

HUNGARIAN
ANIMATION
goes to JAPAN

HUNGARIAN
ANIMATION
goes to JAPAN

ハンガリーアニメーション、
日本へ

MMA

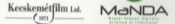
HUNGARIAN ACADEMY OF ARTS

www.mma.hu • mma-tv.hu

The Hungarian Academy of Arts is a statutory body performing public functions relating to art including literature, music, fine and applied arts, architecture, photography, film, performing and folk arts, as well as to art theory, sponsorship and education, the presentation and promotion of art both at national and international level, and the representation of Hungarian artists. In the course of the foundation of European academies in the 19th century, public bodies were created by prominent professionals in the fields of science and art. The founding resolution of the Hungarian Academy of Sciences was adopted in 1825, with the express purpose of cultivating the Hungarian language and of studying and propagating sciences and arts in Hungarian. The Academy operated successfully until 1949, when it was redesigned upon a Soviet model, with its artist members excluded. After the regime change in 1990 there was a desire in the art world to see the academic recognition of art restored in Hungary. In 1992, 22 renowned Hungarian artists headed

by architect Imre Makovecz founded the Hungarian Academy of Arts as a non-governmental organization. Nearly two decades later, in 2011, the Parliament passed a law to establish the Hungarian Academy of Arts operating as an independent public-law association with a membership comprising artists with remarkable achievements in Hungarian art life. Since then, the Hungarian Academy of Arts has been operating in accordance with legislation to protect cultural assets, to preserve, hand down and present Hungarian art traditions, to provide incentives for the creation of art, to improve the conditions conducive to high quality creative work, to appreciate outstanding representatives of Hungarian art, and to promote international cooperation between artists. Outstanding events organized by MMA include an exhibition commemorating the life and work of Imre Makovecz at the recently renovated Vigadó (the new MMA headquarters) and the First National Salon of Architecture showcasing works of contemporary Hungarian architects.

Sponsored by:

Ministry of Human Resources
ハンガリー人材省

National Media and Infocommunications Authority –
Media Council
ハンガリー国立メディア情報通信庁 メディア委員会

National Media and Infocommunications Authority –
Hungarian Media Sponsorship Programme
ハンガリー国立メディア情報通信庁 ハンガリーメディア奨励プログラム

Ministry of Foreign Affairs and Trade
ハンガリー外務貿易省

International Division of the Hungarian National Film Fund
ハンガリー国立映画基金国際部

Hungarian National Film Fund
ハンガリー国立映画基金

Hungarian Academy of Arts
ハンガリー芸術アカデミー

Keckemétfilm Ltd.
ケチケメートフィルム有限公司

Hungarian National Digital Archives and Film Institute
ハンガリー国立デジタルアーカイブ

Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest
モホリ・ナジ美術大学

Hungarian Tourism Ltd.
ハンガリー政府観光局

Media Service Support & Asset Management Fund
ハンガリーメディアサポート・資産管理基金

Editorial board:
József Pálóp, Tamás Kollárk, Márton Kurutz,
Ferenc Mikulás, Ferenc Varsányi
Editors: Anna Ida Oroz, Márton Oroz
Sport design: Milán Kócsos
Logo design: Péter Flásek
Layout: Dupla Studio
Executive producer: Zoltán Petri
Project manager: Györgyi Falvai

© Authors: Anna Ida Oroz & Márton Oroz
(History of Hungarian Animation)

© Images: MANDA - Hungarian National Digital Archives and
Film Institute, film authors and studios, private collections

Published on the occasion of the
15th Hiroshima International Animation Film Festival,
21–25 August 2014.

Commissioned by the Media Council of the
Hungarian National Media and Infocommunications Authority

Publisher: Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest, 2014

Sponsored by: Ministry of Human Resources, Hungary

Printing and Bounding: Mesterprint Nyomda Kft. (14,0398)
General Director: Lajos Szita
www.mesterprint.com

Printed on recycled paper

THE HISTORY OF HUNGARIAN ANIMATION FILM

ハンガリーアニメーション映画の歴史

THE BEGINNINGS

始まり

HUNGARIAN ANIMATION WITHIN AND OVER THE BORDERS

国内外でのハンガリーアニメーション

The history of Hungarian animation began in 1914, a century ago, when István Kató-Kiszly made a film entitled *Szibó Odán* using paper cut outs. The pioneer of animation in Hungary, Kató-Kiszly earned recognition with his shadow play films, such as *Rómeó és Júlia* (*Romeo and Juliet*, 1921) and *Bogdórfium* (*Beetle Orfeum*, 1932). The earliest surviving fragment of an animated film is from *A béke anyaga* (*The Angel of Peace*), a political moving-image caricature made by Marcell Vértess for Est Híradó ("The Evening News") in 1918.

The earliest surviving animated film is the fictive cartoon-collage *Mr. Pipe rettenetes éjszakája* (*The Dreadful Night of Mr. Pipe*) by the painter and poster designer Sándor Bortnyik. The composition, which was inspired in part by folk tales, was made sometime around 1930. It was made in the so-called *Műhely* (*Atelier*), a school that was created on the basis of the model of the Bauhaus and was led by Bortnyik. In 1922, his students John Halas (born János Halász), Gyula Macskássy and Félix Kassovitz founded the first Hungarian animated film studio, *Coloriton*, where several dozen color drawing and stop motion commercials were made, including for instance the 1936 film *Boldog király kincse* (*The Treasure of the Joyful King*). In 1933, the graphic artist István Szegedi-Szűts completed his film *Légi titánok - Kollektív madárrapszódia* (*Airborne Titans - Collective Bird Rhapsody*), a composition that in places has almost abstract effects. Between 1934 and 1938, István Vajtker made his *Polly Ági* films, which combined cartoon with live action and featured the young actress Ági Polly. During World War II, Álmos Jászchik worked on an animated film adaptation of the folk tale *A gyémánt félkrajcár* (*The Diamond Halfpenny*), which was intended to be a full-length film but remained unfinished. László Tubray's *A kis balta* (*The Small Hatchet*), the first amateur puppet film, was also made during the war, as was the first professional puppet film, István Vásárhelyi's *Aqua Vitae*.

100年の歴史を持つハンガリーアニメーションは、1914年カトー・キスリ・イシュトヴァーン (Kató-Kiszly István) の切り紙技術を用いた『シジブ・エダン』という映画から始まりました。この媒体で初めての映画を作ろうと試みたこの監督は、影絵映画で有名になりました(『ロミオとジュリエット』1921年、『昆蟲劇場』1932年)。最古の現存するアニメーション(一部分)は1919年の『平和の天使の姿』です。これはヴェールテシュ・マルツェル (Vértess Marcell) が Est Híradó (夜のニュース番組)のために作った政治に関する風刺アニメです。一方、芸術作品として最も古く、また現存しているアニメーションは画家ボルトニク・シャンドル (Bortnyik Sándor) による、昔話からインスピレーションを得て制作したアニメーションのコレクション(『Mr.パイプの恐ろしい夜』1930年頃)です。この映画はブダペストでパウハウス(総合造形学校)を手本に創立された学校であるMűhely(アトリエ)で作られました。ボルトニクの弟子であるジョン・ハラス(John Halas)、マチュカシー・ジュラ (Macskássy Gyula) そしてカッショヴィッツ・フェーリクス (Kassovitz Félix) は1932年に最初のハンガリーのアニメーション工房 (Coloriton) を創立しました。そこで最初のカラーアニメーションである『幸福な王様の宝』(1936年)など、数十もの手書きアニメーションやオブジェクトアニメーション、PR映画が制作されました。1933年にイラストレーター・セグディ・スーチュ・イシュトヴァーン (Szegedi-Szűts István) が『空中のタイタン - 総合的な鳥の狂詩曲』という架空の抽象的なアニメーションを完成させました。1934年~38年の間にヴァルケル・イシュトヴァーン (Vajtker István) のアニメーションと実写版映画を混合した『ポリー・アーギ』シリーズが生まれました。戦時中ヤシク・アールモシュ (Jászchik Álmos) は、民話をアレンジした長編映画『ダイヤの半ペニー』を製作していましたが、未完成に終わりました。同時期に初めて自主制作による人形映画(トゥバイ・ラースロー (Tubay László) の『小さな斧』)と、初の本格的な人形映画(ヴァーシャルヘイ・イシュトヴァーン (Vásárhelyi István) の『命の水』)が作られました。

¹ This is the name of the protagonist, the sound of which in Hungarian means 'keg'.

1. *A béke anyaga / The Angel of Peace*, Est Film, 1918 • 『平和の天使』 1918年
2. *Kató-Kiszly István: Bogdórfium / Beetle Orfeum*, 1932 • カトー・キスリ・イシュトヴァーン (Kató-Kiszly István) 『昆蟲劇場』 1932年
3. *Mr. Pipe rettenetes éjszakája / Mr Pipe's Dreadful Night*, 1931-1934 • 『Mr.パイプの恐ろしい夜』 1931年~1934年
4. *Advertisement of Coloriton Studio*, 1935 • Coloritonスタジオのグリーンディング・カード、1935年
5. *Sándor Bortnyik and his wife are producing animation film* • ボルトニク・シャンドル (Bortnyik Sándor)、妻とアニメーション映画を制作中
6. *Polly Ági - Sateptánc / Polly Tricks - Stepdance*, 1934 • 『ポリー・アーギ: ステップダンス』 1934年

1

2

1. Production shot of *The Treasure of the Joyful King*, 1936 • 『幸福な王様の宝』の製作、1936年
2. *Schmolli Symphonica* (Schmolli commercial), 1939 • 『Schmolliの響曲』(Schmolliの広告) 1939年
3. *Boldog királyi kincse / The Treasure of the Joyful King* (Nikotex commercial), 1936 • 『幸福な王様の宝』(Nikotexの広告) 1936年
4. Gyula Macskássy on the production set of a commercial film, 1947 • マチュカーシ・ジュラ (Macskássy Gyula)、商業映画のセットにて、1947年

3

4

5

1. Gyula Macskássy and Félix Kassovitz on the roof of Coloriton Studio (Bajza utca, Budapest), 1935 • マチュカーシ・ジュラ (Macskássy Gyula) とカッショヴィツク・フェリクス (Kassovitz Félix)、Coloritonスタジオの屋上で (Bajza通り、ブダペスト) 1935年
2. István Vásárhelyi on the production shot of *Água Vitae* • ヴァーシャーヘイ・イシュトヴァーン (Vásárhelyi István)、『命の水』を製作中
3. *Água Vitae*, 1940 • 『命の水』1940年
4. *Kis balta* (Small Hatchet), 1940 • 『小さな斧』1940年

2

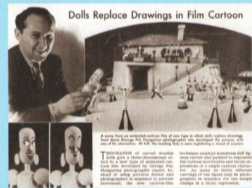

TECHNICAL INNOVATIONS GASPARCOLOR AND PUPPETOONS

Most avant-garde animations of the interwar period were using so-called Gasparcolor, a technique developed by Hungarian chemist Béla Gáspár, who revolutionized the film stock of animated film. Thanks in large part to Dezső Grósz, the first producer of animated films in Europe, Gasparcolor became widely used in Europe. George Pál (born Pál Marczincsk György), who patented the so-called Pál-Doll (puppets that were made out of interchangeable painted wooden parts), used Gáspár's technique. His puppet films, known as Puppetoons, represent an important milestone in the history of animated film.

技術革新 - Gasparcolor and Puppetoons

二つの世界大戦の間、前衛派アニメーション映画の大半は、カラーフィルム素材に革新をもたらしたガーシュバル・ペール (Gáspár Béla) が開発した過程Gasparcolorを用いていました。ヨーロッパ最初のアニメーションプロデューサーと称されるグロース・デジェー (Grósz Dezső)のおかげでこの技術が広く普及しました。ジョージ・パール (George Pál) もこのシステムを採用していました。パールは、塗料を塗られた交換可能な木製のパーツから成る人形を「Pál-Doll」として特許を取得し、彼のPuppetoonsと呼ばれる人形映画はアニメーション史の画期的な作品とされています。

George Pál's self-portrait with his cartoon characters, 1932
ジョージ・パール (George Pál) の自画像とそのアニメキャラクター、1932年

4

Many of the most influential artists of the early period of animated film production were Hungarian or of Hungarian descent. In 1933, as the scriptwriter of the film entitled *Vor* (*The Thief*), film aesthetician Béla Balázs created Vasya, one of the early heroes of Soviet animation. Ferdinánd Huszti Horváth planned the backgrounds for Walt Disney's *Snow White*, which was completed in 1937. Margit Winkler, the animated film producer for Warner Bros who helped Max Fleischer and Pat Sullivan achieve widespread renown, was a Hungarian emigrant. In the 1930s, László Moholy-Nagy completed his film entitled *The Sound ABC*, a film consisting of abstract pictures painted onto the sound-track of the film reel, as well as the special effects for *Things to Come*, a film produced by Hungarian-born British producer and director Alexander Korda.

In Hollywood, George Pal, who made animations in Berlin and Prague and later in Eindhoven was commissioned by Philips to make advertising puppet films, became a pioneering figure of sci-fi films in Hollywood and won seven Oscars. In 1940, with his pictogram film *Unemployment and Money*, Mihály Polányi, a scholar and economist who was working at Manchester University, created the first animated infographic film. Jules Engel (born Engel Gyula) worked on some of Walt Disney's most famous films, such as *Fantasia* and *Bambi*, and eventually was given a position in the United Productions of America studio (UPA). In 1970, he became the founding director of the Experimental Animation Program at the California Institute of the Arts. Tim Burton, John Lasseter, and Mark Kirkland were among his students.

1. Joy Batchelor, John Halas and Gyula Macskássy at Anney Festival, 1970 • ジョイ・バチュラー (Joy Batchelor)、ジョン・ハラス (John Halas) とマチュカーシ・ジュラ (Macskássy Gyula)、アヌシー映画祭にて、1970年
2. Jules Engel, 1947 • ジュール・エングル (Jules Engel) 1949年
3. Tissa David (Dávid Teréz) • ティサ・ダヴィド (Tissa David)
4. Wilma de Quiche (Kiss Vilma) at Les Gémoux Studio in Paris, 1936 • ウィルマ・ド・キッシュ (Wilma de Quiche)、パリのLes Gémouxスタジオにて、1936年

全世界のアニメーション映画製作の初期には数多くのハンガリー人が加わっていました。映画書家バラージュ・ベラ (Balázs Béla) は1933年の『盗人』というアニメーションの脚本家として、ソ連アニメーション最初のヒーローの一人「ヴァスヤ」を創造しました。また、ウォルト・ディズニーの1937年に完成した『白雪姫』の背景画をフスティ・ホルヴァート・フェルディナンド (Husztai Horváth Ferdinánd) が設計しました。ワーナー・ブラザーズのアニメプロデューサーであるウィンクラー・マルギット (Winkler Margit) もハンガリーからの移民でした。彼女はマックス・フライシャー (Max Fleischer) とパット・サリバン (Pat Sullivan) の上でもありました。モホリ・ナジ・ラースロー (Moholy-Nagy László) は1930年代にサウンドトラック、つまりフィルムのサウンド部分に描かれた抽象的な絵からなる映画『有聲アルファベット』を作り、そしてアレクサンダー・コルダ (Alexander Korda) の『来るべき世界』の特殊効果を担当しました。

Jean Image (born Imre Hajdú) directed *Johnny the Giant Killer / Jeannot l'intrépide*, the first full-length French animated film. Completed in 1950, the film won first prize in its category in Venice. Étienne Raik (born István Rajk), a colleague of Alexandre Alexeieff (the creator of pinscreen animation), also enjoyed success in France with his spot motion advertisements. The painter Wilma de Quiche (also known as Vilma Kiss) was one of the most important figures of the creation of French animation. As a colleague of Paul Grimault in the Gémoux studio in Paris, she collaborated on several epoch-making French animated films, including the first cinematic animated film, *Electric Phenomena* (1937). In England, Pierre Földes began his career working together with Halas. His film *Animated Genesis* not only received a British Film Academy Special Award in 1952, but it also won a prize at the Cannes Film Festival for the best colour. In 1955 he won a prize for best experimental film in Venice for *A Short Vision*. As of the late 1960s, he began (and was among the first) to experiment with computer animation, making such films as *Hunger* (1974) at the National Film Board of Canada. Tissa David (born Dávid Teréz), a student of Gyula Macskássy, emigrated to Paris in 1950. She was the second female director (after Lotte Reiniger) to create a full-length animation (*Bonjour Paris*, 1953). Later she worked as an animator in the UPA studio, and she also worked together with John Hubley. In 1986, working together with Ida Mocsdy and Kálmán Kozelka (two Hungarian animators who settled in Holland), she made the television movie *Midsummer Night's Dream*.

ジャン・イマージュ (Jean Image) は、1950年製作のフランスの長編アニメーション映画『勇敢なジャンノオ』を監督し、その作品はヴェニスで受賞しました。ピンスクリーンを考案したアレクサンドル・アレクセイエフ (Alexandre Alexeieff) の同僚であったエティエンヌ・ライク (Étienne Raik) はオブジェクアニメーションを使った広告と同様にフランスで成功をおさめました。画家ウィルマ・ド・キッシュ (Wilma de Quiche) は、ジョージ・パールと併じてオランダアニメーションの地場において重要な人物でした。彼女はポール・グリモー (Paul Grimault) と一緒にパリのGémoux社でいくつかの画期的なフランスアニメーション製作に参加し、最初のシネマスコープアニメーション『雷気現象』(1937年)の設計にも携わりました。ピエール・フォルス (Pierre Földes) はイギリスのハラスの下でキャリアを積み始め、1952年『アニメータッド・ジェネシス』でカンヌ賞を受賞。1955年『ショート・ヴィジョン (閃光)』でベネチア賞を受賞しました。1960年代末からパリのORTF (フランス放送協会) にて、その後NBFF (カナダ国立映画製作所) にて試行的に『飢餓』(1974年)などパソコンアニメーションの開拓をしていました。ティサ・ダヴィド (Tissa David) は50年代にパリに亡命しますが、もともとマチュカーシ・ジュラの弟子でした。ロッテ・ライニガー (Lotte Reiniger) 後の二人目の女性アニメーション監督として自主映画『ボンジュール、パリ』(1953年)を製作しました。のちにUPAスタジオでアニメ制作者としてジョン・ハブリー (John Hubley) と一緒に働きました。オランダに移住した二人のアニメ制作者モチャーリー・イダ (Mocsáry Ida)、コゼルカ・カルマーン (Kozelka Kálmán) と共に1986年に『真夏の夜の夢』という名のテレビ映画を作りました。

John Halas in his studio, 1976
ジョン・ハラス (John Halas) 、自分のスタジオにて

THE AMBASSADOR OF ANIMATION: JOHN HALAS

In 1936, John Halas moved to London. In 1940, together with his wife, Joy Batchelor he created the Halas & Batchelor Cartoon Films Studio. In 1954, they directed a film adaptation of George Orwell's *Animal Farm*, the first full-length animated British film. In 1957, Halas became one of the founding members and president of the Association Internationale du Film d'Animation (ASIFA), an international organization devoted to the art of the animated film. He actively dealt with questions pertaining to the history and theory of animation. He was the producer of one of the first music videos (Kraftwerk: *Autobahn*, 1979), as well as one of the first CGI animated shorts (*Dilemma*, 1981).

アニメーション大使：ジョン・ハラス

ジョン・ハラスは1936年にロンドンに引っ越し、1940年に妻のジョイ・バチュラー (Joy Batchelor) と共にHalas and Batchelor Cartoon Filmsスタジオを設立しました。1954年にジョージ・オーウェルの『動物農場』をアニメ化した最初のイギリス長編アニメーションを監督しました。ハラスは1957年に創立された国際アニメーションフィルム協会 (ASIFA) の創立メンバーの一人であり、またその会長も務めました。彼はアニメーション史とアニメーション理論の分野で活躍しました。彼が最初のビデオクリップ (クラフトワークの『アウトバーン』 1979年) と初めてパソコンを用いたショートアニメーション映画の一つである『ジレンマ』 (1981年) を制作しました。

John Halas-Joy Batchelor:
Animal Farm, 1954
ジョン・ハラス (John Halas) 、ジョイ・バチュラー (Joy Batchelor) 『動物農場』 1954年

FROM TALES TO THE PRESENT DAY

童話から今日へ

THE ANIMATED FILMS OF THE 1950's 50年代の童話アニメーション

Following World War II, the most outstanding animations of the 1950s (after the advertising films of the 1930s and 1940s) were the compositions of Gyula Macskássy, who is regarded as the father of Hungarian animation. These films were adaptations of tales intended for children.

第二次世界大戦後、30年代~40年代の広告映画に代わって、50年代はハンガリーアニメーションの父と称されるマチュカーシ・ジュラの作った子供向けの童話アニメの数々が現れ、それは当時もっとも素晴らしい作品と言われました。

1. Gyula Macskássy at his desk.
Hungarian Film News, 1958 • マチュカーシ・ジュラ (Macskássy Gyula) 、自分の机の前で、*Magyar Filmhíradó*, 1958年
2. Crew meeting during the production of *The Two Weeny Oxen* at Pannónia (Ferenc Hont-Varsányi, Kálmán Kozelka, Gyula Macskássy and Ida Mocsáry), 1955 • Pannóniaスタジオの「二頭のちびけい牛」製作中のスタッフ・ミーティング (フアルシヤーニ・フェレンツ (Varsányi Ferenc) 、コゼルカ・カールマーン (Kozelka Kálmán) 、マチュカーシ・ジュラ (Macskássy Gyula) とモチャーリ・イダ (Mocsáry Ida) 1955年