un bébé est élevé par des singes sur une île du Sud. Premier film d'animation de Masaoka qui a étudié la peinture au collège puis est devenu réalisateur de longs métrages à la Makino Productions et au Studio Nikkatsu. Saved from a shipwreck, a human baby is raised by monkeys on a southern island. The first animated film by Masaoka, who studied painting at college before joining the feature filmmaking team at Makino Productions and Nikkatsu Studio.

les débuts du parlant : œuvres choisies I / early talkies: selected works I

forty burglars

(yonjunin no tozoku *shu kinsho*)

1928 -- 35 mm -- 17 min -- n+b / b+w -- version
sonorisée / sound version -- s.-t. f. / fr. subt. --
réal / dir : Toshio Suzuki -- prod : Gineisha

Considéré comme le premier film de silhouettes animées au Japon, cette adaptation d'un célèbre conte des *Mille et une nuits* met en vedette le pauvre Ali Baba, qui découvre dans une caverne le butin qu'y ont caché des voleurs.

Regarded as Japan's first silhouette animation, this adaptation of a popular story from *The Thousand and One Nights* features poor Ali Baba, who discovers coins in a cave robbed by burglars.

a day in the life of chameko

(chameko no ichinichi)

1931 -- 35 mm -- 7 min -- n+b / b+w -- version
Pathé Talkie / version -- s.-t. a. / engl. subt. --
réal / dir : Kiyoji Nishikura -- prod : Kyoryoku Eiga
Seisakusha [Banno Bunzaburo Shoten]

Restauré numériquement à partir d'un 9,5 mm Pathé Baby et d'un enregistrement sur disque 78 tours synchronisé avec l'image, ce joli film dépeint une journée dans la vie d'une écolière, dans un style d'opérette. On y retrouve des images d'actualités montrant une athlète, populaire à l'époque.

Digitally restored from the 9.5mm Pathé Baby version and the SP record in sync with the pictures, this cute film shows one day in the life of a schoolgirl in the manner of an operetta, with actual footage of a popular woman athlete inserted.

a fox and a badger in rivalry

(ugokie kori no tatehiki)

1933 -- 35 mm -- 11 min -- n+b / b+w -- s.-t. f. /
fr. subt. -- réal / dir : Ikuo Oishi -- prod :
P.C.L. Mangabu

Dans un temple désert, un renard, un blaireau et son fils se livrent à une compétition de tricherie, en prenant la forme d'autres créatures. Il s'agit du premier film qu'a réalisé Oishi après avoir joint le grand studio PCL (Photo Chemical Laboratory).

At a deserted temple, a fox, a badger and his son hold a trickery contest in which they take the forms of other creatures. The first film by Oishi after he joined a major studio, PCL (Photo Chemical Laboratory).

princess of the moon palace

(tukinomiya no ojo sama)

1934 -- 35 mm -- 11 min -- n+b / b+w -- version
Sakura Graph / version -- s.-t. f. / fr. subt. -- réal /
dir : Yasuji Murata -- prod : Yokohama
Sinema Shokai

La véritable identité d'une jolie fille, élevée par une brave et vieille femelle écureuil, devient évidente quand un messenger descend de la lune. Ce film d'animation de kirigami (papiers découpés) est un tour de force de Murata.

The identity of a beautiful girl, raised by an old and kind female squirrel, becomes clear when a messenger comes from the moon. Murata's tour de force of kirigami (cut paper) animation.

the chagama family's song

(chagama ondo)

1934 -- 35 mm -- 10 min -- n+b / b+w -- s.-t. a. /
engl. subt. -- réal / dir : Kenzo Masaoka -- prod :
Masaoka Eiga Bijutsu Kenkyujo

Au milieu des années 1930, le pionnier japonais de l'animation sur cellulose, Masaoka, a réalisé quelques films dans son propre studio, dont cette comédie « slapstick » sur une famille de blaireaux. Le film a été reconstruit à partir d'une version muette et d'une version sonore.

The Japanese pioneer of cel animation, Masaoka, made a series of works at his own studio in the mid 1930s, including this slapstick comedy about a badger family. Reconstructed from the silent and talkie versions.

the drumming of a raccoon dog of the shojoji temple: ban danemon

(shojoji no tanukibayashi:
ban danemon)

1935 -- 35 mm -- 9 min -- n+b / b+w -- s.-t. f. / fr.
subt. -- réal / dir : Yoshitaro Kataoka -- prod :
Nippon Manga Firumu Kenkyujo

Un samourai combat un groupe de blaireaux afin d'obtenir une récompense du Seigneur. Ayant commencé sa carrière d'animateur à la Yokohama Sinema, Kataoka réalise ce film d'époque de manière indépendante. Starting his animation career at Yokohama Sinema, Kataoka became independent to make this period drama animation, in which a samurai hero fights a group of badgers to get a reward from the lord.

mt. kachikachi

(kachikachiyama)

193 -- 35 mm -- 6 min -- n+b / b+w -- s.-t. f. / fr.
subt. -- réal / dir : Kon Ichikawa -- prod : J.O. Toki

Fasciné par Mickey Mouse et la série *Silly Symphony*, Ichikawa joint le département d'animation du studio J.O.Toki en 1933. Ce grand cinéaste, toujours actif aujourd'hui, fait à ses débuts quelques films d'animation, dont Mt. Kachikachi, le seul qui ait survécu.

Captivated by Mickey Mouse and the *Silly Symphonies* series, Ichikawa joined the animation department of J.O.Toki Studio in 1933. This is the only surviving animation by this master director whose career continues to this day.

03.

les débuts du parlant : œuvres choisies II / early talkies: selected works II

private norakuro

(norakuro nitohei)

1935 -- 35 mm -- 11 min -- n+b / b+w, -- s.-t. f. / fr.
subt. -- réal / dir : Mitsuyo Seo -- prod : Seo Hassei
Manga Kenkyujo

Ce film fait partie d'une série mettant en vedette le chien errant noir Norakuro, un personnage populaire créé par l'auteur de bandes dessinées Suiho Tagawa. Seo fait ses premiers pas dans l'animation en réalisant dans son propre studio les séries *Osaru no Sankichi* et *Norakuro*, pour la Ligue du cinéma prolétarien.

One of a series featuring Norakuro, a popular black stray dog character created by cartoonist Suiho Tagawa. After starting his animation career with Proletarian Kinema League, Seo worked on the *Osaru no Sankichi* and *Norakuro* series at his own studio.

ninja boy fireball: an episode in edo

(ninjutsu hinotama kozo:
edo no maki)

1935 -- 35 mm -- 10 min -- n+b / b+w -- s.-t. f. / fr.
subt. -- réal / dir : Yoshi Tanaka -- prod : Nikkatsu
Kyoto Mangabu

Un héros ninja sauve une belle jeune dame d'un seigneur qui la poursuivait. Shichima Sakai, un des animateurs de ce film, est connu pour avoir été un collaborateur d'Osamu Tezuka dans la période d'après-guerre.

A ninja hero saves a beautiful girl from a lord who chases her. Shichima Sakai, one of the animators for this film, is known as a postwar collaborator of Osamu Tezuka.

mabo in the tokyo olympiad

(mabo no tokyo orinpičku taikai)

1936 -- 35 mm -- 11 min -- n+b / b+w -- s.-t. f. / fr. subtt. -- réal / dir : Ginjiro Sato, Yoji Chiba -- prod : Sato Senga Seisakujo

Sato et Chiba fondent leur studio en 1936 pour produire une série mettant en vedette le personnage d'un jeune garçon nommé Mabo. Cet épisode a pour sujet la ferveur nationaliste ayant accompagné la mise en place des Jeux olympiques de Tokyo qui ont été annulés par la suite.

Sato and Chiba founded their studio in 1936 to work on a series featuring a boy character called Mabo, including this film about the nationalistic fervour for the planned (but later cancelled) Olympic Games in Tokyo.

madame butterfly's fantasy

(ochofujin no genso)

1940 -- 35 mm -- 12 min -- n+b / b+w -- s.-t. a. / engl. subtt. -- réal / dir : Kazugoro Arai and Nakaya Tobiishi -- prod : Asahi Eigasha

Sans conteste un chef-d'œuvre de l'animation de silhouettes japonaise. S'inspirant de l'opéra *Madame Butterfly*, Arai et Tobiishi ont conçu cette œuvre lyrique avec l'apport d'une célèbre interprète de *Madame Butterfly*, la prima donna Tamaki Miura. En plus d'avoir composé la musique du film, Tamaki Miura interprète une chanson dont elle a écrit les paroles.

A masterpiece of Japanese silhouette animation. Based on the opera *Madame Butterfly*, Arai and Tobiishi made this lyric piece with the help of the famous prima donna Tamaki Miura, well known for her portrayal of *Madame Butterfly*, who wrote the lyrics, composed the music and sang.

arichan the ant

(arichan)

1941 -- 35 mm -- 11 min -- n+b / b+w -- s.-t. a. / engl. subtt. -- réal / dir : Mitsuyo Seo -- prod : Geijutsu Eigasha

La fourmi Arichan vole le violon d'un criquet car elle en aime le son. Toutefois, en entendant le concert des criquets, elle commence à ressentir des regrets pour le propriétaire de l'instrument. Il s'agit du premier film d'animation japonais tourné sur banc-titre multicouches.

Arichan the ant steals a violin from a cricket because he loves the sound. But he begins to feel sorry for the owner while listening to the band of musical crickets. Japan's first animation to make use of multi-layer photography.

mabo fights hard in the south seas

(mabo no nankai funsenki)

1942 -- 35 mm -- 12 min -- n+b / b+w -- s.-t. f. / fr. subtt. -- réal / dir : Yoji Chiba -- prod : Sato Senga Seisakujo

Ayant vogué à la dérive jusqu'à une île du Sud, Mabo et un bataillon d'animaux collaborent avec une brigade aérienne juvénile, immobilisée sur l'île, pour attaquer les vaisseaux de guerre britanniques et vaincre les soldats. Drifting ashore on a southern island, Mabo and a platoon of animals team up with a youth flying corps forced down on the island to attack British warships and mop up the soldiers.

the spider and the tulip

(kumo to churippu)

1943 -- 35 mm -- 15 min -- n+b / b+w -- sound with
-- s.-t. a. / engl. subt. réal / dir : Kenzo Masaoka
-- prod : Shochiku Doga Kenkyujo

Sous l'éclairage d'un croissant de lune, une méchante araignée tente de séduire une femelle insecte, pour l'entraîner dans sa toile. La pauvre est sauvée par une dame tulipe qui l'accueille dans ses pétales. Masaoka présente ici une opérette animée qui, bien que remarquable, paraît inopportune en temps de guerre.

Under a new moon, an evil spider attempts to seduce a ladybug into her web but a lady tulip shelters the bug inside her petals. Though it was inappropriate in a wartime setting, Masaoka presents a remarkable operetta in this animation.

momotaro, the sea eagle

(momotaro no umiwashi)

1942 -- 35 mm -- 33 min -- n+b / b+w -- s.-t. a. /
engl. subt. -- réal / dir : Mitsuyo Seo -- prod :
Geijutsu Eigasha

Dans ce premier long métrage d'animation japonaise de cinq bobines, financé par le ministère de la Marine pour promouvoir l'attaque réussie sur Pearl Harbor, Seo utilise les personnages fantaisistes de Momotaro et de ses amis les animaux à la manière de l'animation américaine.

Japan's first five-reel animation, commissioned by the Ministry of Navy, which intended to promote the successful attack on Pearl Harbor. Seo uses fairytale characters, *Momotaro* and his animal friends, in the manner of American animations.

fukuchan's submarine

(fukuchan no sensuikan)

1944 -- 35 mm -- 30 min -- n+b / b+w -- s.-t. f. /
fr. subt. -- réal / dir : Ryuichi Yokoyama -- prod :
Asahi Eigasha

Jouant un équipage de sous-marin, la famille du jeune Fukuchan, un populaire personnage de bande dessinée créé par Yokoyama pour les journaux, torpille un convoi ennemi de navires de transport. Le fameux comédien Roppa Furukawa prête sa voix à l'un des personnages et interprète une chanson-thème.

The family of Fukuchan, a popular boy character created by Yokoyama for newspaper cartoons, plays a submarine crew and torpedoes the enemy's convoy of transport ships. Roppa Furukawa, a famous comedian, voices one character and sings a theme song.

momotaro, sacred sailors

(momotaro, umi no shinpei)

1945 -- 35 mm -- 74 min -- n+b / b+w -- sound with
-- s.-t. a. / engl. subt. -- réal / dir : Mitsuyo Seo
-- prod : Shochiku Doga Kenkyujo

C'est au studio Shochiku que Seo accomplit ce tour de force qui s'inspire des témoignages des parachutistes de la marine ayant participé à une opération militaire sur l'île de Palembang en Indonésie, à l'époque de l'occupation hollandaise. Bénéficiant d'une équipe de 50 personnes, la production dure une année et coûte autant qu'un long métrage de prise de vues réelles. En contraste avec l'ambiance bucolique de la première partie, qui présente un village d'animaux évoquant le Japon rural, la deuxième partie adopte un ton propagandiste, insistant sans cesse sur la construction d'une base navale, sur une mission ethnocentrique visant

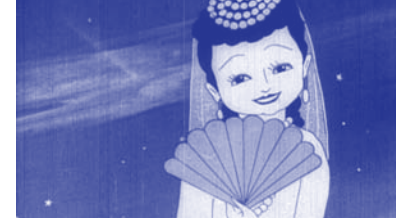
à « éduquer » les autochtones et sur les préparatifs d'une opération militaire de parachutistes sur l'île du diable.

Based on the recollections of Navy paratroopers who joined an operation at Palembang Island in Dutch-governed Indonesia, Seo accomplished this tour-de-force animation at Shochiku Studio, taking one year for production, spending the same budget as a feature drama and using a staff of 50. In contrast with the bucolic atmosphere of an animal village resembling Japan's rural villages in the first half, the film develops a propagandistic tone in the second half in which the construction of a Navy base, an ethnocentric mission to 'educate' the natives and a paratrooper operation at Devil's Island are ruthlessly orchestrated.

05.

l'animation japonaise pendant la guerre II / wartime japanese animation II

PAGE 28

princess baghdad

(bakudattohime)

1948 -- 35 mm -- 48 min -- n+b / b+w -- sound with
-- s.-t. a. / engl. subt. -- réal / dir : Iwao Ashida
-- prod : Sanko Eigasha

Une version animée des *Mille et une nuits*. Ce premier long métrage d'animation du Japon d'après-guerre a été restauré en 2005 par le National Film Center, en collaboration avec un autre membre de la Fiaf, les archives du film de la Bibliothèque de la ville de Fukuoka. An animated adaptation of the Arabian Nights. The first feature-length animation in postwar Japan, restored and reconstructed in 2005 by the National Film Center in collaboration with the Fukuoka City Public Library Film Archive, a FIAF affiliate.

06.

l'animation japonaise pendant l'occupation I / japanese animation during the occupation I

PAGE 29

CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE

a magic pen

(maho no pen)

1946 -- 35 mm -- 11 min -- n+b / b+w -- s.-t. f. / fr.
subt. -- réal / dir : Masao Kumakawa -- prod : Kyoto
Eigasha

Dans un Japon dévasté par l'Occupation, une orpheline de guerre rêve que tout ce qu'elle dessine prend vie. D'après un récit de Rokubei Suzukita, scénariste d'avant-guerre réputé pour ses drames. A war orphan girl dreams everything she draws becomes real in the devastated life and landscape of occupied Japan. Based on an original story by Rokubei Suzukita, a noted screenwriter for prewar period dramas.

gulliver's great activities

(gariva funtoki)

1950 -- 35 mm -- 9 min -- n+b / b+w -- s.-t. f. / fr.
subt. -- réal / dir : Tokio Kuroda et Shigeyuki Ozawa
-- prod : Kindai Eigasha

Conçu pour sensibiliser le spectateur à la nécessité de payer ses taxes, ce court film d'animation présente les efforts de Gulliver pour sauver les Liliputiens d'une inondation et d'un incendie. Le film pourrait avoir un lien avec *Gulliver's Travels* (1939) des frères Fleischer, sorti au Japon en 1948.

With the purpose of promoting tax payment, this short animation portrays Gulliver's struggle to save Lilliput from a flood and a fire. The film may have been partly inspired by the first Japanese release of the Fleischer Brothers' *Gulliver's Travels* (1939) in 1948.

cherry blossoms

(sakura)

1946 -- 35 mm -- 8 min -- n+b / b+w -- s.-t. f. / fr.
subt. -- réal / dir : Kenzo Masaoka -- prod :
Nihon Manga Eigasha

Également connu sous le titre de *Spring Fantasy*, cette première œuvre d'après-guerre de Masaoka présente une chorégraphie de papillons angéliques dansant au son de l'*Aufforderung zum Tanz*, de Carl Maria von Weber. Les images oniriques de fleurs de cerisiers tombant continuellement peuvent être facilement apparentées à la peinture japonaise traditionnelle.

Also known as *Spring Fantasy*, Masaoka's first postwar work choreographs angel-like butterflies to Carl Maria von Weber's *Aufforderung zum Tanz* in a series of dreamy scenes with cherry blossoms ceaselessly falling, which can be easily associated with Japanese traditional paintings.

07.

l'animation japonaise pendant l'occupation II / japanese animation during the occupation II

poppoyasan: an episode of a careless stationmaster

(poppoyasan: nonki
ekicho no maki)

1948 -- 35 mm -- 13 min -- n+b / b+w -- s.-t. f. / fr.
subt. -- réal / dir : Masao Kumakawa -- prod : Nihon
Doga

Après *Maho No Pen*, Kumakawa, qui a appris l'animation au studio de Masaoka, a tourné ce film promotionnel sur la sécurité dans les transports ferroviaires. Le film se termine par une catastrophe provoquée par la négligence du chef de gare et de son personnel.

Following *Maho No Pen*, Kumakawa, who had studied animation at the studio of Masaoka, made this promotional film for railway safety, in which the carelessness of a stationmaster and his staff brings about a disastrous ending.

a story of the muku tree

(muku no ki no hanashi)

1947 -- 35 mm -- 20 min -- n+b / b+w -- s.-t. f. / fr. subt. -- réal / dir : Shoji Maruyama -- prod : Toho Kyoiku Eiga

Une des premières productions de la Toho Kyoiku Eiga, filiale du major Toho, cette œuvre poétique sur l'histoire d'un arbre isolé dans l'étendue sauvage est inspirée d'un poème de Percy Bysshe Shelley et accompagnée d'une musique du compositeur Fumio Hayasaka, célèbre pour son travail avec Kurosawa.

This poetic piece about an old tree standing alone in the wilderness is one of the early productions of Toho Kyoiku Eiga, a subsidiary of the Toho major studio, inspired by a poem by Percy Bysshe Shelley and scored by Fumio Hayasaka, famous for his work on many Kurosawa films.

torachan and the bride

(torachan to hanayome)

1948 -- 35 mm -- 15 min -- n+b / b+w -- s.-t. f. / fr. subt. -- réal / dir : Kenzo Masaoka -- prod : Nihon Doga

Dans ce film qui prône le libre choix dans le mariage, Torachan, un populaire personnage de chaton, et sa sœur Mikechan redoublent d'efforts pour empêcher un vieux chat autoritaire de voir sa petite-fille, à la veille de se marier.

In this film promoting freedom of choice in marriage, Torachan, a popular Kitten character, works hard with his sister Mikechan to stop an authoritative-looking old cat from seeing his granddaughter bride.

japanese fairy tale: urashima taro

(nihondowa urashima taro)

1952 -- 35 mm -- 5 min -- coul/colour -- s.-t. f. / fr. subt. -- réal / dir : Yoshitaro Kataoka -- prod : Nihon Shikaku Kyozaï

Adaptation d'un conte de fées traditionnel japonais, ce film en Konicolor, système équivalent au Technicolor mis au point par la Konishiroku Photo Company, raconte l'histoire d'un jeune homme affable amené au merveilleux Palais des Dragons au fond de la mer.

Using the Konicolor System, the Japanese equivalent of Technicolor developed by Konishiroku Photo Company, this film retells a traditional Japanese fairytale in which a young gentleman is brought to the gorgeous Palace of the Dragon at the bottom of the sea.

thrift and saving of tasuke shiobara

(kinkenchochiku shiobara tasuke)

1925 -- 35 mm -- 10 min -- n+b / b+w -- version sonorisée / sonorised version -- s.-t. f. / fr. subt. -- réal / dir : Hakuzan Kimura -- prod : Asahi Kinema Gomeisha

Kimura a étudié l'animation au studio de Seitaro Kitayama et a joint ensuite la Asahi Kinema pour réaliser ce film d'intérêt public sur l'épargne. Ce film peut être vu encore aujourd'hui, grâce à cette réédition de 1941, narrée par un *katsuben*. Kimura studied animation at the studio of Seitaro Kitayama, then joined Asahi Kinema to make this promotional film about thrift and saving. This surviving element is a 1941 re-edited version with *katsuben* narration.

08.

quand l'animation rencontre la propagande / animation meets propaganda

spread of diseases

(byodoku no denpa)

1926 -- 35 mm -- 14 min [16 im/s / fr/s] -- n+b / b+w -- muet / silent -- s.-t. f. / fr. subt. -- réal / dir : Sanae Yamamoto -- prod : Yamamoto Manga Seisakujo

Dans cette œuvre de commande réalisée pour le ministère de l'Éducation, Yamamoto illustre avec humour comment se transmettent les virus et les façons de se prémunir contre la maladie. Il s'agit de l'un des rares exemples encore connus d'utilisation de la propagande par le gouvernement japonais pour promouvoir les politiques nationales.

Commissioned by the Ministry of Education, Yamamoto comically illustrates how disease-causing viruses spread and the way to prevent the spread. One of the earliest surviving examples of animation as propaganda for the Japanese government's national policies.

village animals fight against espionage

(dobutsu bochosen)

1941 -- 35 mm -- 10 min -- n+b / b+w -- s.-t. f. / fr. subt. -- réal / dir : Hiromasa Suzuki [Iwao Ashida], Hideo Furusawa -- prod : Hiromasa Manga Eiga Seisakujo

Les habitants de Kachiku-mura (le Village des animaux domestiques) renforcent la protection d'une usine de munitions en prévision d'une guerre avec le Village des bêtes sauvages. Une animation de propagande contre l'espionnage pourvue d'une narration de type actualités filmées. Kachiku-mura (Village of Domestic Animals) strengthens a munitions factory for the war with Moju-mura (Village of Beasts) while the enemy sends to the village a monkey spy who looks like Uncle Sam. An anti-espionage propaganda animation with newsreel-style narration.

village animals fight for air defense

(kyoryoku bokusen)

1942 -- 35 mm -- 10 min -- n+b / b+w -- s.-t. f. / fr. subt. -- réal / dir : Hiromasa Ashida [Iwao Ashida] -- prod : Hiromasa Manga Eiga Seisakujo

À Kachiku-mura, les villageois se regroupent pour combattre un incendie provoqué par les raids aériens de l'ennemi. Le film présente les différentes variétés de bombes incendiaires et les luttes contre les incendies, à la façon des *bunka eiga* (Kulturfilm) de l'époque. At Kachiku-mura, people in the neighbourhood act together to fight fires caused by enemy air raids. The film illustrates firebombs and firefighting in the manner of *bunka eiga* (Kulturfilm) of the time.

nippon, banzai

(nippon banzai)

1943 -- 35 mm -- 11 min -- n+b / b+w -- s.-t. f. / fr. subt. -- réal / dir : Ryoji Mikami -- prod : Asahi Eigasha

Combinant des prises de vues d'actualités et des segments animés qui intègrent de l'animation de silhouettes de Kazugoro Arai, ce court film de propagande met en évidence l'objectif poursuivi, pendant la Guerre du Pacifique, de libérer les peuples asiatiques des impérialistes européens et américains. By combining live footage and animation, including silhouette animation by Kazugoro Arai, this propaganda short emphasizes that the goal of the Pacific War is to liberate Asian people from European and American imperialists.

everybody against crimes

(bohan wa minna no chikara de)

1948 -- 16 mm -- 8 min -- n+b / b+w -- s.-t. f. / fr. subt. -- réal / dir : Yoshito Matsuzaki -- prod : Nihon Doga

Étant donné que plusieurs larcins ont lieu dans le chaos d'après-guerre, ce film fait la promotion de la prévention contre le crime et du rôle de la police. La maison de production Nihon Doga, fondée par Yamamoto et Masaoka, fut achetée en 1956 par la Toei, qui créa une filiale, la Toei Doga. Inspired by the fact that numerous petty crimes occurred in the postwar chaos, this film promotes crime prevention and the role of the police. Nihon Doga, founded by Yamamoto and Masaoka, was purchased by Toei in 1956, which incorporated Toei Doga.

09a.

quand l'animation rencontre le modernisme / animation meets modernism

accompagnement
au piano par
gabriel thibaudeau /
piano accompaniment
by gabriel thibaudeau

perot the chimney sweeper

(entotsuya pero)

1930 -- 16 mm -- 23 min -- n+b / b+w -- version
sonorisée / sound version -- s.-t. f. / fr. subt. --
réal / dir : Yoshitsugu Tanaka -- prod : Doeisha

Commanditée par la Ligue japonaise du cinéma prolétaire — également connue sous le nom de Pro-Kino — (un groupe de réalisateurs gauchistes et d'érudits fondé en 1929), cette animation de silhouettes exprime les conséquences tragiques de la guerre. Le film a été lancé à l'occasion de la première projection publique organisée par la Ligue.

Commissioned by the Japan Proletariat Kinema League (also known as Pro-Kino), a group of leftist filmmakers and scholars founded in 1929, this silhouette animation conveys the tragedy of war. Premiered at the first public screening organized by the League.

three little bears

(sanbiki no kogumasan)

1931 -- 35 mm, 12 min [18 im/s / fr/s] -- n+b / b+w
-- muet / silent -- s.-t. a. / engl. subt. -- réal / dir :
Akira Iwasaki -- prod : Fujin no Tomosha

Cette animation sophistiquée dépeignant des petits ours espiègles est adaptée d'un récit de Kazuko Murayama, épouse de l'artiste multidisciplinaire d'avant-garde Tomoyoshi Murayama. Iwasaki, un critique de cinéma réputé non mentionné au générique, est l'un des fondateurs de la Ligue japonaise du cinéma prolétaire.

This sophisticated animation portraying naughty little bears is based on a story by Kazuko Murayama, the wife of Tomoyoshi Murayama, a multidisciplinary avant-garde artist. Iwasaki (uncredited), a noted film critic, was one of the founders of the Japan Proletariat Kinema League.

09b.

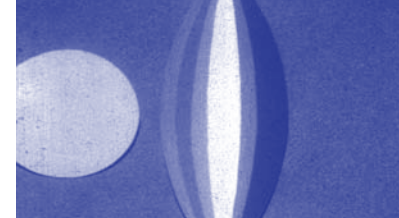
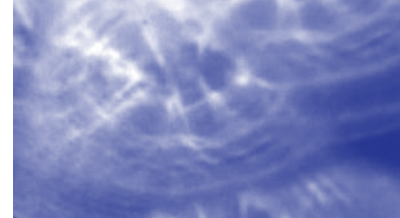
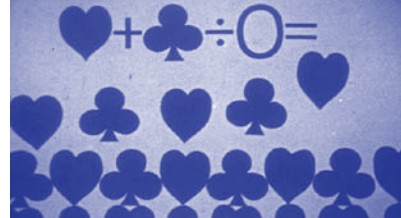
hommage à shigeji ogino / tribute to shigeji ogino

accompagnement
au piano par
gabriel thibaudeau /
piano accompaniment
by gabriel thibaudeau

Ogino tourne, à la fin des années 1920, ses premiers films sur pellicule Pathé Baby 9,5 mm. Jusqu'en 1976, il réalise plus de 400 films avec ce matériel de petit format. Tout en remportant plusieurs prix dans des compétitions de films au Japon et à l'étranger, il joue un rôle majeur dans la production de films amateurs d'après-guerre en mettant sur pied l'école du film 8 mm Ogino. Utilisant des formats divers comme le 9,5 mm, le 16 mm et le 8 mm, teignant le film ou travaillant avec de la pellicule couleur Kodachrome ou Sakura (de conception japonaise), explorant un large éventail de genres comme le film de famille, le travelogue, l'expérimental et l'animation, Ogino contribue grandement à développer au Japon la pratique de la réalisation sur pellicule de petit format. Les œuvres qui en résultent effectuent une percée significative sur la scène internationale dans les années 1930. Trois films de ce programme, *Propagate, An Expression et Rhythm*,

ont été primés au premier Concours international de films de Budapest, en 1935, concours organisé par l'Association hongroise pour le film de petit format. Starting film production with 9.5mm Pathé Baby in the late 1920s, Ogino made more than 400 'small-gauge' films until 1976. While given many awards at film competitions in Japan and abroad, he played a leading role in postwar amateur filmmaking by organizing the Ogino 8mm Film School. Using formats like 9.5mm, 16mm and 8mm, working on tinting and colour film stocks like Kodachrome and Japan's Sakura Color film, and dealing with a range of genres such as home movies, travelogue, experimental film and animation, Ogino made significant contributions to the development of *small-gauge* filmmaking in Japan, which entered the international film scene in the 1930s. Three films in this retrospective, *Propagate, An Expression and Rhythm*, won awards at the First International Film Contest in Budapest in 1935, organized by the Hungarian Small-Gauge Film Association.

detective felix in trouble (felix no meitantei)

1932 -- 35 mm [initialement / originally 9,5mm] --
10 min [16 im/s / fr/s] -- n+b / b+w -- muet / silent
-- s.-t. f. / fr. subt. -- réal / dir : Shigeji Ogino

PAGE 38

rhythmic triangles fighting cards

hatena/sankaku no rizumu/
toranpu no arasoï

1932 -- 35 mm [initialement / originally 9,5mm]
-- 4 min [16 im/s / fr/s] -- n+b / b+w -- muet / silent
-- réal / dir : Shigeji Ogino

a day after a hundred years

(hyakunengo no aruhi)

1933 -- 35 m [initialement / originally 9,5mm] --
11 min [16 im/s / fr/s] -- n+b / b+w -- muet / silent
-- réal / dir : Shigeji Ogino

rhythm

1935, 35 mm [initialement / originally 9,5mm]
-- 2 min [16 im/s / fr/s] -- n+b / b+w -- muet / silent
-- réal / dir : Shigeji Ogino

PAGE 39

CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE

propagate

1935 -- 35 mm [initialement / originally 9,5mm]
-- 4 min [16 im/s / fr/s] -- n+b / b+w -- muet / silent
-- réal / dir : Shigeji Ogino

an expression

1935 -- 35 mm [initialement / originally 9,5mm]
-- 3 min [32 im/s / fr/s] -- coul/colour [Kinema-
color] -- muet / silent -- réal / dir : Shigeji Ogino

hommage à noburo ofuji / tribute to noburo ofuji

a story of tobacco

(kemurigusa monogatari)

1924 -- 35 mm -- 3 min [24 im/s / fr/s] -- coul (teintée) / colour (tinted) -- silent with -- s.-t. a. / engl. subt. -- réal / dir : Noburo Ofuji

Combinant prises de vues réelles et animation de papiers découpés, ce film d'Ofuji, le plus ancien encore existant, propose d'expliquer les liens mystérieux entre une femme et une cigarette. Nous ne somme pas en mesure de savoir s'il s'agit d'un test ou du fragment d'une œuvre.

Combining live footage and cut-paper animation, this oldest surviving film by Ofuji tries to explain the mysterious connection between a woman and a cigarette. Whether this is a test piece or a fragment of a completed work is unknown.

burglars of baghdad castle

(bagudajo no tozoku)

1926 -- 35 mm -- 14 min [18 im/s / fr/s] -- n+b / b+w -- silent / muet -- s.-t. a. / engl. subt. -- réal / dir : Noburo Ofuji -- prod : Jiyu Eiga Kenkyujo

Ofuji a utilisé pour la première fois le chiyogami (un papier coloré japonais traditionnel), à l'occasion de ce film inspiré de *The Thief of Bagdad* (1924) mettant en vedette Douglas Fairbanks. Le héros, Dangobei, y sauve un château d'une attaque ennemie puis épouse la princesse. Ofuji used chiyogami (Japanese traditional coloured paper) for the first time in this animation, inspired by *The Thief of Bagdad* (1924) starring Douglas Fairbanks, in which Dangobei saves the castle from enemy attack and marries the princess.

black cat's meow

(kuronyago)

1929 -- 35 mm -- 3 min -- n+b / b+w -- version Pathé Talkie / Pathé Talkie version -- s.-t. f. / fr. subt. -- réal / dir : Noburo Ofuji -- prod : Chiyogami Eigasha

Dans ce premier «Record Talkie», un procédé consistant à synchroniser la projection du film avec un enregistrement 78 tours, des chats noirs et des chats-tigres dansent au rythme d'une musique jazzée. Restauration numérique réalisée à partir de la seule pellicule sonore 9,5 mm Pathé existante et d'un 78 tours. In this first "Record Talkie" film, a sound-on-disc type of film originally projected in sync with the sound of a SP record, black cats and tiger cats dance to the jazzy music. Digitally restored from a surviving 9.5mm Pathé Talkie version and SP record.

national anthem: kimigayo

(kokka: kimigayo)

1930 -- 35 mm -- 3 min -- n+b / b+w -- s.-t. f. / fr. subt. -- réal / dir : Noburo Ofuji -- prod : Chiyogami Eigasha

Vibrante mise en images de l'hymne national japonais, cette animation de silhouettes, qui a souvent été utilisée pour ouvrir les projections de films éducatifs, évoque les mythes fondateurs du pays. Restauration numérique effectuée à partir du seul 16 mm existant et d'un enregistrement 78 tours. To the chorus of the national anthem, this silhouette animation retells the myth of Japan's founding. The film was often used as the opening of educational film screenings. Digitally restored from a surviving 16mm print and SP record.

film of a song for children: village festival

(jido shoka eiga: muramatsuri)

1930 -- 35 mm -- 2 min -- n+b / b+w -- s.-t. f. / fr. subt. -- réal / dir : Noburo Ofuji -- prod : Chiyogami Eigasha

Autre «Record Talkie» d'Ofuji, ce film de *chiyogami* recrée l'atmosphère joyeuse d'une fête villageoise au rythme d'une chanson popularisée par les livres scolaires japonais et dont les paroles apparaissent à l'écran. Restauration numérique réalisée à partir du seul 16 mm existant et d'un enregistrement 78 tours. Ofuji's other "Record Talkie" film uses *chiyogami* and recreates the lively atmosphere of a village festival, set to a song popularized by a national schoolbook, whose lyrics appear in the film. Digitally restored from a surviving 16mm print and SP record.

chinkoro heibei's casket

(chinkoro heibei tamatebako)

1936 -- 35 mm -- 8 min -- n+b / b+w -- s.-t. f. / fr.
subt. -- réal / dir : Noburo Ofuji -- prod : Chiyogami Eigasha

Pourchassant une tortue jusqu'au Palais du dragon, au fond de l'océan, l'espiègle Heibei vole un coffret puis se fait remettre la monnaie de sa pièce de retour sur la terre ferme. Une des rares comédies d'Ofuji.

Chasing after a turtle to the Palace of the Dragon at the bottom of the sea, naughty Heibei steals a chest, which gets its revenge back on land. One of Ofuji's rare slapstick pieces.

the battle of the malay sea

(mareoki kaisen)

1943 -- 35 mm -- 26 min -- n+b / b+w -- s.-t. f. / fr.
subt. -- réal / dir : Noburo Ofuji -- prod : Yokohama Sinema Shokai

Commandité par le ministère de la Marine (tout comme *Momotaro No Umiwashii* de Mitsuyo Seo), ce film d'animation de silhouettes décrit la bataille victorieuse de la Mer de Malaisie. De véritables officiers de marine y sont représentés. Commissioned by the Ministry of Navy along with *Momotaro No Umiwashii* by Mitsuyo Seo, this Ofuji film recounts the successful battle of the Malay Sea in this silhouette animation that portrays real naval officers.

a spider's thread

(kumo no ito)

1946 -- 35 mm -- 10 min -- n+b / b+w -- s.-t. f. / fr.
subt. -- réal / dir : Noburo Ofuji -- prod : Sanko Sutajio

Adaptation d'une nouvelle du romancier Ryunosuke Akutagawa, mieux connu pour sa contribution à *Rashomon*. D'une beauté à couper le souffle, ce film, le premier d'après-guerre d'Ofuji, évoque la clémence de Buddha envers un homme en enfer. Dans les années qui ont suivi, le cinéaste a réalisé une douzaine d'autres films traitant de sujets religieux.

Based on a short story by novelist Ryunosuke Akutagawa, of *Rashomon* fame, Ofuji's first postwar film narrates with breathless beauty Buddha's mercy on a man in hell. This piece was followed by a dozen of his films dealing with religious subjects.

whale

(kujira)

1952 -- 35 mm -- 8 min -- coul / colour -- s.-t. f. / fr.
subt. -- réal / dir : Noburo Ofuji -- prod : Ofuji Studio

Dans cette deuxième version d'un film réalisé par Ofuji en 1927, trois hommes dérivent à la suite d'un naufrage et se disputent la seule femme survivante. Tournée en Kinocolor, cette animation de cellophane colorée a été acclamée par la critique au Festival de Cannes de 1953. Ofuji remade his own 1927 film about three men who are forced adrift after a shipwreck and fight for the only surviving woman, by using colour cellophane and Japan's Konicolor System. Critically acclaimed at the Cannes Film Festival in 1953.

11.

conférence par akira tochigi / lecture by akira tochigi

**l'anglais et le français
seront utilisés pendant
la conférence /
both english and french
will be used during
the conference**

les origines de l'animation japonaise / early japanese animation

L'avènement de la télévision au Japon et la mise sur pied de la Toei Doga Company inaugurent les débuts de l'industrialisation de l'animation japonaise dans les années 1950. En peu d'années, la production se retrouve massivement diffusée sur les petits et grands écrans du monde entier. Pourtant, aussi bien au Japon qu'à l'étranger, le demi-siècle précédant cette émergence de l'animation japonaise est mal connu. On compte pourtant plusieurs auteurs et des studios indépendants qui ont, contre vents et marées, contribué à mettre sur pied une production nationale et à la faire connaître dans le pays. Conservateur de la collection de films au

National Film Center de Tokyo et programmeur de cette rétrospective, M. Akira Tochigi fait le point sur l'animation japonaise des origines et sur le travail de sauvegarde et de restauration des œuvres. Des extraits vidéo sont présentés pour soutenir ses propos.

The arrival of television in Japan and the founding of the Toei Doga Company sparked the emergence of industrialized Japanese animation in the 1950s. Within a few years, the country's productions were being seen on countless screens, small and large, around the world. Yet the half-century leading up to that explosion of Japanese animation is little known either in Japan or elsewhere. During that period, a number of independent studios and artists, working against countless obstacles, helped establish a national industry, which they were able to popularize at home. The film curator of the National Film Center in Tokyo and programmer of this retrospective, Mr. Akira Tochigi, will speak about early Japanese animation and ongoing efforts to save and restore the films. He will illustrate his points with video excerpts.

La Cinémathèque québécoise

335, boulevard De Maisonneuve Est,
Montréal (Québec) H2X 1K1 Canada
tél. / tel. : 1 514 842 9763
télé. / fax : 1 514 842 1816
info@cinematheque.qc.ca
www.cinematheque.qc.ca

Directrice générale / Executive Director

Yolande Racine

Conservateur, Cinéma d'animation /

Animation curator

Marco de Blois

Direction des communications /

Director of Communications

Maripierre D'Amour

Attaché de presse / Publicist

Gwenola Appéré

Traduction et révision /

Translation and revision

Marco de Blois, Matt Sendbuehler

Pianiste / Pianist

Gabriel Thibaudeau

Projectionnistes / Projectionist

Guy Fournier, Derek Reade

**National Film Center / National
Museum Of Modern Art, Tokyo**

3-7-6, Kyobashi, Chuo-ku
Tokyo 104-0031 Japon / Japan
tél. / tel. : 81 3 3561 0823
télé. / fax : 81 3 3561 0830
www.momat.go.jp

Conservateur en chef / Chief curator

Hisashi Okajima

Conservateur de la collection

de films / Curator of film

Akira Tochigi

Sous-titrage / Subtitling

Softtiller® Canada, Inc.

Interprete / Interpreter

Maxime McGoonan

Design graphique / Graphic Design

Atelier Chinotto + Sophie Lyonnais

Calligraphie / Calligraphy

Fumiko Shimada

Impression / Printing

Jean-Marc Côté

Remerciements / Thanks

Nippon Eiga Shin-sha, Shochiku Doga Kenkyujo

Ce catalogue est imprimé sur le papier Rolland Opaque, fabriqué à 30 % de fibres postconsommation /
This catalogue is printed on Rolland Opaque paper made from 30% post-consumer recycled fibre

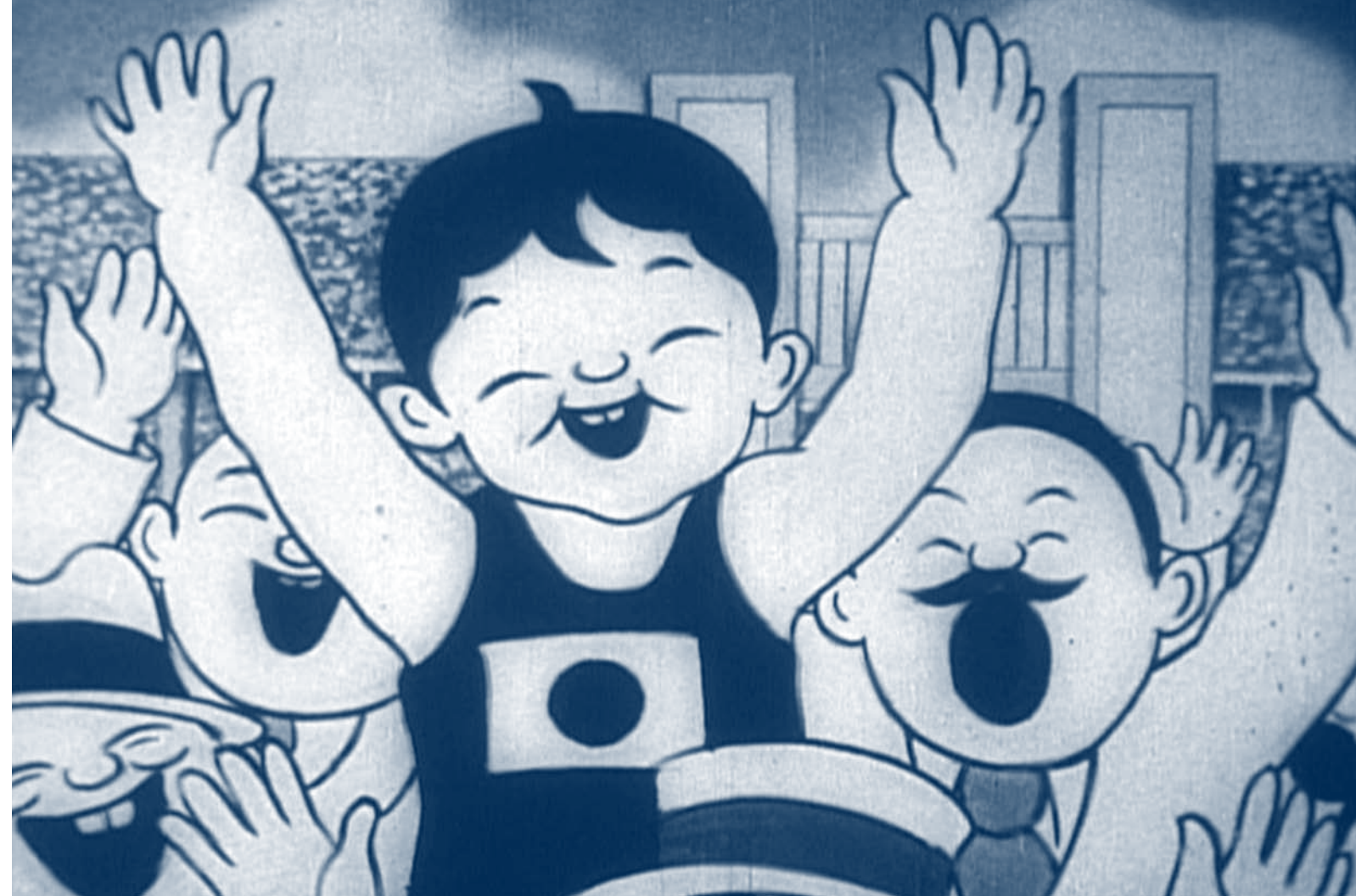

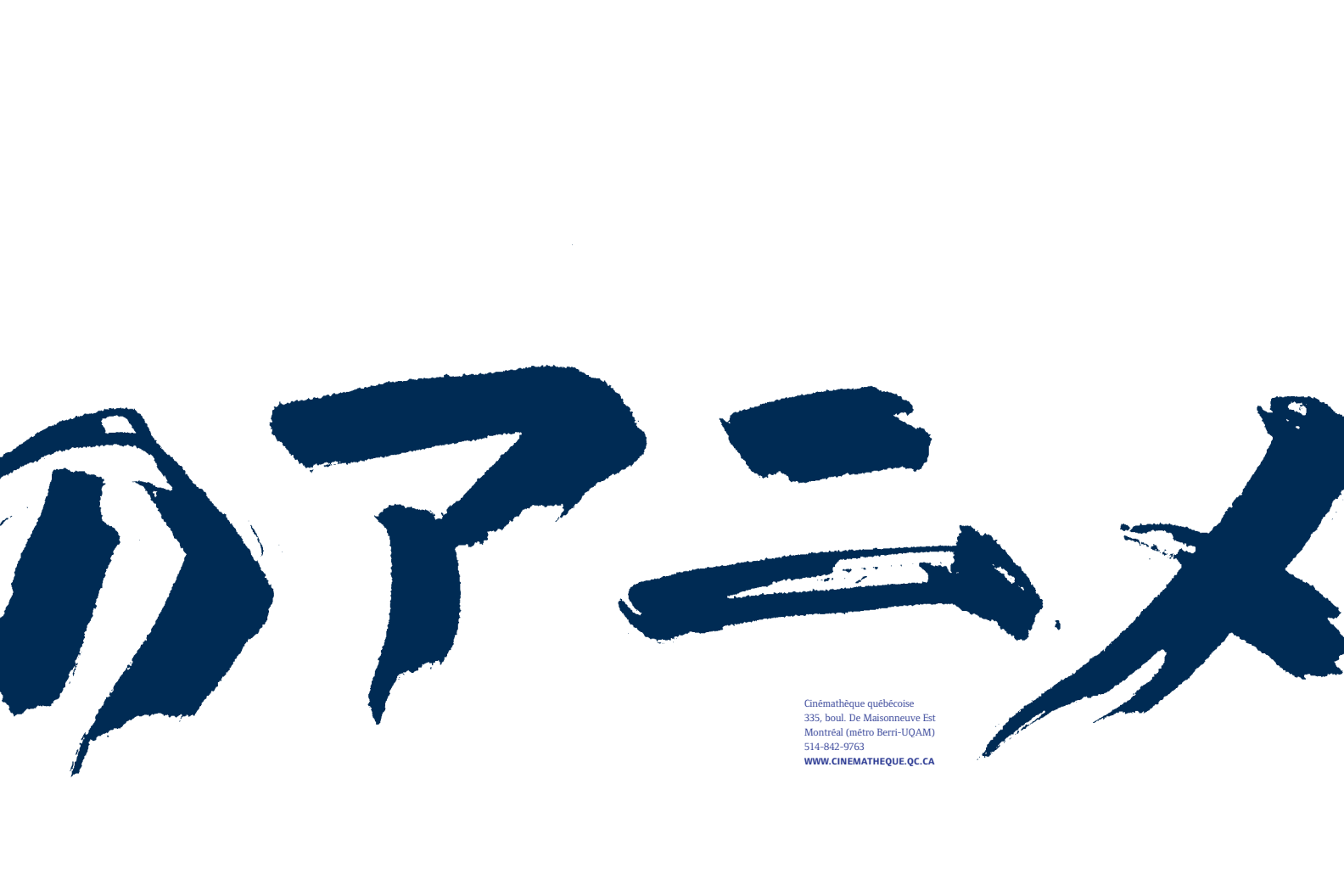
JAPAN FOUNDATION

Régie du cinéma
Québec

Culture
et Communications
Québec

Cinémathèque québécoise
335, boul. De Maisonneuve Est
Montréal (métro Berri-UQAM)
514-842-9763
WWW.CINEMATHEQUE.QC.CA