

ABSTRACT

This dissertation investigates a facet of cultural globalization in East Asia after 2000 by examining the transnational co-creation of filmmaking sojourners. Rather than focusing on audience research in cultural studies and the spread of cultural products as a result of technological development, I explore the ongoing process of cultural globalization by examining filmmaking sojourners and their transnational film co-production, involving changes in film industries, labor environments, and human mobility.

This dissertation aims to answer three questions: (1) What is the impact of cultural globalization, cultural flows, and cultural policies on filmmaking in East Asia? (2) In the realm of transnational film co-production, what types of cultural interactions and learning do filmmakers encounter during their sojourns? (3) How do the experiences of filmmaking sojourners influence their home-country film industries once their sojourn comes to an end?

To answer these research questions, a mixed-method approach of interviews, participatory observation in film production locations, and literature and discourse analysis was employed. The goal of my interviews with filmmaking sojourners who had participated in film co-productions in East Asia for many years was to hear their voices, and to thereby understand what they learned during cultural contacts and conflicts, how they dealt with differences, and what changes they brought about upon returning to their home countries. In the participatory observation at film production locations, I documented the actual filmmaking process in which filmmaking sojourners participated. This involved observing the labor of filmmaking sojourners and the precarity they experienced during the co-production filmmaking process, such as conflict over creative control. I also observed the expression of creativity and the ultimate achievement of the completion of a film. A literature review was conducted in order to understand the characteristics of cultural

industries as well as globalized cultural policies. The relationship between cultural globalization and cultural policies was also derived from this exploration.

The results of this dissertation research can be summarized as follows. First, by exploring the experiences of sojourners who participated in film co-productions in East Asia over the past 20 years, the study provides insights into the learning that takes place in encountering and dealing with cultural conflicts and differences related to film production, as well as changes that sojourners initiate upon returning to their home countries. Culture, a complex and evolving system, changes when different agents and elements interact. Sojourners, as agents, interact in the filmmaking cultural milieu, bringing about learning and change. Filmmaking sojourners aim to create globally appealing films, necessitating cooperation and co-creation with partners from diverse cultures. This process involves navigating unfamiliar situations, dealing with differences in film production systems, and resolving conflicts in international co-productions. Interviews reported in Chapter 4 show that filmmaking sojourners, who are initially novices, encounter various differences in work content, conditions, skill levels, decision-making authority, and adherence to rules. They encounter cultural conflict between people from diverse filmmaking backgrounds and traditions, as well as global conflict over changing norms and hegemony in film production. This research also shows that filmmaking sojourners in East Asia are not only influenced by cultural globalization, they also play a role as agents, helping to drive and shape cultural globalization in East Asia. Filmmaking sojourners contribute to cultural globalization as creators of products that are embraced by cultural consumers around the world.

Second, this research deepens understanding of the characteristics of the cultural industries and globalized cultural policies in Japan, China and South Korea. Through interviews with filmmaking sojourners in Japan and South Korea, and participatory observation in film production, insights

were gained into actual labor situations, as well as cultural conflicts and changes that occur during film production. This dissertation explores changes in the level of the industry and the state. Filmmaking sojourners' experiences affect their home countries' film industries, especially in the area of working conditions. For example, South Korean filmmakers working in China and a Japanese director working in Portugal encountered more humane and reasonable working conditions than those they were accustomed to, and this had the effect of influencing labor conditions in their respective home countries. Beyond the specific research questions stated above, the research also contributes to understanding of cultural globalization, showing how film co-production involves the movement of not only media, but also of people, money, technologies, and ideas.

Third, the study contributes to our understanding of cultural policy related to transnational co-production of films. South Korea embarked on global expansion with its implementation of cultural policy in the 1990s, while China has pursued a mix of cultural protectionism and open-door policy since 2000. Japan's film policy was developed later, and did not offer subsidies for international co-production until the 2010s.

Cultural globalization is a complex, ongoing process influenced by interactions among various actors. Bauman suggests that humans are gradually learning to accept cultural differences, a view that is supported by this study. Cultural globalization does not erase differences; rather, it is a manifestation of the increasing spread of cultural ideas, practices, and products across borders. This dissertation highlights broader trends in cultural industries and policies, including a shift from cultural imperialism to cultural globalization. With diverse sources of capital financing cultural content creation globally, powerful nations no longer dominate media space as they once did. Transnational film co-production influences practitioners, working conditions, and film policies

in different countries, and promotes diversity in film content. Filmmaking sojourners serve as crucial agents, bridging cultural divides and challenging norms, and showcasing globalization's transformative power at the personal, industry, and national levels.

要旨

Japanese Abstract

本論文は、2000年以降の東アジアにおける文化グローバリゼーションを調査し、映画製作のソジャーナーの国際共同創造の研究を行う。ソジャーナー(Sojourners、滞在者)は恒久的な居住地ではない場所に一時的に滞在する人々である。カルチュラル・スタディーズの中では、文化グローバリゼーションの研究は、おもにオーディエンスに焦点があてられ、オーディエンスによる文化の多様な読みが議論されてきた。しかしオーディエンスだけではなく、文化の製作場面もまた、グローバリゼーションの影響を大きく受けている。

本論文は、映画製作における文化グローバリゼーションのプロセスと、ソジャーナーによるトランスナショナルな共同製作を探究するものである。本研究は文化の創作者と製作者についての研究であり、文化社会学の中で映画産業、労働環境、および人間の移動に関する変化を含み、文化産業とグローバルな創作者を分析する新しい方法を提供する。

本論文の目的は、次の3つのリサーチクエスチョンに答えることである。(1)文化グローバリゼーション、文化の流れ、および文化政策が、東アジアの映画共同製作に与える影響は何か？(2)国際映画共同製作の領域では、映画製作ソジャーナーはどのような文化的な相互作用と学びを経験するのか？(3)映画製作ソジャーナーは滞在を終えた後、母国の映画産業にどのような影響を与えるのか？

本研究の問題意識に答えるため、インタビュー、映画撮影現場での参与観察、および文献とディスコースの分析を組み合わせた研究方法を採用した。インタビューの目的は、東アジアで数年間映画の共同製作に参加した映画製作者たちの声を聞くことで、文化的な接触と葛藤の中で何を学び、文化の違いにどのように対処し、母国に帰国した際にどのような変化をもたらしたのかを理解することである。また筆者は、映画製作の現場での参与観察を通じ、映画製作者が参加したトランスナショナル共同製作のプロセスを記録・分析した。これには映画製作者の労働や共同映画製作プロセスで経験した不安定さ、例えばクリエイティブな制御権を巡る葛藤などが含まれる。また、作家性の表現や映画

の完成に至る過程も観察した。また文献レビューを行い、文化グローバリゼーションと文化政策の関係について検討した。

本研究の結果は次のようにまとめることができる。第一に、過去 20 年間にわたる東アジアでの映画の共同製作に参加したソジャーナーの経験を探究することで、映画製作に関連する文化的な違いに対処する中での学びや変化に関する洞察を提供したことである。文化は複雑的に進化するシステムであり、異なる主体（エージェント）や要素が相互作用することで変化する。映画製作のソジャーナーは映画製作文化の中で主体（エージェント）として相互作用し、各産業に変化をもたらした。共同製作を行う映画製作者は世界的に訴求力のある映画を作り出すことを目指しており、異なる文化のパートナーとの協力が必要である。このプロセスには未知の状況への対処、異なる映画製作システムの違いへの対処、国際共同製作におけるクリエイティブな制御権と作家性を巡る葛藤の解決が含まれる。第 4 章で記述したインタビューによれば、最初は初心者である映画製作のソジャーナーは、作業内容、条件、スキルレベル、意思決定権、および規則への遵守の違いに直面する。異なる映画製作の伝統を持つ人々との文化的な対立、および映画製作における規範の変化に関するグローバルな対立もある。さらに、本研究は、東アジアの映画製作者が文化グローバリゼーションに影響されるだけでなく、彼らがエージェントとして活動し、世界中の文化コンテンツ製品の創造者としての役割を果たしていることを示している。

第二に、本研究は日本、中国、および韓国の文化産業とグローバル化された文化政策の特性を探求している。日本と韓国の映画製作ソジャーナーとのインタビュー、およびトランスナショナルな映画製作現場での参与観察を通じて、実際の労働状況や映画製作中に発生する文化的な対立と変化に関する洞察が得られた。本研究は、産業と国家の立層での変化を検討している。例えば、中国で働く韓国の映画製作ソジャーナーとポルトガルで働いた日本の監督は、慣れ親しんだ労働環境よりも合理的な労働条件に直面し、この経験がそれぞれの母国での労働条件に影響を与えた。上記の具体的な問題意識を超えて、本研究は、映画共同製作がメディアだけでなく人、資金、技術、およびアイデアの移動を含むことを示し、文化グローバリゼーションの理解に貢献する。

第三に、本研究は映画の国際的な共同製作に関連する文化政策の理解に寄与する。韓国は1990年代に文化政策の実施とともにグローバルな拡大を開始し、中国は2000年以降、文化保護主義とオープンドア政策（「走出去」）のミックスを追求している。日本の映画政策の開発は遅れ、2010年代まで国際共同製作に対する助成金（支援金）は提供されなかった。文化グローバリゼーションは、さまざまなエージェントの相互作用に影響される複雑な、現在進行形のプロセスである。文化グローバリゼーションは文化の違いを消し去るのではなく、むしろ文化のアイデア、実践、文化的生産物を、国境を越えて交錯させる現象である。

本論文は、文化帝国主義から文化グローバリゼーションへの移行を含む文化産業と政策の広範な動向を強調している。本論文の結果は、限られた強力な国々がメディアの領域を支配しているのではなく、資本の多様な源が世界中で文化コンテンツの創造に資金を提供していることを示している。国際映画共同製作は異なる国々の実践者、労働条件、および映画政策に影響を与え、映画の内容に多様性を提供している。映画製作のジャーナラーは文化の壁を超え、規範に挑戦し、文化グローバリゼーションの変革力を、個人、産業、および国家の位層で提示している。