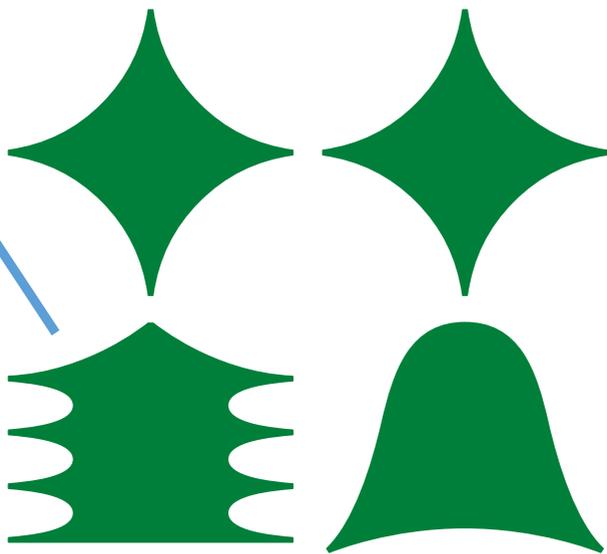

芸術公社アニュアル
2016-2017

Arts Commons Tokyo
Annual Report 2016-2017

芸術公社

ARTS COMMONS
TOKYO

2016-2017

芸術公社アニュアル

**Arts Commons Tokyo
Annual Report**

2016-2017

ごあいさつ

芸術公社の立ち上げから丸2年が経過しました。本アニュアルは、2016年4月から2017年3月末の1年間、芸術公社が日本およびアジア各地で行った活動を総覧的に記述するものです。その一つ一つの事業は作品創作、ワークショップ、教育プログラム、リサーチなど多岐にわたりますが、いずれも「社会と芸術の関係性を更新する」というミッションの具体的な翻訳として設計され、実施されています。

この1年は、世界のあちこちで、多文化主義に立脚した世界観が崩壊し、他者との境界線を引き直す反動が鮮明になった年でもありました。国家と国家、男と女、定住するものと移動するもの、健常者と障害者、人間と動物……境界線が乗り越えられようとするとき、より強いパワーを持つ側がつくった、より強いルールに従って境界線が引き直されてしまう。ルールを決める対話のルールさえもが強い側の論理や価値基準で固定化されてしまう。

芸術は、このような境界を、揺さぶり、境界線を根拠づける論理をも、脱臼するような力を持つものだと思います。境界線を引くルールそのものを疑うこと。ルールを引く側の論理やコミュニケーションモデルに亀裂を入れること。引かれてしまった境界線から何がこぼれ落ちたかを見逃さないこと。それらを拾い上げ、別の配列に、別の時間に置き換えること。

そのためにどんな有効な方法があり得るのかを、表現者とともに考え、実験し、言語化し、それをまた未来の人たちと共有する循環を作り出すのが、いまの芸術公社の活動です。それは複数の場所で、複数の言葉で、複数の方法論で行われています。本アニュアルはそれらを横断的に記述し、芸術公社の複雑な複数の動きを可視化することを試みるものです。これから芸術公社と出会う方々にとって有効なツールとなることをイメージしています。ぜひご活用ください。

最後になりますが、この1年間、芸術公社の活動を助成金やご寄付という形で支えてくださった皆様、そして芸術公社の作り出す場にコミットしてくださったすべてのアーティストや協働者、参加者の皆様に、この場をお借りして深く御礼申し上げます。

2017年3月

芸術公社代表理事 相馬千秋

Message from the Representative Director

A full two years have passed since we launched Arts Commons Tokyo; this annual report will provide a comprehensive description of the activities carried out over the year from April 2016 to the end of March 2017, in Japan as well as all over Asia. Individually, these diverse ventures span artistic creation, workshops, educational programs, research and more, but each and every one has been designed and implemented as a concrete translation of our mission: to rejuvenate the relations between art and society.

Multiculturalism-based worldviews having broken down across the globe, this year has also seen a recoil come into full relief in which borders between others have been reestablished. Nation and nation, men and women, settlement and migration, enabled and disabled, human and animals...when we attempt to overcome these borders, they end up reestablished in accordance with the stronger principles, created by those in possession of the stronger power. Even the rules governing the dialogues that would determine these principles become fixed by the logic and value standards of the strongest side.

We believe that art holds the power to upset such boundaries, to dislocate likewise the logic by which borders are justified. Calling into question the very principles establishing these borders. Creating a fissure in the logic or communication models of those establishing these principles. Not overlooking what may have overflowed the borders established in spite of themselves. Gathering up this excess, placing it into a different arrangement, another time.

Arts Commons Tokyo's current activities are comprised of imagining, along with creators, what available methods might be feasible to this end—of testing them, of verbalizing them, and of devising a circulation system for sharing them with generations to come. This is put into play across multiple places, in multiple languages, and via multiple methodologies. Providing an overarching description of these endeavors, this annual report attempts to visualize Arts Commons Tokyo's complex movements; it envisions future tools available to those encountering Arts Commons Tokyo from here on out. We hope you'll make good use of it.

Finally, we would like to extend our deepest gratitude to those who have supported us over the year in the form of subsidies or grants, as well as all of the artists, collaborators, and participants committed to Arts Commons Tokyo's creation space.

March 2017

Arts Commons Tokyo Representative Director Chiaki Soma

芸術公社のミッション

芸術が今日の時代と社会に応答し、未来に向けて新たな公共理念や社会モデルを提示しうるものであるという認識のもと、同時代芸術に関わる事業の企画および実施を通じ、日本およびアジア地域の芸術文化振興に寄与します。

芸術公社では以下の4つのアプローチで、上記ミッションの実現に取り組みます。

1

「あたらしい公共」を提案し、体現する

インディペンデント（個）とパブリック（公）を繋ぐ「あたらしい公共」として、公共、民間問わず多様なイニシアティブと連携しながら、芸術文化を通じ、あたらしい社会モデルを提案、体現します。

2

時代と社会に応答するあたらしい芸術の方法論を提唱し、実践する

「芸術のための芸術」とどまらず、歴史や社会から思考し、問いを立て、現実の社会に影響を与えうる同時代芸術の形を探求し、その方法論を提唱、実践します。

3

異なる専門性を持つディレクターによるコレクティブ

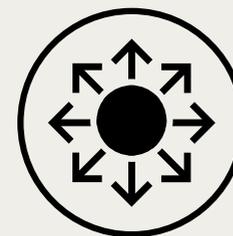
上記理念を体現するために、プロデューサー、エディター、リサーチャーなど異なる専門スキルを持つ複数のディレクターがプロジェクトごとにユニットを組み、ディレクター・コレクティブとして活動します。

4

アジアにおけるプラットフォームを目指して

国内のみならず、アジア、世界において上記理念を共有する個人や組織と連帯し、アジアの諸地域で活動を展開、同時代芸術のためのプラットフォーム形成を目指します。

4つの事業カテゴリ

PRODUCTION

プロデュース事業

国内外の文化機関やイニシアティブとの連携のもと、各種アート作品やプロジェクトのプランニング（企画）、プロデュース（制作）、ランニング（運営）を行います。

MEDIA

メディア事業

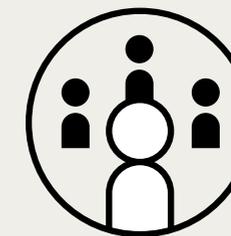
同時代表現に関する情報や言説を、地域や時代を超えた公共財として共有・継承するため、多様なメディアを駆使した編集・出版・発信を行います。

THINK TANK

シンクタンク事業

国内外の研究機関、助成機関等との連携のもと、文化政策、都市計画、観光、アートマネジメント等、複数の専門領域を横断する研究調査（リサーチ）を行い、その成果を政策提言へと発展させます。

EDUCATION & ENVIRONMENT

教育・基盤整備事業

時代と社会に応答し、国際的視野で活躍する人材や観客の育成を目指し、自治体、教育機関、企業へのアウトリーチも含め、教育プログラムの開発・実践を行います。また、芸術創造環境の基盤を長期的に整えることを目指し、各種パイロット事業を展開します。

Arts Commons Tokyo Mission

Arts Commons Tokyo (ACT) aims to contribute to the promotion of arts and culture in Japan and Asia through activities related to contemporary arts, based on an awareness of how the arts respond to today's society, and are able to advocate new shared principles and social models for the future.

ACT engages with its mission through the following four approaches:

1

A “New Public”

Advocating a “new public” linking concepts of the independent and the public, ACT proposes and implements new social models through culture and the arts, in partnership with a wide range of initiatives, including the public and private sector.

2

New Artistic Methodologies in Response to the Zeitgeist

Instead of “art for art's sake”, ACT takes its cue from society and history. It responds to actual social conditions and seeks out new forms of art that can influence the world. It advocates these and puts them into practice.

3

A Collective of Multiple Directors

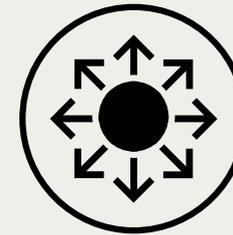
In order to realize our aims, diverse directors with a range of skills and specialties (production, editorial, research, etc.) come together on a per-project basis, operating as a directors' collective.

4

An Independent Platform Across Asia

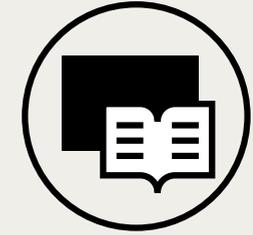
In partnership with collaborators and organizations who share our ideals, ACT builds a platform developing across the whole of Asia.

Arts Commons Tokyo Four Types of Activities

PRODUCTION

ACT plans, produces and operates arts projects across multiple fields in partnership with Japanese and international cultural agencies and initiatives.

MEDIA

In order to share and pass on critique and discourse on contemporary art and society that transcends the regional and temporal, ACT publishes and broadcasts across a range of media.

THINK TANK

ACT conducts research across multiple specialist fields, including cultural policy, urban planning, community design, tourism and arts project management, and develops the results as policy proposals.

EDUCATION & ENVIRONMENT

In response to the needs of the zeitgeist, ACT develops and implements educational programs aiming to foster human resources with global perspectives, including outreach programs with local governments, educational agencies and corporations. It also works to foster long-term environments for arts creation and develops pilot schemes.

CONTENTS

芸術公社アニュアル
2016-2017
Arts Commons Tokyo
Annual Report
2016-2017

	page
02	ごあいさつ
03	Message from the Representative Director
04	芸術公社のミッション
05	芸術公社 4つの事業カテゴリ
06	Arts Commons Tokyo Mission
07	Arts Commons Tokyo Four Types of Activities
08	目次/Contents

PROJECT 芸術公社2016-2017 プロジェクト

10	芸術公社2016-2017 活動マップ/Projects Place 2016-2017
11	芸術公社2016-2017 活動カレンダー/Projects Time 2016-2017
12	01 芸術公社ゼミナール/Arts Commons Tokyo Seminar
16	02 みちのくアート巡礼キャンプ2016/Michinoku Art Pilgrims Camp 2016
20	03 SCENE / ASIA : アジアの観客空間をつくる SCENE / ASIA: Movements Toward Active Spectatorship
24	04 シアターコモンズ/Theater Commons Tokyo
28	パスカル・ランベール 『都市をみる/リアルを記述する』 Pascal Rambert "watching the city / writing the real"
30	ラウムラボア・ベルリン 『HOUSE PEAK』 raumlaborberlin "HOUSE PEAK"
32	ワリス・ノカン、チェン・ユーチン、高山明 / Port B 『北投/東京 ヘテロトピアが交わる場所』 Walis Nokan, Yuchin Chen, Akira Takayama / Port B "Beitou / Tokyo Heterotopia"
34	菅原直樹 / OiBokkeShi 『老いと演劇』 Naoki Sugawara (OiBokkeShi) "Aging and Theater"
36	藤井光 『日本人を演じる』/Hikaru Fujii "Performing the Japanese"
38	Chim ↑ Pom 『Chim ↑ Pom劇場』/Chim ↑ Pom "Chim ↑ Pom Theater"

SYMPOSIUM

40	シアターコモンズ・シンポジウム 「来たるべき「劇場」—演劇と社会の共有地/共有知をめぐる—」
54	クレジット/Arts Commons Tokyo Credits

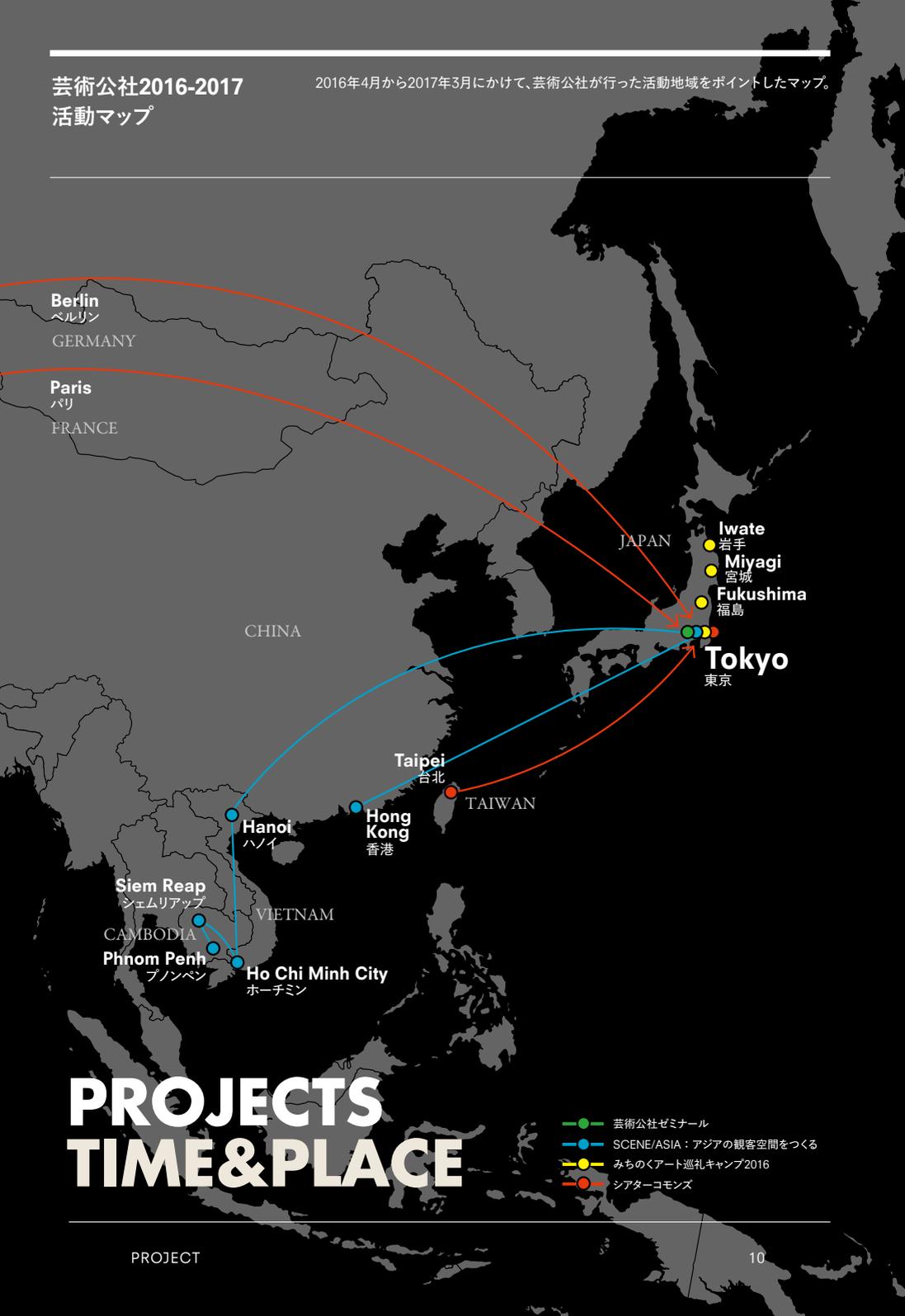
PROJECT

芸術公社2016-2017 プロジェクト

2016年度の芸術公社は、演劇的発想を活用した新しい“劇場”を提示する「シアターコモンズ」、ディレクターの専門性を生かした教育プログラム「芸術公社ゼミナール」など、新規事業を複数実施。昨年度から継続する事業と合わせて、社会と芸術の関係を更新する活動を広く展開した。

芸術公社2016-2017
活動マップ

2016年4月から2017年3月にかけて、芸術公社が行った活動地域をポイントしたマップ。

PROJECTS
TIME&PLACE

- 芸術公社ゼミナール
- SCENE/ASIA : アジアの観客空間をつくる
- みちのくアート巡礼キャンプ2016
- シアターコモンズ

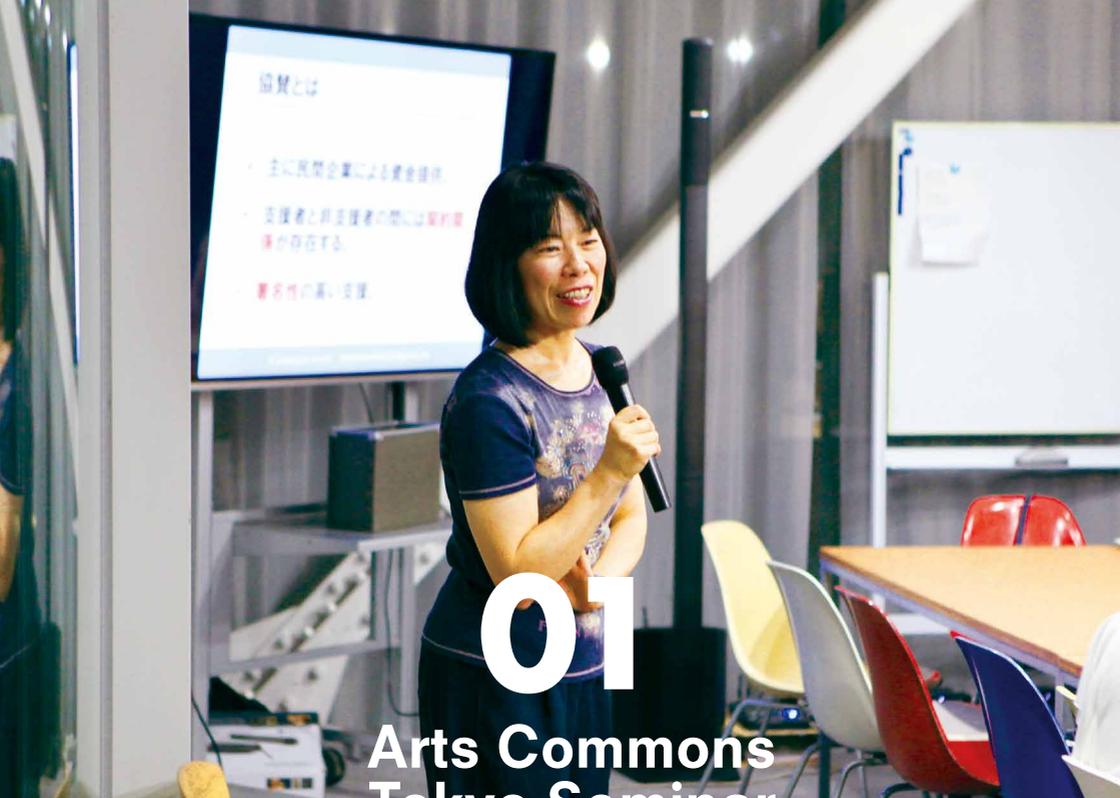
芸術公社2016-2017
活動カレンダー

2016年から2017年3月までの活動カレンダー。

*シンポジウムや公演、展示などのイベントについては開催日のみを記し、準備・報告等の事前事後は含まない。

month	2016	2017
5	<p>01 芸術公社ゼミナール Arts Commons Tokyo Seminar</p>	<p>03 SCENE / ASIA : アジアの観客空間をつくる</p>
6	<p>7.8 ゼミ1 相馬千秋 Seminar 1 Chiaki Soma</p>	<p>04 シアターコモンズ Theater Commons Tokyo</p>
7	<p>7.11 ゼミ2 影山裕樹 + 鈴木理映子 Seminar 2 Yuki Kageyama, Rieko Suzuki</p>	<p>7 第3期東南アジア リサーチ (カンボジア) Southeast Asia Field Research Trip Session 3 (Cambodia)</p>
8	<p>8.1 ゼミ3 平昌子+望月章宏 Seminar 3 Masako Taira, Akihiro Mochizuki</p>	<p>02 8.3-28 みちのくアート 巡礼キャンプ2016 Michinoku Art Pilgrims Camp 2016</p>
9	<p>8.8 ゼミ4 若林朋子 Seminar 4 Tomoko Wakabayashi</p>	<p>10 第4期東南アジア リサーチ (ベトナム) Southeast Asia Field Research Trip Session 4 (Vietnam)</p>
10	<p>9.5 ゼミ5 大館奈津子 Seminar 5 Natsuko Odate</p>	<p>11 1.29-31 菅原直樹 / OiBokkeShi 『老いと演劇』 Naoki Sugawara (OiBokkeShi) "Aging and Theater"</p>
11	<p>9.12 ゼミ6 戸田史子 + 藤井さゆり Seminar 6 Fumiko Toda, Sayuri Fujii</p>	<p>1.30,31 藤井光 『日本人を演じる』 Hikaru Fujii "Performing the Japanese"</p>
12	<p>9.20 ゼミ7 林立騎 Seminar 7 Tatsuki Hayashi</p>	<p>2.1 Scene/Asia アッセンブリー 「アジア/オルタナティブ における共有地は どこにある?」 Scene/Asia Assembly "Where can we find the commons for alternatives / in Asia?"</p>
1	<p>9.26 ゼミ8 田村かのこ + ウィリアム・アンドリュース Seminar 8 Kanoko Tamura, William Andrews</p>	<p>2.2-5 Chim ↑ Pom 『Chim ↑ Pom劇場』 Chim ↑ Pom "Chim ↑ Pom Theater"</p>
2	<p>10.3 ゼミ9 須田洋平 Seminar 9 Yohei Suda</p>	<p>2.5 シアターコモンズ シンポジウム 「来たるべき「劇場」 —演劇と社会の共有地/ 共有知をめぐって」 Theater Commons Tokyo Symposium "Theater that is expected and foreseen - common space / common knowledge for theater and society"</p>
3	<p>10.11 ゼミ10 岩城京子 Seminar 10 Kyoko Iwaki</p>	<p>3.20,21 第2回アニュアル・ シンポジウム (香港・中国) Scene/Asia Annual Event 2017 (Hong Kong, China)</p>
4		
5		

01

Arts Commons Tokyo Seminar

2016 7.8-10.11

EDUCATION & ENVIRONMENT

芸術公社ゼミナール Arts Commons Tokyo Seminar

2016年7月8日-10月11日
SHIBAURA HOUSE

July 8th-October 11th, 2016
SHIBAURA HOUSE

主催 | 特定非営利活動法人 芸術公社
パートナー | SHIBAURA HOUSE
ウェブサイト | <http://artsccommons.asia/projects/seminar>

Organized by Arts Commons Tokyo
In partnership with SHIBAURA HOUSE
<http://artsccommons.asia/projects/seminar>

「アートと社会をつなぐ職能の思想と最新スキルを学ぶ」ことを目的に、芸術公社メンバー全員が講師を務めたセミナーシリーズ。アートプロジェクトの企画・制作・運営から、それを取り巻く文化政策、法務といった芸術文化環境まで、それぞれが長年の実務経験の中で構築してきたスキルから、その背後にある考え方や仕事の文法を、わかりやすく解説。受講者はアートの現場で働き、キャリアアップや職能の再考など、様々な問題意識をもつ方々を中心に多様な20名が集まり、毎回熱心に聴講および後半のディスカッションに参加した。本講義の記録は電子書籍としても出版され、今後も長く広く活用される予定である。[相馬千秋]

Aiming at “acquiring a way of thinking and the latest skills for the profession of bridging art and society”, Arts Commons Tokyo offered a series of seminars with its members as lecturers. The lecturers talked about the skills they have developed based on their experiences throughout their career and the way of thinking/working behind them in relation to the curation, production and management of art projects, cultural policy, legal affairs, etc. 20 participants of the seminars, including people working in the art field, those seeking for developing their career and professional skills, etc., attentively listened to the lecturers and participated in discussions. The lectures were recorded and published as e-book. [Chiaki Soma]

CONCEPT

アートと社会をつなぐ職能の思想と最新スキルを学ぶ

芸術公社は、アートと社会をつなぐための異なる専門性、スキル、言語を持つエキスパートたちで構成されている。本ゼミは、アートプロジェクトの企画・制作・運営や、それを取り巻く文化政策、法務といった芸術文化環境の現場の最前線に立つ芸術公社メンバーが講師となり、それぞれが実務経験の中で培ってきたスキルから、考え方や仕事の文法をわかりやすく解説し、参加者とともに学ぶプログラムである。

01
Arts Commons
Tokyo
Seminar

ゼミ1 7月8日 [金] 相馬千秋
「プロデュースの基本 | 問いや違和感を形にする方法」

Seminar 1 July 8th, Chiaki Soma
Basic principles of production: A way to embody questions

アートに関わる様々な職能が集う芸術公社。アートマネジメントや芸術文化振興を担う若手育成を目的にしたゼミナールの初回は、代表理事の相馬千秋が、芸術公社の理念とアートプロデューサーという仕事の醍醐味について語った。

ゼミ2 7月11日 [月] 影山裕樹+鈴木理映子
「アートを再構築する編集術」

Seminar 2 July 11th, Yuki Kageyama, Rieko Suzuki
Art of editing to reconstruct art

アートや演劇に関する出版物を多数手がける編集者の影山裕樹と鈴木理映子。出版や編集をめぐる社会的な状況を概観しつつ、批評の可能性や、それに代わる編集や広報の役割について、互いのバックグラウンドをもとに議論を深めた。

ゼミ3 8月1日 [月] 平昌子+望月章宏
「『創客システム』としての広報 (パブリック・リレーション)」

Seminar 3 August 1st, Masako Taira, Akihiro Mochizuki
PR (public relations) as a system to create audience

各地の芸術祭や美術展の広報を手がける平昌子と望月章宏。コミュニケーションを掘り下げ、ユニークな広報プログラムで新しい客層を開拓していくPRという仕事について、二人が取り組んできたプロジェクトをもとに対談した。

ゼミ4 8月8日 [月] 若林朋子
「芸術助成制度を学ぶ: ~社会と芸術の良き関係構築に向けて~」

Seminar 4 August 8th, Tomoko Wakabayashi
Art support system - to establish a good relationship between the society and art -

プロジェクト・コーディネーター、プランナーの若林朋子は、アーティストやアートNPOが活動していくための要でもある助成制度の仕組みをわかりやすく紹介。受講生の質問に答えながら、申請する際のノウハウについて語った。

ゼミ5 9月5日 [月] 大館奈津子
「美術のマネジメントを学ぶ ~100年残る作品をつくるために~」

Seminar 5 September 5th, Natsuko Odate
Art management - to create artworks which will still be appreciated after 100 years -

やなぎみわ、荒木経惟、藤井光などのアーティストの代理人として、国内外の展覧会制作に関わる大館奈津子。日本の美術シーンで「インターナショナルスタンダード」を意識しながら、様々な制約をクリアしていく方法について議論した。

ゼミ7 9月20日 [火] 林立騎
「リサーチ入門 ~作品・企画・プロジェクトを豊かにするプロセス~」

Seminar 7 September 20th, Tatsuki Hayashi
Introduction to research - process that enriches the creative works, curation and project -

Port Bの作品を始めとする演劇、アートプロジェクトにリサーチヤーとして関わる林立騎は、エルフリード・イエリネクなどの著作の翻訳も手がけている。作品の表には出てこないリサーチのスキルや考え方、その翻訳との関連性について語った。

ゼミ9 10月3日 [月] 須田洋平
「表現の自由と制限 | 創作における法的課題のケーススタディ」

Seminar 9 October 3rd, Yohei Suda
Freedom of expression and limitation: Case studies for legal aspects of creation

自主規制や付度などが話題になっている昨今、表現の自由をどう考えればいいのか。弁護士須田洋平が、アートの現場における表現の自由、著作権、わいせつ表現の問題について、過去の裁判の事例などを通してわかりやすく解説した。

ゼミ6 9月12日 [月] 戸田史子+藤井さゆり
「舞台芸術のマネジメント ~現場のクオリティを上げていく仕事~」

Seminar 6 September 12th, Fumiko Toda, Sayuri Fujii
Performing arts management - to improve the quality of work at the backstage -

現場の最前線で活動している制作者、戸田史子と藤井さゆりによる対談。国内外の優れた作品に併走し続けてきた二人の議論は、アートの現場のリアルなスキルが言語化された貴重な証言となった。

ゼミ8 9月26日 [月] 田村かのこ+ウィリアム・アンドリュース
「有効なコミュニケーションを実現する『翻訳』との向き合い方」

Seminar 8 September 26th, Kanoko Tamura, William Andrews
"Translation" which enables the effective communication

「アート・トランスレーターズ・コレクティブ」を立ち上げた田村かのここと、日本のカウンターカルチャーを専門とする翻訳家のウィリアム・アンドリュース。アートの翻訳・通訳の現場で起きる問題や、その対処の仕方などについて議論を重ねた。

ゼミ10 10月11日 [火] 岩城京子
「芸術を社会に開く文章術 | わからなさを細分化する書き言葉」

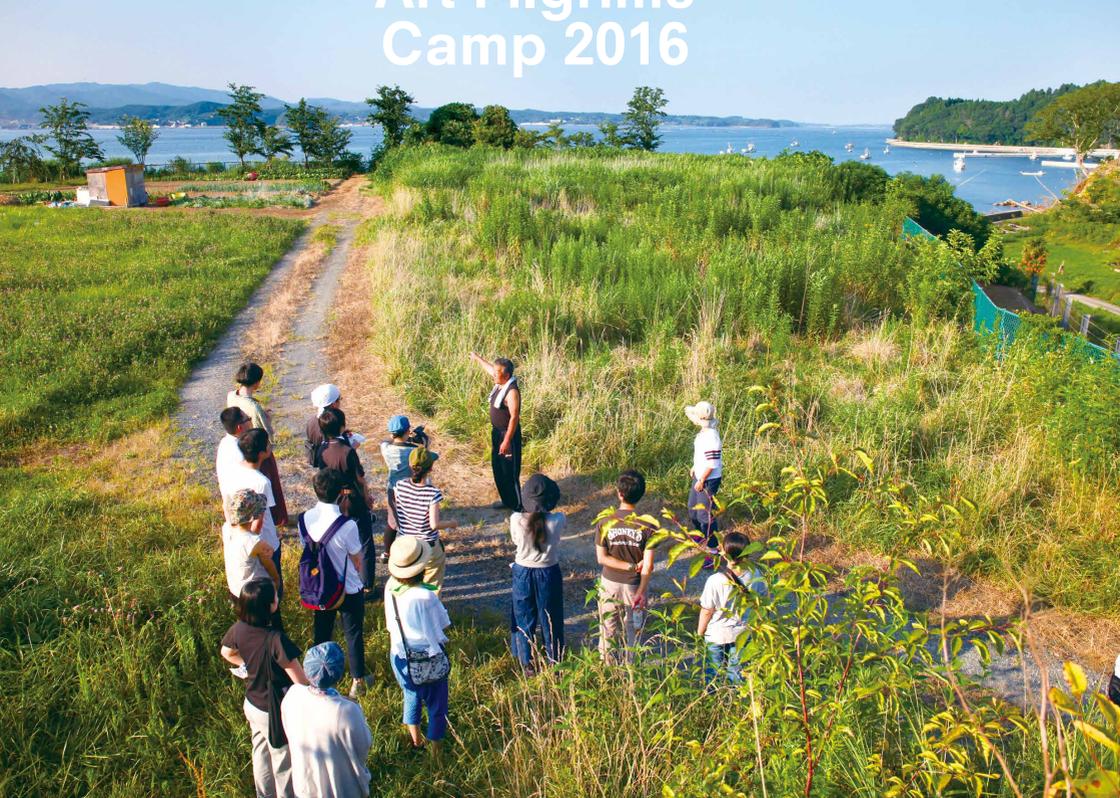
Seminar 10 October 11th, Kyoko Iwaki
Art of writing that enables art to reach out to society: Written words that breakdown the unknown

演劇ジャーナリストの岩城京子は、芸術家が第一次創作者だとすると、批評家は第二次創作者だと語る。批評は「わからなさ」を紐解き伝えていく対話のあり方だと論じ、「芸術言語」の可能性、アカデミズムとジャーナリズムの違いなど多角的に議論した。

02 Michinoku Art Pilgrims Camp 2016

2016 **8.3-28**

PRODUCTION | EDUCATION & ENVIRONMENT

みちのくアート巡礼キャンプ2016

東北から思考する、新進芸術家・企画者養成集中ワークショップ
Michinoku Art Pilgrims Camp 2016

2016年8月3日-28日

宮城県塩竈市、南三陸町、岩手県陸前高田市、
福島県福島市

August 3rd-28th, 2016

Shiogama City and Minami-Sanriku, Miyagi
Prefecture, Echizen-Takada City, Iwate Prefecture,
Fukushima City, Fukushima Prefecture

文化庁委託事業

「平成28年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」

主催 | 文化庁、特定非営利活動法人 芸術公社

制作 | 特定非営利活動法人 芸術公社

協力 | 一般社団法人アーツグラウンド東北、ビルド・フルーガス

ウェブサイト | <http://art-junrei.jp/>

Supported by the Agency for Cultural Affairs Government of
Japan in the Program for Nurturing Upcoming Artists who lead
the next generation

Organized by Agency for Cultural Affairs Government of Japan,
Arts Commons Tokyo

Produced by Arts Commons Tokyo

In cooperation with Arts Ground Tohoku, Birdo Flugas
<http://art-junrei.jp/>

2015年より開始した「みちのくアート巡礼キャンプ」は、東北を巡りながら自ら問いを立て、表現や企画へと発展させる、アーティストや企画者のための1か月の集中ワークショップである。「巡礼」とは何か? 「東北」とは何か? そして震災後、東北で表現するとはどういうことか? これらの問いを巡る民俗学者やアーティストらとの対話や、リサーチ、フィールドワークを経て、自身の問題意識を作品や企画に昇華させていく。ワークショップ中盤にはその時点でのプランを発表し、講師や参加者らと講評し合う場を設け、各自がブラッシュアップしていった。最終プレゼンテーションでは、それぞれの方法で震災や東北と向き合って生み出されたプランが発表され、会場では企画の実現につながる場面もみられた。2015年の参加者を含め、実現したものが増え続けている。[藤井さゆり]

“Michinoku Art Pilgrims Camp”, started in 2015, is a one-month intensive workshop for artists and curators. The participants of this workshop visit the Tohoku region of Japan, ask questions, and develop them into their artistic expressions and projects. What is “pilgrimage”? What is “Tohoku”? What is the meaning of artistic expression after the earthquake in Tohoku? The participants discussed these questions with a folklorist and artists, conducted research and fieldwork, and developed their questions into artworks and art projects. In the middle of the period of the workshop, the participants presented their plans and received feedback from the lecturers and the other participants to refine their concepts and plans. In the final presentation, the participants presented their plans for art projects which they had developed by engaging themselves with the earthquake and Tohoku in their own way. After the final presentation, supports and resources were offered to implement some of these plans. Including those participated in Michinoku Art Pilgrims Camp 2015, many of the participants of this workshop have initiated the art projects based on the plans developed in the workshop. [Sayuri Fujii]

CONCEPT

東北から思考する、新進芸術家・企画者養成集中ワークショップ

みちのくアート巡礼キャンプは、

1 | 東北を知る、巡る 2 | 東北から問いを立てる 3 | それを自分の表現や企画へと発展させる

ことを主眼とした1か月集中ワークショップである。参加したのは、東北で今後なんらかの活動を志す11名のアーティストや企画者たち。震災がもたらした亀裂や揺らぎを、まだ見ぬ表現へとつなげていく。

CREDITS

ディレクター 相馬千秋 **キャンプ参加者** 磯崎未菜、井上亜美、岩崎孝正、尾花藍子、河野輝美、佐竹真紀子、佐藤藤、中村大地、西岡航、野口竜平、水沼大地 **ゲスト講師** 赤坂憲雄 [民俗学者、学習院大学教授、福島県立博物館館長]、いがらしみきお [漫画家]、小野和子 [民話探訪者]、窪田研二 [インディペンデント・キュレーター]、小森はるか+瀬尾夏美 [アーティスト]、志賀理江子 [写真家]、高嶺格 [美術作家、秋田公立美術大学准教授]、畠山直哉 [写真家]、山内明美 [社会学者、大正大学准教授] **スタッフ** 清水翼 [劇団維新派 制作]、庄野祐輔 [Webデザイナー]、高橋創一 [編集者/ライター]、一般社団法人NOOK [記録]、藤井さゆり [アートコーディネーター、制作]、松井健太郎 [エディトリアルデザイナー]

Director Chiaki Soma **Members** Mina Isozaki, Ami Inoue, Takamasa Iwasaki, Aiko Obana, Terumi Kono, Makiko Satake, Shun Sato, Daichi Nakamura, Wataru Nishioka, Tappei Noguchi, Daichi Mizunuma **Lecturers** Norio Akasaka [Folklorist, Professor, Gakushuin University, Director, Fukushima Museum], Mikio Igarashi [Cartoonist], Kazuko Ono [Folktale Collector], Kenji Kubota [Independent Curator], Haruka Komori + Natsumi Seo [Artist], Rieko Shiga [Photographer], Tadasu Takamine [Artist, Associate Professor, Akita University of Art], Naoya Hatakeyama [Photographer], Akemi Yamauchi [Sociologist, Associate Professor Taisho University] **Staff** Tsubasa Shimizu [Producer, Theater Company Ishinha], Yusuke Shono [Web Designer], Soichi Takahashi [Editor / Writer], NOOK Association Inc [Documentation], Sayuri Fujii [Art Coordinator, Producer], Kentaro Matsui [Editorial Designer]

ROUTE MAP

合宿ワークショップ 8月3日 [水]-8月7日 [日]

8月3日 [水]-8月4日 [木]

♥01 宮城県塩竈市 **講師** 赤坂憲雄、小野和子、いがらしみきお

8月5日 [金]

♥02 宮城県美里町 **講師** 志賀理江子 ♥03 宮城県南三陸町 **講師** 山内明美

8月6日 [土]

♥03 宮城県南三陸町 **講師** 山内明美

♥04 岩手県陸前高田市 **講師** 小森はるか+瀬尾夏美、畠山直哉

8月7日 [日]

♥04 岩手県陸前高田市 **講師** 相馬千秋、畠山直哉

個別リサーチ 8月8日 [月]-25日 [木]

各自自由にリサーチ

中間ワークショップ 8月15日 [月]-16日 [火]

♥05 福島県福島市 **講師** 窪田研二、高嶺格、相馬千秋

最終プレゼンテーション/講評 8月26日 [金]-8月28日 [日]

8月26日 [金] 12:00-19:00、8月27日 [土] 17:00-21:00

8月28日 [日] 13:00-17:00

♥01 塩竈市杉村惇美術館

講師 8月26-28日：窪田研二、高嶺格、相馬千秋

8月27-28日：赤坂憲雄、畠山直哉

PROCESS

プログラムの冒頭、合宿ワークショップは宮城県塩竈市を皮切りに、岩手県陸前高田市へと北上を続けながら、講師陣によるレクチャーが行われた。その後の個別リサーチでは、合宿ワークショップで掴んだものを起点に、各参加者がリサーチやフィールドワークを展開。中間ワークショップで講評し合った後、最終プレゼンテーションで今後のプランを発表した。

8.3-4

合宿ワークショップ

合宿前半は、宮城県塩竈市でレクチャーや対話、ワークショップを実施。民俗学者の赤坂憲雄氏による「食と性」や、民話探訪者・小野和子氏と、漫画家・いがらしみきお氏による、語るこゝろ／聞くこゝろ、言葉にならないもの／言葉にすることといった、表現の根源に関わる多様な対話を行った。

©Natsumi Seo

8.5-7

合宿ワークショップ

塩竈市を出発し、宮城県・美里町にある志賀理江子氏のスタジオを訪ね、地縁のなかった東北に移り住んで作家活動を続ける志賀氏の話聞く。南三陸では、社会学者・山内明美氏の案内で各所を巡った。その後も北上を続け、気仙沼のリアス・アーク美術館なども見学した後、岩手県陸前高田市へ。同地出身の写真家・畠山直哉氏と共に、現地を歩きながら話を聞く貴重な機会を得た。

©Natsumi Seo

8.15-16

中間ワークショップ

1週間のフィールドワークやリサーチを経て、プランを発表し、講評をしよう中間ワークショップ。インディペンデント・キュレーターの窪田研二氏と美術作家の高嶺格氏を迎えて行った。全員の発表後、窪田・高嶺両氏の震災以降の活動やプロジェクトの話聞き、現在の政治とアートの置かれている状況について、講師を交えた対話が行われた。

©Natsumi Seo

8.26-28

最終プレゼンテーション/講評

最終プレゼンテーション/講評は、再度、宮城県塩竈市へ。赤坂憲雄氏、窪田研二氏、高嶺格氏、畠山直哉氏、相馬千秋の5名の講師を前に、11名全員がプレゼンテーション、講評を受ける。2日目、3日目はプレゼンテーションも一般公開された。

©Yoshitomo Nagasaki

SCENE / ASIA

2015 9-

MEDIA | EDUCATION & ENVIRONMENT

SCENE / ASIA : アジアの観客空間をつくる SCENE / ASIA: Movements Toward Active Spectatorship

2015年9月-(継続中)

第3期東南アジアリサーチ |
2016年7月カンボジア (プノンペン、シェムリアップ)

第4期東南アジアリサーチ |
2016年10月ベトナム (ホーチミン、ハノイ)

Scene/Asia アssenブリー「アジア/オルタナティブにおける共有地はどこにある?」 |
2017年2月1日 SHIBAURA HOUSE

第2回アニュアル・シンポジウム |
2017年3月20日-21日 香港アートセンター (中国)

September, 2015-(ongoing)

Southeast Asia Field Research Trip Session 3 |
July, 2016 Cambodia (Phnom Penh, Siem Reap)

Southeast Asia Field Research Trip Session 4 |
October, 2016 Vietnam (Ho Chi Minh City, Hanoi)

Scene/Asia Assembly "Where can we find the commons for alternatives / in Asia?" |
February 1st, 2017 SHIBAURA HOUSE

Scene/Asia Annual Event 2017 |
March 20th-21st, 2017 Hong Kong Arts Centre (China)

主催 | 特定非営利活動法人 芸術公社
助成 | 国際交流基金アジアセンター、
公益財団法人セゾン文化財団
ウェブサイト | www.scene-asia.com

Organized by Arts Commons Tokyo
Supported by the Japan Foundation, Asia Center and
the Saison Foundation
www.scene-asia.com

アジア諸国におけるコンテンポラリーな身体芸術表現を各地域のメンバーでリサーチするとともに、そのプロセスから抽出される政治的・社会的・文化的キーワードをアニュアル・ミーティングで共有。初年度から続く東南アジアリサーチを、本年度はカンボジアとベトナムで実施。米国の歴史的摩擦が続く両国の舞台芸術表現の基底を支える思想を探った。3月には香港芸術センターとの共催でアニュアル・シンポジウム『アジアで民主主義を非/実践する：パフォーマンス、物語、沈黙』を2日間開催。1日目には「アーティスト・インタビュー・マラソン」を実施し、アジア諸国から招聘した5名のアーティストにロング・インタビューを敢行。2日目には台湾の作家チェン・ジエレンの基調講演と、前日参加した作家やメンバーによるパネルディスカッションを行った。[岩城京子]

Members of Scene/Asia from different countries conducted a research on the contemporary performing arts in Asian countries, and shared political, social and cultural keywords extracted from the research process at an annual meeting. This year, the research on Southeast Asia, which started in the first year of Scene/Asia, was conducted in Cambodia and Vietnam, both of which have gone through historical frictions with the U.S., exploring the ideas underlying the artistic expression in the field of performing arts in each country. In March 2017, an annual symposium titled "Democracy in Asia - Performance, Narratives and Silence" was held over two days in Hong Kong, in collaboration with Hong Kong Arts Centre. On the first day, an "Artist Interview Marathon", which comprised long interviews with five artists from different Asian countries, was held. On the second day, a key-note interview session with Taiwanese writer Chen Chieh-Jen was followed by a panel discussion by writers who participated on the first day and Scene/Asia members. [Kyoko Iwaki]

03
SCENE / ASIA

CONCEPT

芸術批評を通じて、
アジア各地域に
「あらたな観客空間」を
つくりだすプロジェクト

Scene/Asiaは、アジアの社会背景（ソーシャルシーン）と舞台芸術（ステージ・シーン）をリサーチし、その知をアクティブに体験するためのキュレーション・プラットフォーム。現代アジアの諸地域における政治、宗教、社会問題を知り、各作品がどのように生成されたか、文脈理解を深めていく。オンラインでのキュレーション、レポートのほか、シンポジウムなどのイベントも開催する。

Scene/Asia ウェブサイト

CREDITS

キュレトリアル・チーム 岩城京子 [チーフ・ディレクター]、ウィリアム・アンドリュース、大館奈津子、相馬千秋、鈴木理映子 [以上、芸術公社]、ゴン・ジョジュン、ツォン・ファンツァ [台湾]、キム・ヘージュ、ソ・ヒョンソク [韓国]、シェン・ルイジュン [中国]、ジェイソン・ウィー [シンガポール]
リサーチャー エグリントンみか、江上賢一郎、居原田暹
スタッフ エディター 井上尚子、鈴木理映子 **ウェブデザイン** 庄野祐輔
アートディレクション 佐藤直樹 [ASYL]

Curatorial Team Kyoko Iwaki [Chief Director], William Andrews, Natsuko Odate, Chiaki Soma, Rieko Suzuki [Arts Commons Tokyo], Jow-Jiun Gong, Fang-Tze Hsu [Taiwan], Haeju Kim, Hyun-Suk Seo [Korea], Ruijun Shen [China], Jason Wee [Singapore]
Researchers Mika Eglington, Kenichiro Egami, Haruka Iharada
Staff Editors Naoko Inoue, Rieko Suzuki **Web Design** Yusuke Shono
Art Direction Naoki Sato [ASYL]

ベトナム・リサーチで訪れた
ニャサン・スタジオ

カンボジア・リサーチの様子

Scene/Asia アssenブリ

香港で行われた第2回
アニュアル・シンポジウム

2016-17年キュレーション・トピック

TOPIC

Scene/Asiaでは過去2年間の現地リサーチを介して、アジアの民主主義について思考してきた。と、そこにはすでに「他者の手」が介入していることに気づかされた。入植者、占領者、支配者たちの思惑。つまり空想の理想国家に辿りつくための呪詛として、民主主義は外部から支給されてきたのだ。けれど仮に民主主義が「デモス（人民）」による制度なら、そのシステムは「生活者たちの必然」を駆動力にしなければならない。生活と共鳴する哲学が、下支えしていなければならない。そして、少なくとも私の考えでは、そうした埋もれた生活哲学の雑音をふるいにかけ、純

度の高い表現として可視化してみせるのが、集団心理の第一発見者であるアーティストたちなのだ。彼らの表現はなにも、物語という発話や、パフォーマンスという意匠を取るばかりではない。感覚を研ぎ澄ますべく構築された、長い沈黙がそこに立ち現れてもよい。第2回Scene/Asiaアニュアル・イベントでは、香港、韓国、台湾、シンガポール、マレーシア、日本からアーティストとモデレーターを招聘し、インタビュー・マラソンとシンポジウムを開催。アジアにおける民主主義の非／実践について考えていきたい。

[Scene/Asia チーフ・ディレクター 岩城京子]

2017年2月1日 February 1st, 2017

2 | Scene/Asia アssenブリ

「アジア／オルタナティブにおける共有地はどこにある？」

SHIBAURA HOUSE (東京・日本)
Scene/Asia Assembly "Where can we find the commons for alternatives / in Asia?" at SHIBAURA HOUSE, Tokyo, Japan

Scene/Asiaの視点や経験を身体的にも共有する場として、アssenブリ（集会）を開催。今日のアジアにおいて、オルタナティブな場所やネットワークはいかに築かれるのか。また日本社会のなかで、アジアという場所はいかなる「Commons=社会の共有地」としてとらえることができるのか。ベトナム・リサーチの報告のほか、日本—アジア間を基盤に活動するアーティストをゲストを迎え、今日のアジア／オルタナティブのあり方について参加者も交えて語り合う場となった。

ゲスト キンチョメ、小鷹拓郎 レポーター 江上賢一郎 司会 居原田暹

Guest Speakers Kyun-chome, Takuro Kotaka Reporter Kenichiro Egami Moderator Haruka Iharada

2017年3月20日-21日 March 20th-21st, 2017

3 | 第2回アニュアル・シンポジウム

香港アートセンター（香港）
Scene/Asia Annual Event 2017 at Hong Kong Arts Centre McAulay Studio, Hong Kong

第2回のテーマは「アジアで民主主義を非／実践する：パフォーマンス、物語、沈黙」。香港、日本、韓国、マレーシア、台湾、シンガポールから、1名ずつアーティストを招き、具体的に詳細な活動の手法や思想を聞きつつ、各地域が抱えるさまざまな現実と、芸術（パフォーマンスアート、パフォーマンス）がどのように応えられるか、活発な議論が交わされた。

ゲスト ファーミ・レザ [マレーシア]、ホー・ルイアン [シンガポール]、キャンディス・チョン＝ムイグアン [香港]、ユン・ハンソル [韓国]、高山明 [日本]、チェン・ジェレン [台湾]
モデレーター 岩城京子 [日本]、ルカ・ラム [シンガポール]、シェン・ルイジュン [中国]、キム・ジュヨン [韓国]、相馬千秋 [日本]、ゴン・ジョジュン [台湾]

Guests Fami Reza [Malaysia], Ho Rui An [Singapore], Candace Chong Mui-ngam [Hong Kong], Hansol Yoon [South Korea], Akira Takayama [Japan], Chen Chieh-Jen [Taiwan]
Moderators Kyoko Iwaki [Japan], Luca Lum [Singapore], Ruijun Shen [China], Juyeon Kim [South Korea], Chiaki Soma [Japan], Gong Jow-Jiun [Taiwan]

2016年7月、10月 July and October, 2016

1 | 第3・4期東南アジアリサーチ

カンボジア（フノンベン、シェムリアップ）、ベトナム（ホーチミン、ハノイ）
Southeast Asia Field Research Trip
Session 3 in Phnom Penh & Siem Reap, Cambodia
Session 4 in Ho Chi Minh City & Hanoi, Vietnam

1年目に引き続き、東南アジア地域への視察を展開。カンボジアへは、シンガポールとニューヨークを拠点とするアーティストでライターのジェイソン・ウィーと台湾出身のライター、リサーチのツォン・ファンツァが訪問。シェムリアップとフノンベンにて、第二次世界大戦後の経済発展や民主化と古い伝統、複雑な歴史の綱引きの中にあるアートの現在を探った。ベトナムには、日本のリサーチ、江上賢一郎とエグリントンみかが訪れ、文化警察の介入や検閲をかくくりながらも、現地での活動に可能性を見出す人々の姿を追った。

リサーチ協力 ソフィーク・サオ、クヴァイ・サムナン、リノ・ヴース、ベン・セレイバンニャ、ロジャー・ネルソン、ヴェラ・メイ、コサル・キエフ、ソビアップ・チェア、ヨク・チャン、リクスミー・イエン、ヴィソル、コウ・グワンハ [以上カンボジア・リサーチ] チュオン・ミン・ウィ、ディン・Q・レ、ゾーイ・バット、ティファニー・チュン、グエン・フォン・リン、グエン・グアン [以上ベトナム・リサーチ]

Research Assistance Sopheak Seo, Khvay Samnang, Lyon Vuth, Pen Sereypagna, Roger Nelson, Vera Mey, Kosal Khiev, Sopheak Chea, Youk Chang, Reaksmey Yean, Visol, Koh Nguang How [in Cambodia], Truong Minh Quy, Dinh Q. Lê, Zoe Butt, Tiffany Chung, Nguyen Phuong Linh, Nguyen Ngan [in Vietnam]

04 Theater Commons Tokyo

2017 **1.25-2.5**

PRODUCTION

シアターコモンズ Theater Commons Tokyo

2017年1月25日-2月5日
東京都港区各所

January 25th-February 5th, 2017
Various places in Minato ward, Tokyo

主催 | シアターコモンズ実行委員会

台北駐日経済文化代表処 台湾文化センター、ゲーテ・インス
ティトゥート 東京ドイツ文化センター、在日フランス大使館/ア
ンステイチュ・フランセ日本、特定非営利活動法人 芸術公社

共催 | 港区 平成28年度港区文化プログラム連携事業

パートナー | SHIBAURA HOUSE

ウェブサイト | <http://theatercommons.tokyo/>

Organized by Theater Commons Tokyo Executive Committee
Taiwan Cultural Center, Taipei Economic and Cultural
Representative Office, Goethe-Institut Tokyo, Embassy of France
in Tokyo and Institut français du Japon, Arts Commons Tokyo
Co-organized by Minato City Cultural Program
In partnership with SHIBAURA HOUSE
<http://theatercommons.tokyo/>

シアターは「劇場／演劇」、コモンズは「共有地／共有知」、いずれも二重の意味を持つ。この前提のもと、いかに私たちは「演劇的な知」を活用し、社会の中に「共有地としての劇場」をつくることができるだろうか。シアターコモンズは、この問いをアーティストや観客とともに考える場＝劇場である。そのコンセプト自体が一つの「拡張された劇場」であり、従来の舞台作品やフェスティバルとは異なる経験が用意されている。今回は「演劇をつかう／劇場をつくる」をテーマに、12日間にわたり8つのプロジェクトを実施。観客がパフォーマーとなるワークショップや、過去作を時間も場所も移し替え別の経験として再編するレクチャーパフォーマンス、対話型イベントなどが行われた。この「来たるべき劇場」を探求する試みは、芸術公社の中軸事業として、さらに拡大していく予定だ。[相馬千秋]

Theater means the place where the performance is held and the performance itself. Commons means commonly owned place and shared knowledge. Based on this assumption, how can we leverage the “theatrical knowledge” to create a “theater as a common place” in our society? Theater Commons Tokyo is a place/theater where we explore this question with artists and audience. The concept itself is a sort of the “extended theater” and offers you experiences that are different from those of the existing theater performances or festivals. This year’s Theater Commons Tokyo was themed on “Using Theater / Making a Theater” and comprised eight projects held in the period of twelve days, including workshops where the audience become performers, a lecture performance that reedit the previous art project as a different experience in a different point of time and place, dialogues, etc. We intend to continue this experiment to explore a “new theater” as the main activity of Arts Commons Tokyo. [Chiaki Soma]

CONCEPT

演劇をつかう。劇場をつくる。
 レクチャーパフォーマンス、ワークショップ、対話型イベントなど。
 演劇的発想を活用した、あたらしい劇場「シアターコモンズ」。

Using theater. Making a theater.
 A series of lecture performances, workshops and talks harnessing
 the imagination of theater to create a new commons.

シアターコモンズは、演劇的想像力によって、異質なものや複数の時間が交わり、日常を異化するような対話や発見をもたらす「劇場」をアーティストとともに仕掛けていくプロジェクト。演劇のみならず建築、都市リサーチ、文学、美術、福祉などにも演劇的発想を応用し、レクチャー形式のパフォーマンスや社会関与型アート、ワークショップや対話型イベントなどを集中的に実施していく試みである。

初年度は港区の共催のもと「港区文化プログラム連携事業」として港区内を中心に展開、6つのプログラム、2つの連携プログラム、シンポジウムを実施した。また、台湾文化センター、東京ドイツ文化センター、アンスティチュ・フランセ日本とNPO法人芸術公社が実行委員会を形成して事業に取り組んだ。

Presenting the work of a series of artists, Theater Commons Tokyo launches a theater space within the city where, through the imagination of theater, diverging elements and eras intersect, and dialogue and discoveries transform the everyday into the unknown. It features a series of lecture performances, socially engaged art events, workshops and talks that apply theatrical ideas not only to theater itself but also to architecture, urban studies, literature, visual art, and welfare. The first iteration Theater Commons Tokyo opens in January 2017. In partnership with Minato City, it takes place at venues around the ward as part of the Minato City Culture Program. It is organized by an executive committee comprising Taiwan Cultural Center, Goethe Institut Tokyo, Institut français du Japon, and Arts Commons Tokyo.

04

Theater Commons Tokyo

CREDITS

シアターコモンズ実行委員会

委員長

相馬千秋 [特定非営利活動法人
 芸術公社 代表理事]

副委員長

ペーター・アンダース
 [東京ドイツ文化センター所長]

委員

ティエリー・バイユ
 [在日フランス大使館/
 アンスティチュ・フランセ日本]
 朱文清 [台北駐日経済文化
 代表処 台湾文化センター長]
 大館奈津子 [特定非営利活動
 法人 芸術公社 理事]

監事

須田洋平 [弁護士]

シアターコモンズ
 実行委員会事務局

ディレクター

相馬千秋 [芸術公社]

制作統括

戸田史子 [芸術公社]

プロジェクト・コーディネーター

大館奈津子 [芸術公社]
 田中みゆき
 及友友美

広報・編集

柴原聡子
 橋場麻衣

翻訳

ウィリアム・アンドリュース
 [芸術公社]
 宇波恵 [芸術公社]

予約管理システム

富田明日香 [quinada]

アート・ディレクション&デザイン

加藤賢策 [LABORATORIES]

ウェブデザイン

加藤賢策 [LABORATORIES]
 伊藤博紀 [LABORATORIES]

法務アドバイザー

須田洋平 [弁護士 / 芸術公社]

インターン

佐藤駿
 田邊裕子
 水沼大地

ボランティア

秋山優美香
 一木美友
 臼倉恵美
 春日大樹
 小西 浩太郎
 下川志乃ぶ
 高橋雅美
 鳥嶋遥
 藤木紫苑
 松下琴美
 森戸小夜
 森麻奈美
 山田ゆうこ
 山本うみ

撮影スタッフ

柿崎友里恵
 中西里紅
 久松澄玲
 門間真実
 柳田智哉

Theater Commons Tokyo Executive Committee

Chairperson

Chiaki Soma [Representative
 Director, Arts Commons
 Tokyo]

Vice-chairman

Peter Anders [Institutsleiter,
 Goethe-Institut Tokyo]

Member

Thierry Bayle [Embassy of
 France in Tokyo / Attaché
 culturel, Institut français du
 Japon]

CHU Wen-Ching [Taiwan
 Cultural Center, Taipei
 Economic and Cultural
 Representative Office in
 Japan]

Natsuko Odate [Board
 Director, Arts Commons
 Tokyo]

Auditor

Yohei Suda [Lawyer]

Theater Commons Tokyo Staff

Executive Director

Chiaki Soma
 [Arts Commons Tokyo]

Production Manager and Coordinator

Fumiko Toda
 [Arts Commons Tokyo]

Project Coordinator

Natsuko Odate
 [Arts Commons Tokyo]
 Miyuki Tanaka
 Yumi Nozoki

Editor / PR

Satoko Shibahara
 Mai Hashiba

Translation

William Andrews
 [Arts Commons Tokyo]
 Megumi Unami
 [Arts Commons Tokyo]

Booking System

Asuka Tomita [quinada]

Art Direction / Design

Kensaku Kato
 [LABORATORIES]

Web Design

Kensaku Kato
 Peter Anders [Institutsleiter,
 Goethe-Institut Tokyo]
 Hiroki Ito
 [LABORATORIES]

Legal Adviser

Yohei Suda [Lawyer / Arts
 Commons Tokyo]

Interns

Shun Sato
 Hiroko Tanabe
 Daichi Mizunuma

Volunteers

Yumika Akiyama
 Miyu Ichiki
 Megumi Usukura
 Daiki Kasuda
 Kotaro Konishi
 Shinobu Shimokawa
 Masami Takahashi
 Haruka Torishima
 Shion Fujiki
 Kotomi Matsushita
 Sayo Morito
 Manami Mori
 Yuko Yamada
 Umi Yamamoto

Documentation Staff

Yurie Kakizaki
 Riku Nakanishi
 Sumire Hisamatsu
 Mami Monma
 Tomoya Yanagida

ワークショップ | Workshop

パスカル・ランベール (フランス)

Pascal Rambert

『都市をみる／リアルを記述する』

“watching the city / writing the real”

日時

2017年1月25日 [水] 14:00-18:00 ワークショップ1日目
 2017年1月26日 [木] 14:00-18:00 ワークショップ2日目
 2017年1月27日 [金] 14:00-18:00 ワークショップ3日目

会場

SHIBAURA HOUSE 5F
 〒108-0023 港区芝浦3-15-4

参加方法 無料・要予約

上演言語 フランス語 (日本語逐次通訳つき)

ワークショップ構成・演出 パスカル・ランベール

通訳 平野暁人

Date

Workshop Day 1 January 25th / 14:00-18:00
 Workshop Day 2 January 26th / 14:00-18:00
 Workshop Day 3 January 27th / 14:00-18:00

Venue

5F SHIBAURA HOUSE
 3-15-4 Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-0023

How to Participate Free / Reservations required
 Language French (with Japanese interpretation)

Conceived and Directed by Pascal Rambert
 Interpreter Akihito Hirano

あらゆる作品は「みること」から始まり、演劇とは「聞くこと」とだと語るパスカル・ランベール。受動態であることを「演出」とする演出家のワークショップの初日は、20名の参加者の自己紹介とその応答で終了。2日目、参加者は会場から半径500メートルの都市空間にある風景、出来事、言葉、音などを自由な視点・形式で観察・収集した。3日目は、「誰も指示しない、誰も急がせない」というルールのもと、2日目の個人的な経験を集団的な経験に還元することが試みられた。ランベールという大きな器のもと、誰かが何かを語り始め、別の誰かが介入する。演者と観客の境界はゆらぎ、相互が入れ替わりながら途切れなく何かがある場所で起こる、奇跡の「上演」が実現した。[相馬千秋]

“All theater works starts from the act of watching” and “theater is to listen” says Pascal Rambert. On the first day of the workshop by the theater director who directs passively, 20 participants did their self-introduction followed by questions and answers. On the second day, the participants observed and collected the landscape, incidents, words, sounds, etc. from their own perspectives and in their own ways, within a radius of 500 meters of the venue where the workshop was held. On the third day, under the rule of “no one will give instructions, no one will hurry you up”, the personal experiences of the participants from the second day of the workshop were to be converted into the collective experience. With the presence of Rambert, one started to speak and another intervened. The border between the performers and the audience became vague, and each keeps changing their roles with each other and things kept happening. The workshop has created a miraculous performance. [Chiaki Soma]

プロフィール

パスカル・ランベール | 1962年フランス生まれ。劇作家、演出家、俳優、映画監督。80年代より演劇活動を開始。2011年アヴィニオン演劇祭で初演された代表作『愛のおわり』は9カ国語に翻訳、世界各地で500回以上上演が続いている。また2007年から2016年まで10年間にわたり、パリ郊外に位置するジュヌヴィエ国立演劇センターの芸術監督を務め、自らの作品創作のみならず、世界各地の同時代演劇とフランスの観客をつなぐ役割を果たした。その功績が認められ、2016年アカデミー・フランセーズ演劇賞受賞。

Profile

Pascal Rambert | Born in France in 1962, Pascal Rambert is a playwright, director, actor and film director. He started working in the theater in the 1980s. His play “Clôture de l’amour” (Love’s End) was premiered at Festival d’Avignon in 2011 and has since been performed in 9 languages over 500 times around the world. He was artistic director of Théâtre de Gennevilliers, located in the suburbs of Paris, from 2007 to 2016, staging not only his own work but also introducing French audiences to international contemporary theater. In December 2016, he received the theater prize from the Académie française for his work.

ワークショップ・イベント | Workshop, Event

ラウムラボア・ベルリン (ドイツ) raumlaborberlin

『HOUSE PEAK』 “HOUSE PEAK”

04

Theater
Commons
Tokyo

日時

2017年1月26日 [木] 10:00-17:00 ワークショップ1日目

2017年1月27日 [金] 10:00-17:00 ワークショップ2日目

2017年1月28日 [土] 11:00-15:00 (15:00-最終ツアー開始)

イベント+ツアーパフォーマンス (随時スタート)

会場

ゲート・インスティテュート 東京ドイツ文化センター
〒107-0052 港区赤坂7-5-56

参加方法 無料・要予約 (1/28イベント+ツアーパフォーマンスのみ予約不要)

上演言語 英語 (日本語逐次通訳つき)

プロジェクト・リーダー ザビーネ・ツァーン (振付家)、

ベンヤミン・フェルスター=バルデニウス (建築家、ラウムラボア・ベルリン)

通訳 セバスチャン・ブレイ

出演 フランク・シュミッツ (ベルリン自由大学 / 建築史研究)、

田中幹也 (冒険家・世界記録多数)、北川桜 (モデル歌手)、ナマハゲ

(秋田から出張)、タニノクロウ (演出家)、20名のワークショップ参加者

Date

Workshop Day 1 January 26th / 10:00-17:00

Workshop Day 2 January 27th / 10:00-17:00

Event & Tour performance

January 28th / 11:00-15:00 (multiple tours depart during
time period, final tour starts at 15:00)

Venue

Goethe-Institut Tokyo

7-5-56 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052

How to Participate Free / Reservations required

*The event and tour performance on January 28th is open to all.
Participation is free and no reservation is required.

Language English (with Japanese interpretation)

Project Leaders Sabine Zahn (Choreographer), Benjamin Foerster-
Baldenius (Architect, raumlaborberlin)

Interpreter Sebastian Breu

Cast Frank Schmitz (Free University of Berlin, Architecture History
Research), Mikiya Tanaka (Adventurer with world records), Sakura
Kitagawa (Yodeler), Namahage (Guest from Akita Prefecture), Kuro
Tanino (Theater Director), 20 participants to the workshop

建築家集団ラウムラボア・ベルリンは、ドイツ文化センター全体を「ゲーテ山」に見立てる大胆な発想を実行。演劇的な想像力や身振りを使って、既存の建物をリロードした。2日間のワークショップでは、参加者とともに登山者の視点で建物をくまなく調査、空間を名づけ、しつらえを変更。一般客を招く3日目は、登山体験としてのイベントとツアーパフォーマンスを開催した。ベースキャンプで身体検査を受け、ヘルメットを着用した観客=登山者は、少人数のグループになって出発。風雪や落石あり、ナマハゲとの遭遇あり、道なき道を進んで頂上に辿り着いた後は、ザイルを装着して一直線に下山する！ まるで子供のような想像力や遊戯性によって、建物も個々の身体も活性化化した。[相馬千秋]

The architect collective raumlaborberlin transformed Goethe-Institut Tokyo into “Mt Goethe” by reconstructing the existing building using theatrical imagination and choreography. In the two-day workshop, together with the participants, raumlaborberlin conducted a thorough research of the building from a perspective of a climber, named the space, and changed the set-up. On the third day when it was open to public audience, a mount climbing event and tour performance was held. After having their bodies checked at the base camp, the audience (or climbers) in helmets in small group departed. They climbed the mountain with falling stones in the wind and snow and encountered Namahage until they finally reached the zenith. Then they tied the rope and went straight down the mountain!. The building and individuals' bodies were animated by the child-like imagination and the playfulness. [Chiaki Soma]

プロフィール

ラウムラボア・ベルリン | 1999年の結成以来、ラウムラボア・ベルリンは空間を社会的なインタラクションの産物と捉え、都市やコミュニティへの提案を行ってきた。都市はさまざまな矛盾が共存する場所で、建築はそれらから空間を生み出す技術と捉えている。彼らはより良い未来のためのアイデアを愛し、様々なアーティストやプランナー、社会学者らとの協働を試みている。また、プロジェクトを通して都市に新しい語り口や想像力を生み出すような状況をつくり、人々が想像を膨らませる機会と場を提供している。アートや建築、都市計画をつなぎ、長期的に人々の環境と結びつける彼らの活動の主なトピックは、変化する都市の景観や、公共/プライベート/共用の関係性である。

Profile

raumlaborberlin | Since 1999 raumlaborberlin has explored questions of the city and community. raumlaborberlin understands space as a product of social interaction, urbanity as the coexistence of contradictions, and architecture as the art of making space out of this. raumlaborberlin loves conceiving ideas for a better future and seeks collaborations with inspiring artists, planners and social scientists. raumlaborberlin creates urban situations that bring new narratives and imagination into the city, bringing together people with places and possibilities with imagination. raumlaborberlin connects art, architecture and city planning, linking the direct environment of people with long-term perspectives. Its major themes are cityscapes in transformation and the relation between the public and the private and common.

レクチャー・パフォーマンス・朗読 | Lecture Performance, Reading

ワリス・ノカン (台湾)、チェン・ユーチン (台湾)、
高山明 / Port B (日本)

Walis Nokan, Yuchin Chen, Akira Takayama / Port B

『北投／東京 ヘテロトピアが交わる場所』
“Beitou / Tokyo Heterotopia”

日時

2017年1月27日 [金] 19:00開演 レクチャー・パフォーマンス+朗読
2017年1月28日 [土] 17:00開演 レクチャー・パフォーマンス+朗読
2017年1月29日 [日] 17:00開演 朗読+トークセッション

会場

台北駐日経済文化代表処 台湾文化センター
〒105-0001 港区虎ノ門1-1-12 虎ノ門ビル2F

参加方法 無料・要予約 (先着順)

上演言語 日本語・中国語 (逐次通訳つき)

レクチャー・パフォーマンス・出演 高山明

朗読／トークセッション・出演 ワリス・ノカン、チェン・ユーチン、管啓次郎、
温又柔、スー・フランキー、シュウ・ファンツー、高山明

リサーチ・プレゼンテーション 林立騎

朗読テキスト翻訳 及川茜、下村作次郎

レクチャー・パフォーマンス・テキスト翻訳 黄耀進

リサーチ通訳 劉詩蕾 トークセッション通訳 橋本佳奈、及川茜

リサーチ協力 本柳享、西本健吾 朗読テキスト翻訳協力 魚住悦子

舞台進行 樋口勇輝 音響 稲荷森健 制作 戸田史子

助成 台北駐日経済文化代表処 台湾文化センター

協力 鳳甲美術館

Date

Lecture Performance & Reading January 27th / 19:00
Lecture Performance & Reading January 28th / 17:00
Reading & Talk January 29th / 17:00

Venue

Taiwan Cultural Center, Taipei Economic and Cultural
Representative Office in Japan
2F Toranomon Building, 1-1-12 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001

How to Participate Free / Reservations required
(first come, first served)

Language Japanese and Chinese (with interpretation)

Lecture Performance Akira Takayama
Readings, Talks Walis Nokan, Yuchin Chen, Keijiro Suga, Yuju
Wen, Frankie Su, Fangtze Hsu, Akira Takayama
Researcher, Moderator Tatsuki Hayashi
Translator Akane Oikawa, Sakujiro Shimomura
Lecture Performance Text Translator Huang Yaochin
Research Interpreter Liu Shilei

Session Talk Interpreter Kana Hashimoto, Akane Oikawa
Research Help Toru Motoyanagi, Kengo Nishimoto
Translation Advisor Etsuko Uozumi Stage Yuki Higuchi
Sound Ken Inarimori Production Fumiko Toda
Supported by Taiwan Cultural Center, Taipei Economic and
Cultural Representative Office in Japan
In cooperation with Honggah Museum

高山明 / Port Bによる演劇プロジェクト『東京ヘテロトピア』(2013年～現在)。その台北版『北投ヘテロトピア』では、台湾原住民文学作家のワリス・ノカンと、若手作家のチェン・ユーチン、作家の管啓次郎と温又柔が参加した。今回、「文学／演劇(朗読)、東京／北投」が交わる3晩の異なるプログラムを、3部構成で開催。中心となるのは高山による問い<上演>をどのように「写／映／移」すことが可能か?>。この問いに呼応するかのよう、ノカンとユーチン、管と温による朗読(ノカンとユーチンが『東京ヘテロトピア』の新訪問地のテキストを執筆・朗読。翻訳版は管と温が朗読)、最終日には東京・台北双方の関係者によるディスカッションが行われた。[戸田史子]

Akira Takayama / Port B launched a theatrical project “Tokyo Heterotopia” in 2013. “Beitou Heterotopia” is a Taipei version of the Tokyo project with participation by a leading Taiwanese aborigine literary figure Walis Nokan, up-and-coming Taiwanese writer Yuchin Chen, and Japanese writers Keijiro Suga and Yuju Wen. Three different programs themed around the “literature/theater (reading), Tokyo/Beito” were presented over three evenings. The programs were focused on the question raised by Takayama – “How can we take photos of / film / transplant the performance?” Responding to this question, Nokan and Yuchin wrote and read the texts of the new destinations of “Tokyo Heterotopia” and Suga and Wen read the translated texts, followed by the discussions among the participants from both Tokyo and Taipei on the last day. [Fumiko Toda]

1月27日 [金] 19時開演

1部 高山明×林立騎: 「北投・東京ヘテロトピア」プレゼンテーション
2部 チェン・ユーチン、温又柔による北投・東京ヘテロトピア作品朗読
3部 高山明: レクチャー

1月28日 [土] 17時開演 *第1部、第3部は27日と同様

2部 ワリス・ノカン、管啓次郎による「北投・東京ヘテロトピア」作品朗読

1月29日 [日] 17時開演 *第1部は27日と同様

2部 チェン・ユーチン、温又柔、ワリス・ノカン、管啓次郎による
「北投・東京ヘテロトピア」作品朗読
3部 シンポジウム「北投／東京 ヘテロトピアの交わる場所」

January 27th / 19:00

Part 1 | Akira Takayama and Tatsuki Hayashi presentation
Part 2 | Yuchin Chen reading and Yuju Wen translation (Japanese) reading
Part 3 | Akira Takayama lecture performance

January 28th / 17:00 *Part 1 and Part 2 are same as January 27th

Part 2 | Walis Nokan reading and Keijiro Suga translation (Japanese) reading

January 29th / 17:00 *Part 1 is same as January 27th

Part 2 | Yuju Wen reading and Yuchin Chen translation (Chinese) reading
Keijiro Suga reading and Walis Nokan translation (Chinese) reading
Part 3 | “Beitou/Tokyo Heterotopia”

プロフィール

高山明 | 演出家。演劇ユニットPort B (ポルト・ビー) 主宰。実際の都市を使ったインスタレーション、ツアーパフォーマンスなど、既存の演劇の枠を超えた活動を世界各地で展開、演劇的発想・思考によって様々なジャンルでの可能性の開拓に取り組んでいる。

Profile

Akira Takayama | A theater director and head of Port B, Akira Takayama uses theatrical ideas to experiment with the possibilities of a range of media. He has created projects around the world that transcend the conventions of theater, encompassing art installations in cities, tour performances, and more.

ワークショップ | Workshop

菅原直樹 / OiBokkeShi (日本)
Naoki Sugawara (OiBokkeShi)

『老いと演劇』
“Aging and Theater”

日時

2017年1月29日 [日] 13:00-16:30

ワークショップ『老いと演劇』

2017年1月30日 [月] 17:30-21:00

ワークショップ『老いと演劇』

18:30-21:00

トーク+公開ワークショップ『老いと演劇』

会場

港区立介護予防総合センター ラクチャ 研修室
〒105-0023 港区芝浦1-16-1 みなとパーク芝浦2F

参加方法 無料・要予約 (先着順)

上演言語 日本語

ワークショップ構成・演出 菅原直樹

Date

Aging and Theater Workshop
January 29th / 13:00-16:30

Aging and Theater Workshop
January 30th / 17:30-21:00

Aging and Theater Talk & Public Workshop
January 31st / 18:30-21:00

Venue

Minato General Long-Term Care Prevention Center
(Rakutcha) Training Room
2F Minato Park Shibaura 1-16-1 Shibaura, Minato-ku, Tokyo 105-0023

How to Participate Free / Reservations required
(first come, first served)

Language Japanese

Conceived and Directed by Naoki Sugawara

『老いと演劇』は、認知症のお年寄りの言葉を受け止め、否定せずに演技をすることで心を通わせることを実践する演劇ワークショップ。考案者の菅原直樹は、既に始まっている超高齢社会の課題に「演劇」というユニークな切り口でアプローチしてきた。2025年には人口の3割が65歳以上になると言われ、世界でも類を見ないスピードで高齢化が進む日本。誰しもに関わる「老い」をテーマに認知症の人と“いまここ”を楽しむワークショップは、不可解な他者と向き合い関係を築くという、「演じること」の本質に迫る。演劇関係者だけでなく、福祉関係者、教育者、アーティストなど、様々な分野から集った参加者が交じり合い、介護予防の場に「劇場」が立ち上がった。[田中みゆき]

“Ageing and Theater” is a theatrical workshop where participants communicate with the elderly with dementia by acknowledging their words and interacting with them by acting. Naoki Sugawara, who developed the concept of this workshop, has approached the problems of the aging society through theater. Japan is one of the most rapidly aging societies in the world. It is predicted that more than one third of the population of Japan will be aged over 65 by 2025. The workshop enabled the participants to enjoy the moment they spent together with the elderly with dementia. The workshop themed on the ageing which is relevant to every one of us approached the essence of “performance”, i.e., building a relationship with others who we do not and will not understand with each other. The participants of this workshop involved people working in different fields, such as theater, welfare, education, and art. The workshop created a “theater” in the field of preventive care. [Miyuki Tanaka]

プロフィール

菅原直樹 | 1983年栃木県生まれ。奈良町アート・デザイン・ディレクター。「老いと演劇」OiBokkeShi主宰。俳優、介護福祉士。四国学院大学非常勤講師。平田オリザが主宰する青年団に俳優として所属。小劇場を中心に新進劇作家・演出家の作品に多数出演。2010年より特別養護老人ホームの介護職員として働く。2012年、岡山に移住。介護と演劇の相性の良さを実感し、地域における介護と演劇の新しいあり方を模索している。

Profile

Naoki Sugawara | Born in Tochigi Prefecture, Naoki Sugawara is the art and design director for Nagi, a town in Okayama, as well as the head of OiBokkeShi, a theater group specializing in the theme of aging. He is an actor, qualified caregiver, performer, he is a member of Oriza Hirata's Seinendan and has appeared in the work of many emerging writers and directors on the fringe scene. Since 2010, he has worked as a caregiver at nursing homes for the elderly. In 2012, he relocated to Okayama. His work searches for a new intersection of caregiving and theater in regional communities.

©Hikaru Fujii

ワークショップ | Workshop

藤井光 (日本)
Hikaru Fujii

『日本人を演じる』
“Performing the Japanese”

日時

2017年1月30日 [月] 13:00-16:00 ワークショップ
2017年1月31日 [火] 18:00-21:00 ワークショップ

会場

港区男女平等参画センター リーブラ、リーブラホール
〒105-0023 東京都港区芝浦1-16-1 みなとパーク芝浦1F

参加方法 無料・要予約

上演言語 日本語

ワークショップ構成・演出 藤井光

舞台進行 樋口勇輝

撮影助手 青山真也

音響 藤口諒太、伊豆田廉明

04

Theater
Commons
Tokyo

Date

Workshop January 30th / 13:00-16:00
Workshop January 31st / 18:00-21:00

Venue

Minato Gender Equality Center “Libra”, Libra Hall
1F Minato Park Shibaura, 1-16-1 Shibaura, Minato-ku,
Tokyo 105-0023

How to Participate Free / Reservations required

Language Japanese

Conceived and Directed by Hikaru Fujii

Stage Yuki Higuchi

Camera Assistant Shinya Aoyama

Sound Ryota Fujiguchi, Kadoaki Izuta

©Hikaru Fujii

©Hikaru Fujii

藤井光によるワークショップ『日本人を演じる』は、1903年に大阪で行われた第5回内国勧業博覧会における「学術人類館」の展示に基づいて構成された。参加者は、藤井に簡単な説明を受けたあと会場に入る。彼の指示のもと演者としてふるまううち、参加者はかつての人類館と同様、他の参加者を類別する差別行為に加担していく。その後、資料や言葉の提示を通じて藤井の作為が明らかになるにつれ、加担したことを悔やむ者、仕組みられた構成や映像で記録する藤井＝アーティストに憤る者などが現れた。人間の感情の振幅を刺激し、ある一定の状況が作られれば、過去に消えたはずの行為や事象は現在でも簡単に繰り返される。そのことが明らかになる濃厚な時間となった。[大館奈津子]

“Performing the Japanese”, a workshop by Hikaru Fujii was planned based on the exhibition at “Anthropology Pavilion” at the Fifth National Industrial Exhibition held in Osaka in 1903. After Fujii’s brief introduction, the participants entered the venue. While acting as performers under Fujii’s instructions, the participants ended up in discriminating against the other participants, similarly to what had happened at “Anthropology Pavilion”. Then, the participants learned the intention of Fujii’s instructions by looking at the information and words presented in the venue. Some regretted that they took part in the discrimination, and others became upset at the devised scenario or Fujii/artist who was filming them. The workshop revealed that the acts and events of the past could be repeated easily in the present time if people’s emotions are stimulated in certain circumstances. [Natsuko Odate]

プロフィール

藤井光 | 1976年生まれ。芸術は社会と歴史と密接に関わりを持って生成されているという考えのもと、既存の制度や枠組みに対する問いを、綿密なリサーチやフィールドワークを通じて実証的に検証し、実在する空間や同時代の社会問題に応答する作品を映像インスタレーションとして制作している。最近では日本の近代に国内やアジアで構築された教育および社会制度や、博物館や美術館のあり方について問う作品を継続的に発表している。

Profile

Hikaru Fujii | Born in 1976, Hikaru Fujii creates video installations that respond to contemporary social problems. He makes use of extensive research and fieldwork investigating existing systems and structures, based on the idea that art is produced out of the intimate relationship between society and history. His work explores modern education and social systems in Japan and Asia as well as the nature of museums and art museums.

レクチャーパフォーマンス | Lecture Performance

Chim ↑ Pom (日本)

『Chim ↑ Pom劇場』 “Chim ↑ Pom Theater”

日時

2017年2月2日 [木] 19:00開演
2017年2月3日 [金] 14:00開演 / 19:00開演
2017年2月4日 [土] 19:00開演
2017年2月5日 [日] 17:00開演

会場

SHIBAURA HOUSE 5F
〒108-0023 港区芝浦3-15-4

チケット 一般前売り3,500円、港区民割引3,200円

上演言語 日本語

構成・演出 Chim ↑ Pom

技術協力 寅川英司、河野千鶴 (torawork)

舞台監督 加藤唯 受付 つくにうらら

協力 無人島プロダクション

Date

February 2nd / 19:00
February 3rd / 14:00 / 19:00
February 4th / 19:00
February 5th / 17:00

Venue

5F SHIBAURA HOUSE
3-15-4 Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-0023

Tickets Adults: ¥3,500 (Minato ward residents: ¥3,200)

Language Japanese

Conceived and Directed by Chim ↑ Pom

Technical Assistance Eiji Torakawa, Chizuru Kouno (torawork)

Stage Manager Yui Kato

Reception Urara Tsukuni

Cooperation Mujin-to Production

U.S.A. Visitor Center, 2016 ©Chim ↑ Pom
Courtesy of Chim ↑ Pom Studio and MUJIN-TO Production, Tokyo
photo by Osamu Matsuda

結成以来、社会に真正面から向き合い、既存の境界や規範を確信犯的に揺さぶり続けてきたChim ↑ Pom。シアターコモンズでは、彼らの活動を語り直すレクチャーパフォーマンスが行われた。彼らの活動は、広島、福島、カンボジア、メキシコなど、世界の矛盾が凝縮された地域の現実に介入しながら大胆に展開されてきた。それらを、映像やジョークを交えつつ語る卯城竜太の巧みな弁舌は、突如『耐え難きを耐え ↑ 忍び難きを忍ぶ展』の маниフェスト朗読で中断される。その後、様々な検閲や圧力に屈せざるを得なかったChim ↑ Pomの「黒歴史」を自省とともに暴き出す。そして、それに決別を誓う彼ら自身とともに、加担してきた観客の「自画像」がビデオに映し出され、その像は衝撃の一撃によって破壊されるのだった。[相馬千秋]

Since its foundation, the art collective Chim ↑ Pom has been engaged with social problems and questioned the existing borders and norms in the society. Theater Commons Tokyo presented a lecture performance by Chim ↑ Pom where they talked about their activities and works. Chim ↑ Pom has been working on various art projects dealing with the reality of the areas that have been affected by the contradictions of the world, including Hiroshima, Fukushima, Cambodia, Mexico, etc. Ryuta Ushiro eloquently presented Chim ↑ Pom's activities with some jokes and videos. His presentation was suddenly interrupted by the manifestation from the 10th ANNIVERSARY EXHIBITION (2015). Then, he reflected and revealed the "dark side of Chim ↑ Pom's history", i.e., various censorships and pressures by authorities which they had to go through and given way to. Chim ↑ Pom vowed that the history should not be repeated. The audience saw the image of themselves, which was filmed by Chim ↑ Pom during the presentation. The image suddenly disappeared as a bat swing crushed the projector. [Chiaki Soma]

プロフィール

Chim ↑ Pom | 2005年、卯城竜太・林靖高・エリイ・岡田将孝・稲岡求・水野俊紀により結成。時代と社会のリアルに全力で介入した強い社会的メッセージを持つ作品を次々と発表。東京をベースに、世界中でプロジェクトを展開する。2015年アーティストランスペース「Garter」をオープン、キュレーション活動も行う。福島第一原発事故による帰還困難区域内で、封鎖が解除されるまで「親に行くことができない」国際展「Don't Follow the Wind」を立ち上げ、作家としても参加。2015年3月11日にスタートした。近年の主な著作に『芸術実行犯』（朝日出版社）、『SUPER RAT』（パルコ）、『エリイはいつも気持ち悪い』（朝日出版社）、『Don't Follow the Wind』（河出書房新社）がある。

Profile

Chim ↑ Pom | Chim ↑ Pom is an artist collective formed in 2005 whose practice responds to contemporary issues with a strong social message. Though based in Tokyo, the group develops projects around the world. In 2015, the collective opened its own space, Garter, where it curates events. On March 11th, 2015, it launched "Don't Follow the Wind," an international exhibition located inside the Fukushima exclusion zone that is scheduled to continue until the ban is lifted and public access is allowed again. Chim ↑ Pom has been the subject of many solo and group exhibitions, including at the Saatchi Gallery (2015), MoMA PS1 (2011, 2014), the 9th Shanghai Biennale (2012), and the 29th São Paulo Biennial (2010).

SYMPOSIUM

シアターコモンズ・シンポジウム

「来たるべき「劇場」

—演劇と社会の共有地／共有知をめぐって—

卯城竜太×高山明× 藤井光×相馬千秋

シアターコモンズの最終日、公演を行った卯城、高山、藤井とディレクターの相馬千秋が登壇するシンポジウムが開催された。来たるべき「劇場」の姿を問う議論が交わされるなか、Port Bの高山が自身のレクチャーパフォーマンスでもテーマにした“うつす”がキーワードとして浮かび上がってきた。記録におけるテクノロジーが進化し続ける現代、すでに起きたことをどう“うつし”ていくことができるのか、そして、作品が発表される箱としての劇場や美術館をどう考えるかといったアクチュアルな議論から、話題は作品のもつ“時間”へ。いま・この観客と、まだ見ぬ未来の観客をどうつなぐかまで、幅広いトピックについて意見が交わされた。

卯城竜太 [Chim 1 Pomリーダー、アーティスト]、高山明 [Port B主宰、演出家]、
藤井光 [美術家、映画監督]
モデレーター | 相馬千秋 [シアターコモンズ・ディレクター、芸術公社代表理事]

2016年2月5日 [日] 13:00-15:30

港区立男女平等参画センター リーブラ、リーブラホール

” 第1部 プレゼンテーション

相馬千秋プレゼンテーション 『シアター・ commons』

相馬千秋 (以下、相馬) | 最初にシアター・commonsという企画意図をお話しながら、この10日間に起こったことを簡単にご報告します。

私事なのですが、今年度からとある大学で教員を始めました。映像身体学科というところで、演劇や映像制作を専門に学ぶ学科なのですが、実際にそこにいる学生のほとんどは、必ずしも将来的に演劇を職業にしない、ことよると興味にもしません。今はテレビでも漫画でも、消費すべき「物語」はいくらでもあって、演劇よりもっと自分にとってアクセスしやすく身近なもので十分、というのが今の若い人の正直な感覚なんだと思います。そんな若者達に対して、私がどんなに演劇やその歴史が面白い、素晴らしいと言っても、それは彼らの人生にとってどれだけ役に立つことなのかという疑問がわいてきました。むしろ、演劇や上演そのものより、演劇的な知や考え、演劇的な発想を、何らかのかたちで彼らの実生活に活かすほうが有効なのではないかと考えるようになりました。こうした問いの延長線上に、自分の企画として外に開き共有する場として、シアター・commonsを構想するにいたしました。

シアター・commonsのキャッチコピーは、「演劇をつかう」「劇場をつくる」です。そして言うまでもなく、「演劇」と「劇場」は英語で言うところにも“theater”です。theaterを構成するいくつかの本質的な要素を抽出して、それを演劇も含めた様々な芸術生産の場で活用する、あるいは実社会のなかで応用することができないか、という問いが根底にあります。例えば、演劇において「演じる」という身振りは非常に重要な要素です。それを抽出して、演劇上演以外の場所に置いてみるとどうなるか。そして「見る／見られる」のような、演劇を規定する関係性を、実生活とか演劇以外の場所に置いてみることは可能なのか。また演劇は基本的に、「今、ここではない場所」で起こったことを「今、ここ」に再現する作業です。この演劇の基本的なあり方を、演劇というメディアから引き離して活用するとどうなるか。「演劇をつかう」と

いうテーマにはそのような問いが込められています。一方「劇場をつくる」については、シアター・commonsという「劇場」を作ることを打ち出しています。とはいえ、シアター・commonsは今のところ固定の場所としての劇場は持っていません。でも、場所性や空間だけが劇場ではない。私は劇場を、フィジカルな場であると同時に、そういう時間や経験を共有する場であり、堆積して更新していく場にしたい。それらを単なる舞台での上演に限定しないで取り入れていくにはどうしたらいいかを考えています。そこで、上演にいたる前の段階のワークショップやプロセスみたいなことをシアター・commonsと呼んでみる、あるいは、レクチャーパフォーマンスのように、上演や今ここではない場所で起きたことを別の時間や場所に再生する。シアター・commons、すなわち「共有地／共有知としての劇場」として、そういったことを試んでいます。

そこで実際に起こっていることは、ワークショップや、言論イベント、レクチャーパフォーマンスです。それぞれのものはバラバラに見えていて、まだまだ古典的な意味での「劇場」を更新するには到達していないと思いますが、これから回を重ねるごとに未来に向けて続けていきたいと思っています。それでは、今日登壇されている方以外のワークショップやイベントについて、私からご報告したいと思います。

パスカル・ランペール 『都市をみる／リアルを記述する』

このワークショップは、3日間×4時間、合計12時間かけて行いました。参加者は公募と抽選を経て集まった30名です。パスカル・ランペールは、自分でゼロから作るというよりは、外界にあるもの、目の前にいる人をひたすら受容して創作するタイプの演出家です。彼は「演劇とは、聞くことである」と明言して、実際に参加者の話を徹底して聞くことで信頼関係を作っていました。ワークショップ1日目は参加者の自己紹介だけで4時間が終了し、2日目にも食い込み、合計5時間ぐらい「人の話を聞く」ことに時間を割きました。その間、パスカルは何一つ教えない。ただそこにおいて、徹底して話を聞くだけです。4

『都市をみる／リアルを記述する』の様子

時間ぶっ通しで、テンションを保ったまま人の話を聞く。そして質問する。そうすることで、パスカルという大きな器の上にいる安心感、信頼関係みたいなものが生まれてくる。ここでインストールされた受動態としての態度をもって、2日目、それぞれの参加者はSHIBAURA HOUSEの半径500メートルの外界に出ていくことになります。参加者は、プロのアーティストもいれば創作をやったことがない人もいてバラバラです。それぞれが都市を何らかの形で経験してくる。最終日の3日目は、最初に「誰も何も指示しない、急がせない」というルールだけを決めて、あとは4時間ぶっ通しで、2日間の経験を共有する時間になりました。参加者は、散文や詩などの言葉に置き換えたり、都市で撮影した映像を流したり、交差点に行きかう人の身振りだけを抽出したり、糸電話を使ったり、とにかく様々な方法で個人の経験を集団の経験へと還元していきました。パスカルはこの最終日の4時間も、何一つ言わないし、指示もしません。すべてが自然に起こるのを待てばいいし、みんなが対等に自由だと言います。その信頼関係の上で、奇跡的にこの4時間という時間が途切れることなく続きました。

ラウムラポア・ベルリン 『HOUSE PEAK』

ラウムラポア・ベルリンという建築家集団が発案したワークショップです。3日間行い、最終日は一般観客も集めたイベントを開催しました。ドイツ文化セン

ターの建物全館を使い、登山という身体的な身振りを活用して既存の空間を再読み込みする作業を展開しました。ワークショップでは建築家のベンヤミンさんが、ドイツ文化センターの建物をゲーテ山という架空の山に見立てて登山するという設定のもと、そこで起こること、想定されることを言葉で書き出し、それを建物のどの場所にどういった経験として再インストールしていくかを参加者と一緒に話し合っていきます。振付家で演出家のザビーネさんも、身振りの抽出とか参加者の振り付けを行います。ホールにある何百ものイスを積み上げて山に見立てたり、実際に登山を前提とした身体訓練ばいこともやったりしました。3日目には、ワークショップの参加者と作ったツアーパフォーマンスを、一般のお客さんにも経験してもらいました。最初に診療所に行って、本物の医者でもあり演出家でもある人に診断書を書いてもらう。登山を始めると、図書館の書架の下を難所のようにくり抜けてみたり、館内にスモッグがたかれる中連帯して通り抜けたり。雪山道中、ナマハゲが

『HOUSE PEAK』にて、ドイツ文化センターのテラスから壁を伝って降りる参加者

登場して誰かが拉致されてしまうとか、遊戯的で馬鹿馬鹿しいことだけれど、実際に参加していると結構楽しい。そういう子どものごっこ遊びのようなことをしながら、空間と戯れていく。かと思えば、まじめなレクチャーも用意されていて、劇場建築史の専門家が登壇し、劇場を山に見立てた建築事例を講義してもらったり。最後、ベランダから屋上に行くはしごを上ると山頂です。ここまででも1時間ほどかかるし結構疲れるので、余計に登頂成功は嬉しく感じます。下山もわざわざプロの冒険家の方に協力してもらって、ザイルをつけてロープを伝いながら下りるという徹底ぶりでした。

OiBokkeShi『老いと演劇』

このワークショップを考案した演出家の菅原さんは、彼自身がすばらしい俳優であり、同時に介護福祉士の仕事もしている人です。彼はある日、介護と演劇は非常に相性がいいと気づきます。とくに認知症介護の場合は、通常の意味疎通に不具合が生じるわけですが、これを「演じる」という身振りを通してまったく違うコミュニケーションに再編成することが

できる、そういう形で演劇的発想を介護に取り入れていこうという提案です。ワークショップは、参加者同士が実際に介護の現場で使われているポケ防止ゲームをするところから始まります。体の部位をナンバリングして指差し確認するとか、通常のイス取りゲームとはちょっと違うルールで対話が生まれるようなゲームをするとか。これでだいたいが温まってくる。次に、菅原さんは平田オリザさんの『転校生』という戯曲をワークショップの中に取り入れます。認知症の場合、ある会話の中で、意味のない、あるいはずれた発言をしてしまうことでコミュニケーションに齟齬が生じるわけですが、ワークショップではこの戯曲を通常の会話に割り込ませることで、そのずれを面白おかしく経験することができます。最終的には、3人1組のグループになって、数分の小さな芝居を作ってもらいます。この台本は、それぞれ参加者の実人生のリアルな経験をちゃんと対話の中に織り込めるような穴埋めシートのようにできているので、その場で見知らぬ3人が集まってもある程度の台本の構造ができるようになっていくんです。それを上演することで、日常、介護の現場で起きているコミュニケーションのずれを、否定せずに受け入れられるようなレベルにシフトさせる。そういうワーク

『老いと演劇』ワークショップ風景

ショップです。これは、アート系の人が半分、残りは介護の現場からいらした方や、自分が老いていくことにリアリティのある方でした。

高山明プレゼンテーション 『北投／東京 ヘテロトピアが 交わる場所』

高山明(以下、高山) | レクチャーパフォーマンス『北投／東京 ヘテロトピアが交わる場所』は、台湾から詩人のワリス・ノカンさん、作家のチェン・ユーチンさんをお招きして、3晩連続で、台湾文化センターで行いました。台北の北投という町にある美術館で行われる「台湾国際映像芸術展」という企画展に、北投を舞台にした『東京ヘテロトピア』のようなプロジェクトをやってほしいという依頼があり、北投版のヘテロトピアを作ったことがもたっています。

『東京ヘテロトピア』は、点在するスポットを自分の好みやスケジュールに合わせて回っていくツアーなのですが、ここでは違う方法を取りました。北投にはバイクタクシーがあって、地元の人の足になっているんですね。それで、実際にバイクタクシーの後ろに乗って2時間半くらい北投という温泉街を回るツアーを作りました。参加者は、展示会の会場である鳳甲美術館からスタートして、北投のエリアを一周する。回った先々にはQRコードを記した看板があって、それを読み込むと、その場所の歴史的な解説と場所ごとに作家が書き下ろした小説の音源を、手持ちのスマホや端末で読んだり聴いたりできます。チームでリサーチした成果を林立騎さんが解説としてまとめ、聴こえてくる小説(そこでありえたかもしれないもう一つの物語)は、ワリス・ノカンさん、チェン・ユーチンさん、温又柔さん、管啓次郎さんが書きました。

『北投ヘテロトピア』は、当然北投でしか起こり得ないし、体験もできないものです。この『北投ヘテロトピア』というツアーを、どうすれば東京にある台湾文化センターに“うつす”ことができるかが、今回のレクチャーパフォーマンスのテーマでした。

“うつす”といったときに、写真の“写”で何かを“写す”、あるいは何か撮ったものを映写するの“映す”、そしてある場所やあるものを、違う場所へ“移す”と

『北投／東京 ヘテロトピアが交わる場所』
チェン・ユーチンの朗読

いう3つの意味を考えたいと思いました。そこで、いろんな方法で『北投ヘテロトピア』を東京に“うつす”を試みしました。例えば、写真と解説によるプレゼン。これは意味がととても伝わりやすいですね。2つめが、記録映像。雰囲気をはっきり伝わるので、おそらく何かを伝えるメディアとしては、今のところ最強だなと感じさせられる。すると、映像の強みを感じてしまった人間が演劇をやっていること自体に、結構な矛盾を抱えることになります。記録映像を見せればいいものを、どうライブ、しかも演劇としてお客さんと共有すればいいのか。そこに、このイベントの問題意識がある。3つめが朗読で、これはワリス・ノカン、温又柔、管啓次郎、チェン・ユーチンの四氏に、自分が書いた作品を朗読してもらいました。テキストはもちろん、彼らの朗読もクオリティが高いので、朗読イベントが軸になって、他にいろいろくっついてくるような構成になっています。それに続く僕のレクチャーでは、“うつす”とはどういうことを問うことにしました。ある場所が別の場所に“うつされ”、“うつされた”先の場所がひょっとしたら劇場かもしれないという問題提起です。日本では、田遊びが田楽に変わった瞬間に、日本の芸能、もっと言うところと演劇が始まったことになっているのですが、そのときどうい劇場が彼らの頭の中にあっただろうかというようなことをイメージして、その問いを投げかけました。イベントの最後には、『北投ヘテロトピア』を体験した人、物語を書いた人、そして台北のキュレーターを東京に招いて、“うつす”こと、それからヘテロトピア

” (今回の公演で写真や映像などを見て知る、あるいは似ているとかではなく、理論とか解釈とか注釈みたいなものによって理解する“うつつ”の可能性を探ることができたように思います。高山

について、対話形式のシンポジウムをやりました。これによって、写真や映像などを見て知る、あるいは似ているとかではなく、理論とか解釈とか注釈みたいなものによって理解する“うつつ”の可能性を探ることができたように思います。今は、この“うつつ”に、新しく、開かれた可能性があるんじゃないかと考えています。

藤井光プレゼンテーション 『日本人を演じる』

藤井光 (以下、藤井) | 今回行ったのは『日本人を演じる』というワークショップです。私は映像作品をベースにしているので、参加者とともに映像作品を作り上げることにしました。テーマは『日本人を演じる』、それだけだと漠然としているので、歴史的な一つの出来事を再現して映像におさめるという枠組みを設けました。

ワークショップでは、最初に参加者の皆さんで観察してもらいました。人を観察する方法はいろいろあると思いますが、ここではあえて19世紀後半または20世紀初頭の日本の人類学的な視点、目の色、肌の色、骨格、頭の形、歩き方、足の長さなど、人間を生物学的に見ることをしました。次に、出生時

の性別をもとに男女に分かれてもらい、日本人または日本人のように見える人と、非日本人または非日本人のような人を比較しあい、並べ替え、配置しました。結果的に、最も日本人であるまたは日本人らしい人、最もそうではない人を決めました。

実はこのワークショップに、一人の韓国人の女性の俳優に参加してもらいました。すると、予想以上にその韓国人の方が非日本人の方に配置されたのです。実際に、この日本人のように見える人を、序列をつけて配置していくこと自体、非常に人種主義的なレイズムに立脚するものです。ワークショップまたは何か芸術を作り出そうという空間において、その問題設定自体が問われることはありませんでした。この問われなかったことが、ワークショップの後に連なる様々なことに関係していきます。

1903年に、日本では「学術人類館」という、世界各地からの生身の人間を一種の見世物とする展示が開かれました。国内で外国製品が購入でき、輸入もできる法律ができた後の最初の博覧会の余興として行われたものです。どういった人々が展示されたかという、アイヌの人、沖縄の人、朝鮮の人、台湾の原住民、他にインドやジャワ等々から来た人たちです。日本人が、欧米列強の方から見られる存在だった状況から、眼差す主体の方に転換していったのです。これはいわゆるレイズムの原点と言って

もいいかもしれません。

ワークショップは、この歴史をベースとして進められました。会場のスクリーンに、当時の展覧会で使われた資料を映し、その後生身の人間を見られる動線へと進むよう演出しています。そして、台湾原住民、アイヌ、朝鮮、沖縄の4つのゾーンを作り、それを「日本人」に見て回ってもらいました。それぞれのゾーンには当時撮られた写真を置き、その中に奇妙なものを見せよう。さらに、私から彼らに、「発見したものを“遅れたもの”という言葉に置き換えて語ってください」と指示します。しかも、“遅れた”ことが“生存競争に敗北した”という視点で会話を続けてもらった。また、資料が残っている展示されたアイヌの人の演説を非日本人側に演説してもらい、さらにそれを日本人側が演技指導をしてより良い演説に変えていくこともしました。そうやって、参加者の皆さんに、当時のレイズムみたいなものを徐々に身体化させていく状況を作っていたのです。

当時、沖縄でもこの人類館に関して非常に反発を持って抗議行動が起きました。沖縄の人たちは、当時の自分たちの尊厳を守るために、アイヌや他の民族と同列にするなという差別意識をもっていた。それは、当時の知的枠組みに差別そのものを乗り越える言論がなかったからです。このような歴史的事実を参加者の人に読んでもらって、何が起きるかを見守りました。

最後には、このプロセスが強い身体的・精神的・倫理的な負荷に対する参加者の反応や感想を、私自身に対する批判も聞きつつ、話し合いました。そうやって、迫害に合うイメージそのものが見るべきものになってしまう映像生産の構図と、実在した人類館、それ自体が芸術生産にとっては資本になってしまうことがフィードバックしていきました。これにより、他者を確定していく機構そのものを考えるワークショップになったと思います。

卯城竜太プレゼンテーション 『Chim ↑ Pom劇場』

卯城竜太 (以下、卯城) | 僕らのレクチャーパフォーマンスは活動の全般を扱うものですが、この中で一

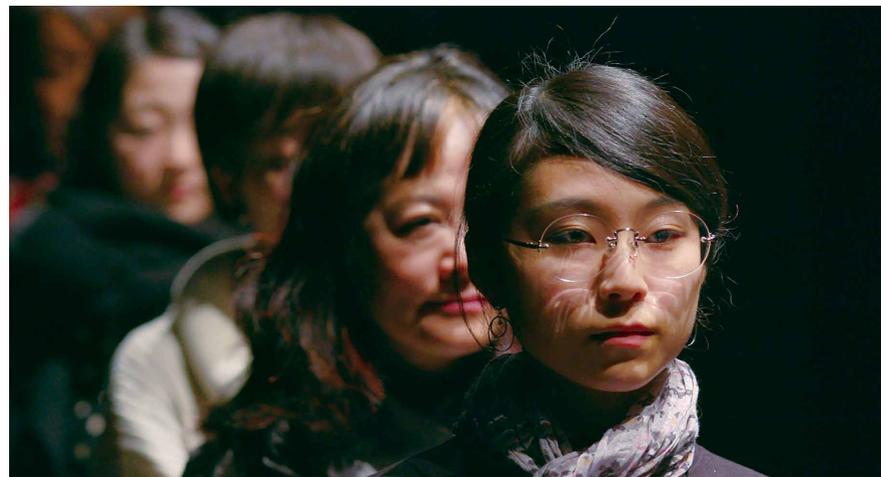

『Chim ↑ Pom劇場』の様子

番時間を割いて話しているのが、メキシコでやったばかりの新しいプロジェクトです。これまでメキシコとアメリカが接している国境で作品を作ってきたので、ここに住んでいる人のことや、そのリアリティとかを話しています。プロジェクト全体が終わったのが2017年の1月で、ちょうどトランプの大統領就任式があった時期だったので、『LAタイムズ』や『サンディエゴユニオン』などの一般紙からアート専門のメディアまで、アメリカのメディアに多く扱われるタイムリーなものになりました。そもそもメンバーのエリイが、あることがきっかけでアメリカに入学できなくなってしまった一件から始まっている。エリイの場合はある人のとばっちりだったんだけど、今や彼女のそういう境遇が思った以上に社会化されちゃった。去年の夏はまさかトランプが当選するなんて現実的に話されてなかったし、当選後もこんなに矢継ぎ早に入学規制に関する大統領令を発するなんて思われていませんでした。

相馬 | Chim ↑ Pomは、これまで実に多岐にわたる活動をやってきましたよね。世間的に物議を醸したり、メディアも巻き込んだ形で出来事化することもすべて含めてChim ↑ Pomの活動なのだと思いますが、実はその一つ一つの行為自体を目撃することは難しい。本当に数人、現場に居合わせた人しか目撃できない。しかし当然Chim ↑ Pomとしては、作品化する前提で行為を行っているわけだから、高山さんの言葉をお借りすると、結果的に行為を現場から別の場所に“うつす”ことをして見せている。作品化

” 迫害に合うイメージそのものが見るべきものになってしまう映像生産の構図と、実在した人類館、それ自体が芸術生産にとっては資本になってしまうことがフィードバックしていきました。藤井

『日本人を演じる』の様子 ©Hikaru Fujii

” 制作するときは、あまり具体的な観客は想定しません。自分たちと、神みたいな。エリイはそういうのを儀式とか言うんですけど。ただ、儀式として成立したところで、次はそれを人に見せるんで。そうすると意識が変わる。作るときのごくビュアな意識から、ショウの方になっていく。それが“うつす”ことになっていくんだけど。

卯城 | トークとかレクチャーはこれまでもいろんなところでやってきて、作品の解説もしますが、今回は、それを公演としてライブで観せる、という違いがあります。解説って、作品に添えるキャプションとか、作品集のステイメントとか、トークとか、同じ単語とかフレーズで何回も話したり書いたりするんです。そうすると、予定調和に生きているのが嫌だからこういうことやってるのに「また言ってるわオレ」みたいな感覚になるんですよ。今回は「演劇」というキーワードがあったから、同じフレーズが出てきてもフレッシュに体験できました。僕は役者でも何でもないけど、台詞ってこういうことかっていうのを実感しました。

もともと個人的にはワークショップとか生のパフォーマンスとか苦手なんです。作品作るとき、お客さんが前にいるのがしっくりこなくて。制作はプライベートな行為という瞬間で、それを記録したり完成された物をギャラリーで見せるというか。もちろんパフォーマンス自体が作品になる場合は違いますが、とにかくアートの場合、オーディエンスを想定しづらい。目の前にいる観客や展覧会期中の観客だけでなく、100年後に美術館や本などで観たり知ったりする観客もいるわけです。という作品によってはむしろそっちの方が多い。だから、制作するときは、あまり具体的な観客は想定しません、自分たちと、神みたいな。エリイはそういうのを儀式とか言うんですけど。ただ、儀式として成立したところで、次はそれを人に見せるんで。そうすると意識が変わる。作るときのごくビュアな意識から、ショウの方になっていく。それが“うつす”ことになっていくんだけど。

『Chim ↑ Pom劇場』って、今なら「小池劇場」とか、世間を騒がすものを「何とか劇場」という響きから取ってます。これまで、自分たちが発信しなくても、広島のとときの騒動とか、岡本太郎の絵に自分たちの

作品を付け足したこととか、予期せず“うつされる”んですよね、他者によって。そうすると自分たちの想定とは違う反応やフィードバックがあって、それがまた次の展覧会あるいはシンポジウムになる。だからわりと「何とか劇場」には親近感があったんです。

第2部 討論

起こったことを“うつす”方法

相馬 | 高山さんはこれまでも演劇を様々な形で実践していますが、いわゆる舞台上で何かを上演するというのをここ10年くらいやっていない。その背後にはご自身の演劇論や今の演劇状況に対する批評があると思います。今回は台湾の北投で起こったことを東京に“うつす”、その“うつし”方を問題にしていたわけですが、やはり作家の方たちの朗読は感動的でした。言葉だけでこんなにもある場所・ある瞬間に起こったこと、歴史の中やある空間で起こったことが、“うつされる”ことに衝撃を受け、感銘を覚えました。今回実際にやってみて、“うつし”について改めてお伺いできますか。

高山 | “うつす”について、先ほどは写真の“写”、それから映像の“映”、移動の“移”と説明しましたが、日本語の本来の意味では、からっぽの“空す”、つまり空（から）という字で「うつす」と読むのですが、そっちの方が本義らしいんです。その意味で、映像とかインスタレーションって面白い。それらは実際に

そこにはないもの、つまり不在なわけですよ。そのからっぽを、お客さんが自分で埋める。僕も作り手として、からっぽのものの縁取りだけ“うつす”ことに魅力を感じます。生の体験じゃなくなるのがかえって良いみたいな、逆説的な感じでしょうか。未だに一回性とかライブとかにこだわっている人が演劇には多すぎるけれど、それじゃあ演劇は負けるはずですよ。

卯城 | “うつす”の話聞きながら思ったことがあって。表現者を生んできた歴史って、表現者から次の表現者に作品や活動を見せることで、ハードコアに何かを伝染させることでもあるな、って。伝染（うつ）しちゃう人がいて、それ見てアートに感染しちゃう人がいる。自分は会田誠さんとかボアダムスとかから伝染された方なんです。

高山 | 朗読にもうつされちゃう人がいます。読み手に何か憑依したようになると、空間が全部変わっちゃう。そうすると本当に強いんですよね。朗読も言葉ですから、北投の景色、例えば匂いとか、バイクに乗って風を切る感覚とか、でこぼこな土地とか、バイクのおじさんの背中が温かいとか、感覚的に受けるものは言語化すると抽象化されるんです。人間はそういうものに憑依しやすい。なので、朗読しながら「あ、この人状態変わったな」となると、空間やお客さんの雰囲気まで変わります。それをすべて肯定していいのはちょっとわからないです。そうした憑依がおそらく古代から続くある種の強度だと思えますが、たぶんそこに一個切断を入れたほうが良いはずと自分は考えています。

藤井 | 今回、私は『日本人を演じる』を作るにあたって、当時の人種主義みたいなものをいろいろ勉強しました。例えば、当時の人類学者はいわゆる欧米の人種主義へのアンチとして、日本の人種主義を立てていたんですね。よく見ていくとかなり複雑で、単に欧米を真似するだけではないねじれがありました。そういう時代の声なり感覚なりを拾ってこうとすると、いとも簡単に自分自身が人種主義者になれるんですよ。現代はまさに人種主義的なものが感染していつている時代でもあります。そのとき芸術はどの位置に立つかが問われていて、僕自身は、いわゆ

藤井光氏

る多文化主義的な他者を理解しあいましようみたいなことよりも、現代の分断や差別や、乗り越えられない断絶そのものをワークショップの中に入れて込んでしまう方法を取ったんです。

相馬 | 今までのお話にも出たように、今回の大きなテーマは、まさに歴史を“うつす”ことですよ。藤井さんは今回、歴史を再現する、reactする“うつし”を行ったと思うのですが。

藤井 | 今回は、歴史的な資料も使いましたし、歴史学者がサポートしてくれていますが、歴史を再現したとは思っていません。そこにある差異や、当時の視線のある種強要させることに対する反発とかずれそのものを撮影する方法論をとったんです。今回やってみて、100年を経て乗り越えてきたものが、皆さんそれぞれにあることがわかりました。つまり、レイズム的な視点を乗り越えた100年のヒューマニズムの歴史が何となく感じられる。ただ、そういった個々の思想が、ワークショップというアーキテクチャの中で、最終的には機能しえない状況になってしまう。ある構造の中に置かれてしまうと、どんな個人的な思想があろうと、それに飲まれて行ってしまふ。そのことを目の当たりにしてしまったんだと思います。

卯城 | それはファシストが力を持つ構造と似ているのかもしれないですね。全体主義の感染の仕方って、全体が個人よりも尊重され、影響を持つことが前提だから、全体的な正義感に訴えかけて、個人の

ヒューマンズムを発動するのが気まづくなるような環境づくりをする。悪いことしようぜって集まるようなヤンキーたちの感じとはプロセスが違う。善か悪かってことは見方によって変わり得るし、どっちもが価値を持ち得る。それがアートの醍醐味の一つじゃないですか。

それから、劇場をつくる、つくり直すというのは美術館にも当てはまると思っています。例えばストリートアートとか、ヤンキー的に見られがちだけど、本人には確固たる哲学や思想、判断基準が強くある。それは一般的に受け入れられる基準とか前提ありきの個人の介入なんですね。最近「TOKYO GOOD MUSEUM」から依頼が来たんです。何かって言うと内容は、オリンピックに向けて、日本人はマナーがすごく良い、ゴミ捨てないとかの美德を一個ずつ美術作品として考えて、東京の街自体を美術館に例えるみたいなもので。アーキテクチャで言うと、基本的にはストリートアートとかフラッシュモブとか、街を使った介入芸術の何かを取っていて、美術館から街の外に出ていく部分を搾取してるんですよ。ていうかその依頼がなぜ俺らに来るのか、Chim ↑ Pomへのマナーがまず無いわって思ったけど(笑)。本当にびっくりして、メールの画像保存しちゃいました。

劇場という去勢装置

高山 | 折口信夫の言うには、まず田遊びがあって、それから田楽に変わったところが芸能の始まりなんだそうです。田遊びというのは、ある聖地みたいなもので、そこには選ばれた人たちである神主や呪術師が入って、田んぼの豊作の神を逃がさないために呪術で抑え込む儀式をやっていたんだと思います。つまり、田遊びはサイトスペシフィックなんです。たぶん、その言葉と身振りが固定化されて、誰か別の芸能集団によって移動可能なものにされた。それを田楽と呼んだわけです。

見方を変えると、例えばChim ↑ Pomみたいなヤンちゃんな人たちに来て、エライ人たちがあんなことやってるとなって、ものまねしたと。それで、こうすればもっと面白くなるんじゃないとか、こつまんないから削っちゃおうとかやっていくうちに、別ものにな

高山明氏

る。折口の本には、それが道に出て群衆舞踊になったと書いてあるけど、言葉を変えたらストリートに出て好き勝手やったってことです。聖地にわざわざ行って尊いものとして見ているしかなかった宗教儀式が、面白いから自分の村にも来てくれとなって、聖を俗化した芸能の場が出来上がったはずなんです。それは神聖な行事をやっている側から見たら、悪い奴らだったに違いない。すると、体制側は、劇場みたいなもの、当時でいえば神社に神楽みたいな舞台を作ってここならやって良いですよとした。それが田楽だと思う。だから、そもそも劇場とは去勢装置、勢いを殺す装置という側面がある。そのことを忘れて劇場万歳と言ったら絶対いけない。

卯城 | 美術館とギャラリーにもそういうところがありますよね。野性のあるもの、お客さんが客観的に見られる社会的なものに変換する場っていうか。その場がYouTubeとかになると、オーディエンスのリテラシーや場所へのリスペクトみたいな意識が美術の場よりも薄いから、逆にめっちゃ炎上しちゃったり。同じことを美術館で見せると、なんか空気が出来上がってそうはならない。それはそれで一個の装置として機能してる気もするんだけど、高山さんが言った去勢装置ってのはホワイトキューブにもありますよね。

藤井 | 僕は、インスティテュションや作家、観客のイメージが二人とは違って。今回ワークショップをやることになって、どういった人が参加者として来る

かがイメージができたんですね。芸術公社のことを知っているまたは間接的に知っているみたいな感じで、なんとなく予測できるし、それは普段僕が美術館で発表すると見てくれる人たちも重なってくる。その人たちとどのように、どういった表現をするかが問われていると思っていて。そこで私たちが、差別のない世界を、みたいな正義を共有するなんてことはやらないし機能しない。むしろ私たちの中にある差別をしてしまう動機そのものを明るみにし、それをもう一度考えていく、私たち自身のコミュニティの変革としてアートがある。だからアートが政府みたいなものにコントロールされて、去勢の場所としていうイメージとはまたちょっと違うのかなと。

高山 | みんな劇場にいると居心地良い面があるんですよ。なぜかという、同じ人たちが集まるからです。つまり、田遊びの段階で神事に参加していた人、高級な人とか、祭事を一括していた人たちが入れられないような場ができていたと思う。ここでも折口は面白いことを言っていて、劇場の機能は舞台ではなく箱だと言ってます。舞台だと演者だけになっちゃうけれど、箱にすると客を含めたコミュニティ全体を確保してくれる。この意味をどう考えればいいのか、劇場を考えるにあたっての僕の大きい課題です。そして、それを肯定的に考えたというのが、最近の僕の大きな変化ですね。暴力装置だからこそ、すごく排他的だし、排斥することもできる。ただ、その空間の内部においては、これまでになかったような、ならず者たちの集団とか、異質なものがいろいろ混じった、ある人から見たら入っちゃいけないみたいな箱になる可能性がある。その暴力性を一回引き受けたところで、逆手にとって、新しい可能性に対して開いていくしかないんじゃないかな。

相馬 | 藤井さんのワークショップに来ていただいた方はほぼ芸術公社や藤井光さんを知っている、そして、100年のヒューマンズムの歴史が培ってきた倫理観みたいなものをしっかり持っている人たちでした。しかも全員日本語が喋れて、日本で教育を受けて……、という雰囲気だった。そのように同質の人間たちが集まって行われるワークショップに対して、異なる他者や価値観があることを反映しえぬとい

た批判は当然あると思うのですが。

藤井 | 僕自身、かつてインターネット上で様々な名前前で映像を発表していました。それはいわゆる社会運動に関与するような映像で、国際的な問題になったり、国会でその映像が使われたり、裁判で実際に使われたり。そういう経験を踏まえて言うと、今自分が作ったものをいわゆる排外主義者が見て、何かを考えるきっかけを与えるようなことはできないと思う。そうではなくて、目の前にいる人たちに内在化されてしまっていることがどう形を変えて私たちに身体化されているかが重要です。僕自身が、目の前にいる人たちに在る大日本帝国の亡霊に気づき、そのことによって内にある他者性を発見していくことに重要性を見出しているんです。

コミュニティを操作して作ること

高山 | 僕が劇場から外に出たのは、劇場でやり続けていると段々批判はなくなってきて、同質のコミュニティができてきて、それを考えるには自分から外に出て、どこかに混じってあげないと考えたからです。ただ、それだと劇場が拡張するだけで結局同じコミュニティができていく。でもそれで良い面もあるんですよ、どういうコミュニティをつくるか意識さえしていれば、『完全避難マニュアル 東京版』をやったときに、おおよそ6000人くらいの方が参加してくれたんです。しかも、そこにあるコミュニティができて、自分たちのことを「避難民」と呼び、避難所を自由に作り始めた。今思うと、そういう疑似あるいは仮のコミュニティを作ることが、僕の仕事だったんだなと。それもあって、劇場に帰りたい思いがすごく強くなっている。劇場という場に、観客を含めた新しいコミュニティを作りたいんです。ある階級やタイプの人から「あの劇場なんか変な雰囲気だし行きたくない」と思われるような場をあえて作る必要がある。そのとき、きれいごとじゃなく、僕が操作をしていかないといけないと考えています。奇跡的に自然発生するコミュニティじゃなく、暴力的とも言える操作を自分に課したいんです。演劇の上げつなさと可能性はそこにあると思うので。

” 疑似あるいは仮のコミュニティを作ることが、僕の仕事だったんだなど。劇場という場に、観客を含めた新しいコミュニティを作りたんです。——高山

高山

“

相馬千秋氏

相馬 | 最初に紹介したパスカル・ランペールのワークショップは、それとは真逆でしたね。

高山 | そう。だから嫌です。

卯城 | あれ実は僕も苦手でした。僕は4年半くらい美学で「天才ハイスクール!!!!」っていう授業をやりました。キュンチョメとか面白い子たちが出てきてくれたんだけど。そのときの最初の方の授業ってまさにパスカルのあれなんです。毎年生徒は3~5人とかだったんですが、アートってそもそもまずは個人的なツボや欲望や生活や人生と向き合ってそれを表現できないと、いくら政治や社会をテーマにできても、その作家がそれをやる意味、っていうオリジナリティが欠落しちゃうから、何しても薄っぺらくなる。だからまずは個人の特殊さを引き出さないと何も教えられない。てことで、僕入れて5人くらいで何時間もかけてお互いの秘密を暴露しあう。人生で一番恥ずかしい性癖とか、カミングアウトしまくって。それを通して他人には共有できないような秘密のコミュニティ意識も作られて。だからコミュニティに可能性はあると思うんだけど、でもそれは1年以上密に付き合うことを自分に課したからできたことで

あって。だからたった数日の一過性の付き合いでそれはなかなか自分にはできない、ちょっと簡単過ぎるかなと。

藤井 | いろいろな集団の行為を撮影していると、人ってほしいオフィシャルな私を演じていることがわかるんですね。映像を制作するとなつて、出るのがオフィシャルな私をずっと演じられたとしたら、つまり内的な変化が起きなければ映像はおもしろくないし、魅力がないんです。卯城さんが暴露話を5人で話してというのは、それによってその人たちが変わっていくわけじゃないですか。

卯城 | 急に変わるんですよ、みんな。全然喋んなかったやつが、めっちゃギラギラして、こんな表情するんだみたいな。

藤井 | そこで変化するとき、映像的には、初めて意味があるんです。そういった主観が変化しうる状況をまず作ることが、監督の仕事だと思っていて。それで、芸術のコミュニティをと言ったとき、ただインスティテュションを集めればコミュニティになるのではなくて、それぞれ主体が変化してしまう状況が出

現するようなことに興味がある。しかも3時間というすごく短い時間でできるかという。

オーディエンスは誰なのか

卯城 | 藤井さんのワークショップに興味があるわいたのは、参加者同士が追い詰めることを強いながらもその関係を作ったってことで。短時間のミーティングの中で、参加者もみんないい人だから、そんなことしたくないはずで。あいまいなまま終わりたいし、ハッピーに終わりたいのに、そうじゃない関係になったことに興味がわいたんです。予期せぬ関係性を新たに築いたように見える。さっき「未来の知らないオーディエンス」っていうか、アートの消費の「長さ」について言ったけど、僕は現在の想定し得るあるべき関係性っていうのを、人間個人同士なら良いけど、オーディエンスと作品の間には求めたくない。自分は現在の社会でまかり通っていることが未来でもまかり通っているってことは信じていないし、資本主義も美術館の制度も今の時点がゴールだとは思っていない。すべてが変わったり、終わっていくと思うし。どこまで到達しても全部変わっていく中で、過去に作られたアート作品を今でも観るのってすごいことだと思うんですよ。だからこそ、現在よく見る人々の価値観や表情っていうのが、急に変わっちゃうタイミングってのはアートを感じる。

藤井 | 作品そのものが来たる未来へ向けて投げられていく、そしてその観客は現在の意識からは想定しえない人々である。そういう美術の長い歴史の中で、作家は作っていく。それはその通りです。一方で、現代に対して問うまたは向き合うところを、Chim ↑ Pomは真摯にやっているとも感じるんだけど。だから今の発言は矛盾もはらんでいるようにも聞こえる。

卯城 | その両輪はいつもあります。今のリアリティを写し出しすぎて作品が普遍的にならないときもある。でも、面白いと思うきっかけは身の周りのもの、それがもつリアリティでしかないから、すごく身近なモチーフから、遠い未来に向けたものを生めるかど

卯城竜太氏

うかが重要で。そういう強度を持ったなって自分でも思える作品は、まだ30個もないですけどね。でも、その30個くらいには何か期待できる。こんな俺たちみたいなカスみたいな人間が作ったものが、時間が経ってから、政府や今のキングとかに匹敵するようなものになることがある。《モナリザ》を守るのか今の政府を守るのかみたいな究極の質問ができるくらい革命を持ち得るのが、アートの魅力かなって思うんですよ。

相馬 | 今日のシンポジウムは「来るべき劇場」というものですが、様々な切り口でこの問いに迫ることができたと思います。シアター commons、それは拡張された劇場であり、経験の共有であり、開かれたコミュニティでもある。これからも「シアター」と「commons」の間に生成される多様な可能性を考え続けていく、そういう特別な企画にしていきたいと思っています。本日はありがとうございました。

”
僕は現在の想定し得るあるべき関係性っていうのを、
オーディエンスと作品の間には求めたくない。——卯城

“

芸術公社ディレクター

相馬千秋 [代表理事]
大館奈津子 [理事]
若林朋子 [理事]
須田洋平 [監事]

ウィリアム・アンドリュース

岩城京子
宇波恵
影山裕樹
鈴木理映子
平昌子
戸田史子
林立騎
望月章宏
田村かのこ
藤井さゆり

国際アドバイザー

ハンス＝ティース・レーマン
[演劇批評家・理論家]
ジャン＝ルイ・ボナン
[フランス・ナント市文化顧問]
ゴン・ジョジュン
[国立台南芸術大学教授]
赤坂憲雄
[民俗学者、学習院大学教授、
福島県立博物館館長]

アートディレクション

ロゴ：ASYL (佐藤直樹)

2016年度芸術公社インターン

佐藤俊
田邊裕子
水沼大地

2016年度

芸術公社サポート基金

芸術公社の活動は、以下の個人・法人の皆様からの
ご支援をいただいております。

名誉サポーター

勝呂隆男様

特別サポーター

赤坂憲雄様
伊東勝様
小泉明郎様

サポーター

岡室美奈子様
説田礼子様
松井憲太郎様
横山優子様
吉本光宏様

フレンズ

2名の皆様

Arts Commons Tokyo Directors

Chiaki Soma
[Representative Director]
Natsuko Odate
[Board Director]
Tomoko Wakabayashi
[Board Director]
Yohei Suda
[Auditor]

William Andrews
Kyoko Iwaki
Megumi Unami
Yuki Kageyama
Rieko Suzuki
Masako Taira
Fumiko Toda
Tatsuki Hayashi
Akihiro Mochizuki
Kanoko Tamura
Sayuri Fujii

International Advisors

Hans-Thies Lehmann [Theater Critic, Theorist]
Jean-Louis Bonan [Nantes Cultural Advisor]
Jow-Jiun Gong [Dean of the College of Visual
Art of the Tainan National University of the Arts]
Norio Akasaka [Folklorist, Professor of
Gakushuin University, Director of Fukushima
Museum]

Art Direction

Symbol Design : ASYL (Naoki Sato)

Arts Commons Tokyo Interns 2016-2017

Shun Sato
Yuko Tanabe
Daichi Mizunuma

Arts Commons Tokyo Fundraising Campaign
2016-2017

Arts Commons Tokyo is generously supported by
donations from individuals and organizations.

Honorary Supporter

Takao Katsuro

Special Supporter

Norio Akasaka
Masaru Ito
Meiro Koizumi

Supporter

Minako Okamura
Reiko Setsuda
Kentaro Matusi
Yuko Yokoyama
Mitsuhiro Yoshimoto

And 2 Friends

芸術公社アニュアル 2016-2017
2017年7月31日発行

発行
特定非営利活動法人 芸術公社

編集
柴原聡子
橋場麻衣
—
鈴木理映子
相馬千秋
[以上、芸術公社]

編集協力
寺山信

翻訳
宇波恵 [芸術公社]

アートディレクション&デザイン
加藤賢策 [LABORATORIES]

デザイン協力
和田真季 [LABORATORIES]

フォトクレジット
瀬尾夏美 (PP.16,19)
長崎由幹 (P.19)
藤井光 (PP.36,37,46)
Chim ↑ Pom (P.39)

印刷・製本
株式会社アトミ

芸術公社ウェブサイト
<http://artscommons.asia/>

お問い合わせ
contact@artscommons.asia

禁無断転載・複製

Arts Commons Tokyo Annual Report 2016-2017

Published and Edited by
Arts Commons Tokyo

Editors
Satoko Shibahara
Mai Hashiba
—
Rieko Suzuki
Chiaki Soma
[Arts Commons Tokyo]

Edit Assistance
Shin Terakado

Translator
Megumi Unami [Arts Commons Tokyo]

Art Direction and Design
Kensaku Kato [LABORATORIES]

Design Assistant
Maki Wada [LABORATORIES]

Photo
Natsumi Seo (PP.16,19)
Yoshitomo Nagasaki (P.19)
Hikaru Fujii (PP.36,37,46)
Chim ↑ Pom (P.39)

Printed by
ATOMI co.,Ltd.

URL
<http://artscommons.asia/>

INQUIRY
contact@artscommons.asia

©2017 Arts Commons Tokyo All Rights Reserved.
Printed in Japan.

