

Kyoto International Performing Arts Festival 2016 AUTUMN

KYOTO EXPERIMENT

ロームシアター京都オープニング事業

KYOTO EXPERIMENT 2016

京都国際舞台芸術祭

AUTUMN

目次

ごあいさつ	4
ディレクターズノート 橋本裕介	6
マーク・テ	12
ルイス・ガレー	16
フェデリコ・レオン	20
マーティン・クリード	24
池田亮司	29
松根充和	34
木ノ下歌舞伎	40
庭劇団ベニノ	44
篠田千明	48
シャンカル・ヴェンカテシュワラン / シアター ルーツ&ウィングス	52
researchlight	56
小泉明郎	60
こどもとおとなの演劇祭 プレイ!パーク	66
フリンジ:オープンエントリー作品	69
関連イベント、提携プログラム	72
フェスティバル・ミーティングポイント、ホテルプラン	74
チケット	80
会場アクセス	82
カレンダー	84
開催クレジット	86

Contents

Greetings	4
Director's Statement Yusuke Hashimoto	6
Mark Teh	12
Luis Garay	16
Federico León	20
Martin Creed	24
Ryoji Ikeda	29
Michikazu Matsune	34
Kinoshita-Kabuki	40
Niwa Gekidan Penino	44
Chiharu Shinoda	48
Sankar Venkateswaran / Theatre Roots & Wings	52
researchlight	56
Meiro Koizumi	60
Play Park: A festival for children and grown-ups	66
Fringe: Open Entry Performance	69
Related Events, Partner Program	72
Festival Meeting Point, Hotel-Festival Packages	74
Ticket Information	80
Access	82
Calendar	84
Credits	86

ごあいさつ

今回で7回目を迎える京都国際舞台芸術祭。

常に新たな「挑戦」を重ねておられるアーティストの皆様を支えられ、国内外の舞台芸術を紹介する先駆的・実験的な取組が、今や世界からの注目を集める一大フェスティバルへと大きく成長を遂げました。

これまで本芸術祭を育てていただいた全ての皆様へ深く敬意を表するとともに、開催に御尽力いただいた森山直人委員長をはじめとする実行委員会の皆様、並びに関係者の皆様へ厚く御礼申し上げます。

今春に引き続き、ロームシアター京都オープニング事業として、世界各国の芸術の創造と交流の舞台を多くの皆様へ体感され、舞台芸術を愛する人の輪が世界中に広がることを願っています。

本年3月には文化庁の京都への全面的な移転が決定！また、4年後の東京オリンピック・パラリンピックは、京都の、そして日本の文化を世界に発信するまたとないチャンスです。

本市といたしましても、これらの機会をしっかりと捉え、千年を超える歴史の中で育まれた伝統文化を礎に、新たな文化を創造し続ける「世界の文化首都・京都」への飛躍を目指し、全力で「挑戦」を続けてまいります。皆様の温かい御支援をお願い申し上げます。

京都市長 門川大作

先日、もうすぐ出産をひかえた友人と話していて、もしも今年生まれてくる子が85歳まで生きることになったら、人類は22世紀の最初の年を迎えていることに気づかされ、愕然とさせられたことがあります。人はつい、自分が生きているはずのない時代を、自分と無関係だと思いつつ習性があります。けれども、22世紀を「現実」として生きる人々は、そろそろこの世に生を受けつつあるのです。

今日、世界では、先行きの不透明な出来事が立てつづけに起こっています。そんな時、人は答えを急ぎがちです。「祝祭」も、時には「性急な答え」になりえます。先のことは分からないのだから、今を楽しめばいいじゃないか——これも立派なひとつの「答え」でしょう。

ところで、哲学者の鷲田清一先生は、〈哲学〉が、すぐには答えの出ない状況に対して徒に動じない「知的耐性」の営みだと言っています。そのような「知的耐性」こそ、まさに「文化力」の名にふさわしいのではないのでしょうか。〈芸術〉も、そうした人間の営みにほかなりません。

私たちはいま、カウントダウンの時を迎えています。あと5年です。——無論オリパラの4年後も重要ですが、世界と日本、科学と社会の諸状況が激変していく「2020年以後」は、「文化力」が試される本当の正念場です。2021年は、〈3.11〉から10年目、〈9.11〉から20年目の年でもあります。私たちが「不透明な21世紀」に向き合う真の知的耐性を獲得していくことに、「やがて生まれてくる人々」の未来も大きく関わっているはずで

今回のKYOTO EXPERIMENTも、芸術を通して、そんな未来への時間感覚を共有する、ささやかな「場」でありたいと考えています。

京都国際舞台芸術祭実行委員長 森山直人

Greetings

Kyoto Experiment will be held for the seventh time this autumn.

Supported by a wide range of artists whose work constantly breaks new ground, this pioneering international performing arts event has grown into a successful festival that attracts attention from around the world.

Alongside my deep respect for everyone who has helped cultivate the achievements of the festival, I would also like to express my gratitude to Naoto Moriyama and the members of the Executive Committee as well as all the other staff and people involved.

Following the festival in the spring, I hope that this Kyoto Experiment again allows many people to experience international arts and exchange as part of the program of events marking the opening of ROHM Theatre Kyoto, and that the network of people who love the performing arts expands all over the world.

This March, it was officially announced that the Agency for Cultural Affairs will move from Tokyo to Kyoto. In four years' time, the Olympic and Paralympic Games will be held in Tokyo, representing a chance for Kyoto and Japan to share its culture on the international stage.

Harness these historic opportunities, Kyoto aspires to transform into a global city of culture based on its traditions that have developed for over 1,000 years. We thank you for your generous support as we continue our endeavors.

Daisaku Kadokawa, Mayor of Kyoto

The other day I was speaking with a friend due to give birth very soon. I was astonished when they observed that if their child were to live to 85, they would witness humanity welcoming in the 22nd century. People have a habit of believing that the times they will never experience have nothing to do with them. But in fact, the people who will be alive come the next century are being born today.

Right now, there is great uncertainty about what is happening around the world. Humanity tends to rush to respond at such times. A festival can also sometimes seem to be a hasty answer to events. Since we don't know yet what's going to happen, let's just enjoy the present. This is also surely a rather admirable response.

The philosopher Kiyokazu Washida says that philosophy is our unshakeable “intellectual resistance” to situations when an immediate answer is elusive. We might say that the power of culture is also like “intellectual resistance.” The arts, too, are this kind of human behavior.

We have reached the countdown: just five more years. While the actual Olympic Games in four years' time are naturally also important, the moment of truth will be the period after 2020, as Japan and the world, and science and society undergo dramatic change, and the power of culture is tested. The year 2021 will also mark 10 years since “3/11” and 20 years since “9/11.” Acquiring the true intellectual resistance for confronting this opaque century will have an undoubted impact on the future of those soon to be born into the world.

I hope that this Kyoto Experiment serves as a modest place for sharing, through the arts, this sense of the future.

Naoto Moriyama
Chairman, Kyoto International Performing Arts Festival Executive Committee

ディレクターズノート

——彼女は彼らの句読点^{パンクチュエーション}を引き受けるようになる。これに奉仕しようと待ちかまえる。彼らのもの。句読点。彼女は、彼女自身^{デマケーション}、境界点になるだろう。

(テレサ・ハッキオン・チャ『ディクテ』／池内靖子 訳)

KYOTO EXPERIMENTは7回目を迎えます。今年は特別に春と秋、2度開催することとなったため、ある種の連続性や対称性をもって浮かび上がる事柄を、観客のみなさんと共有する機会になればと考えています。

今回の公式プログラムで特徴的なのは、身体性が際立った春のプログラムと対照的に、演劇作品そして言語や境界といった世界を規定する枠組みについて考察する作品を数多く配置しているところです。

第60回岸田國士戯曲賞を受賞したタニノクロウ率いる庭劇団ベニノ、「告白」をキーワードに映像インスタレーションを発表する小泉明郎、そして「沈黙劇」を確立した太田省吾の代表作『水の駅』を演出するインドの俊英シャンカル・ヴェンカテシュワランは、独自の文体、あるいは語りの様式を提示します。

さらに、歴史を語る言葉、国籍など、現在の世界を区分けする様々な境界をめぐる考察する3つの作品が登場します。マレーシアを拠点にするマーク・テは、自国の現代史を取材し、歴史への複眼的な思考を促します。ウィーン在住の日本人作家松根充和は、国籍、民族とそのアイデンティティにまつわる、挑発的なパフォーマンス作品を発表します。歌舞伎に現代の視点からアプローチし、その潜在的な魅力を引き出してきた京都を拠点とする木ノ下歌舞伎は、忠義の物語として知られる『勸進帳』を、現代における境界の問題として読み直します。

春との連続性という点では、これまでも強調してきた一過性で終わらせない国際協働の流れがこの秋の開催においても引き継がれます。2014年の初来日時に大きな賞賛をもって日本のオーディエンスに迎えられた振付家ルイス・ガレーはふたたび日本に戻り、長期滞在を通じて日本の表現者たちと新作を立ち上げます。さらに春の公式プログラムで、チリにおけるポスト植民地主義の問題を扱った『ZOO』(マヌエラ・インファンテ作)を、バンコク在住の演出家篠田千明が翻案、新演出で発表します。

また、デザインや建築にまつわるリサーチプロジェクト「researchlight」を引き続き実施します。今回は「対話」をテーマとしながら、公共空間でのオープンな実験を展開し、物理的な祝祭の場ひいては芸術の場の拡張を目論みます。

その狙いの延長線上に、子どもが制作のプロセスや上演に関わってきた過去の取り組みの集大成として「こどもとおとなの演劇祭 プレイ!パーク」というもうひとつのフェスティバルを

パラレルに展開します。その名の通り、子どもだけでなく、舞台芸術に馴染みのない大人にも体験してもらえるラインナップを揃え、芸術との出会いを拓けます。

拡がりという視点から常にKYOTO EXPERIMENTが意識していることに、芸術ジャンルの越境性というものがあります。今回、世界にインパクトを与え続けている2人のアーティスト、池田亮司とマーティン・クリードの多面的な活動を包括的に紹介し、表現のポテンシャルが様々なアウトプットに展開する姿を提示します。

そして次の世代としてその表現を確立しつつある、アルゼンチンの舞台作家であり映画作家のフェデリコ・レオンは、2010年の来日以来2度目の登場。

その他、今回も多数の参加を得ることができた、フリンジ「オープンエントリー作品」を含め、祝祭としての場は充実の度合いを増していると自信を持って言えるでしょう。

ただ今回のプログラムに伏流する「境界」という言葉を思い出すとき、祝祭の場として安易に盛り上がるわけにはいかないと考えています。というのも、この言葉が暗に意味していることが、我々が生きる現代の社会が分断を強めていることの顕われだと感じられるからです。20世紀末以降、グローバル化が進行し「ボーダレス」や「外部の消失」といった言葉が登場して久しいものの、実態としては欧米化が強化されたに過ぎず、その反動としてのさまざまな事態は、行動の自由や思考の自由からむしろ私たちを遠ざけ、より危機的なところまで進行していると言えるのではないのでしょうか。他者との対話に困難を抱える地点から、他者の存在を感知出来ない不可能性の地点へと現代は進展しつつあるのだと。その上でなお、芸術の存在意義を考えるならば、成立のプロセスにあると言いたいと思います。芸術は新たな価値を生み出す営みだと言えますが、それは個人的あるいは集合的な感覚が、コントロールを超えて反応を起こし、多様な展開を遂げたからだと言えるでしょう。だとすれば、そもそも芸術が成立するためのこうした予測不可能なプロセスを我々の社会が許容できるかどうかがまず重要だと考えます。予測不可能なもの＝他者を許容するためには、人々が未来＝予測不可能なものに希望を持つことが必要だからです。そうした意味で、芸術は我々の社会にとっての試金石であり、励ましでもあるのだと思います。

KYOTO EXPERIMENT 2016 AUTUMNは、現在の芸術状況とそれを取り巻く社会への危機意識を基底的な理解としつつ、しかし未来への希望を失うことなく、静かに可能性の扉を開き続ける営みとして開催することを宣言します。

KYOTO EXPERIMENT プログラムディレクター 橋本裕介とスタッフ一同

2016年7月

Director's Statement

“She would take on their punctuation. She waits to service this. Theirs. Punctuation. She would become, herself, demarcations.”

Theresa Hak Kyung Cha, *Dictee*

This is the seventh time Kyoto Experiment has been held. This year it is held twice, in spring and autumn, so we hope this festival also proves an opportunity to share with audiences what has emerged from a certain degree of continuity and symmetry.

In contrast to the spring festival and its emphasis on physicality, the program for the autumn festival explores theater and the frameworks that prescribe our world, namely, language and borders.

Entrants like Kuro Tanino's Niwa Gekidan Penino, which is reviving a play fresh from winning the 60th Kishida Kunio Drama Award, Meiro Koizumi, who exhibits a video installation about confession, and eminent Indian director Sankar Venkateswaran, who stages Shogo Ohta's landmark work of “silent theater,” *The Water Station*, all present unique styles and ways of telling stories.

The program also includes three works that consider various borders that partition our world today, such as by nationality or the language used to convey history. Mark Teh turns to the recent history of Malaysia, where he is based, and encourages us to take a multifaceted view of the past. Vienna-based Japanese artist Michikazu Matsune presents a provocative performance about nationality, ethnicity, and identity. Kinoshita-Kabuki, based in Kyoto, brings a contemporary approach to kabuki, drawing out its latent appeal for audiences today. The company reinterprets *Kanjinchō*, a classic tale of loyalty, as a play about borders in the modern world.

In terms of continuity with the spring festival, the sustained international partnerships we have long highlighted also carry on this autumn. The choreography Luis Garay returns to Japan, following his much-acclaimed debut here in 2014, and will create a new work with Japanese collaborators through a long-term residency. In addition, there is a new adaptation and staging of *Zoo* by the Bangkok-based Japanese director Chiharu Shinoda. Written by Manuela Infante, it deals with issues of postcolonialism in Chile and previously appeared at Kyoto Experiment in spring. The design and architecture research project researchlight also continues. This time it examines the theme of dialogue, developing open experiments in public spaces in the hope of expanding not only the physical place of a festival but also the arts.

As an extension of this aim, Play Park is a mini festival within the festival, bringing together previous initiatives for involving children in the production and staging of theater. As the name suggests, Play Park features a lineup not just for kids but also ideal for adults unfamiliar with theater and dance, and aspires to broaden encounters with the arts.

In terms of expanse, Kyoto Experiment has always been conscious of the trans-boundary nature of arts. This festival we comprehensively introduce the multifaceted activities of two globally influential artists, Ryoji Ikeda and Martin Creed, whose work develops the potential for artistic expression.

The Argentinian theater artist and filmmaker Federico León is also establishing this expression as part of the next generation. This is his second visit to Japan since 2010.

Another aspect of the festival is the Fringe: Open Entry Performance program, which once again has attracted numerous participants and can be confidently said makes the festival a richer experience.

However, if we recall “borders,” the word that flows underneath the autumn program, I believe that making the festival into a truly festive place is not at all easy. This is because we can sense that the implicit meaning of this word embodies how the society in which we live today reinforces divisions. Globalization has advanced since the end of the 20th century, leading to the appearance of buzzwords like “borderless” and “the disappearance of the outside.” But in reality, we could also say that it has merely boosted westernization, in response to which a range of situations have alienated us from freedom of action or thought, taking us to a more dangerous place. The present has moved progressively away from a state of struggling to engage in dialogue with others to a state of being utterly unable to perceive the very existence of others.

If we consider the meaning of the arts in terms of this, I think it lies in the process of artistic creation. We can say that the arts are a way of producing new values, though we could also say that this is because individual or collective senses transcend control and evoke a response, and develop diversely. In that case, what is important is firstly whether society can permit this kind of unpredictable process for the arts to exist. And to permit the other (that is, what is unpredictable), it is necessary for us to have hope for the unpredictable (that is, the future). In this sense, the arts are a touchstone for our society, or even an inspiration to us.

Kyoto Experiment 2016 Autumn is grounded on an understanding of the state of the arts today and the current sense of crisis in society. However, the festival also now opens as an act of quietly opening a door to new possibilities without losing our hope for the future.

Yusuke Hashimoto (Program Director, Kyoto Experiment)
and the Kyoto Experiment team
July 2016

マーク・テ

Mark Teh

KUALA LUMPUR, MALAYSIA

Courtesy of Asian Arts Theatre

Baling (バリン)

Baling

🕒 100 min

📅 10.22 (Sat) 17:30-
10.23 (Sun) 14:00-, 19:00-
10.24 (Mon) 19:00-

🗣️ 英語 (日本語字幕あり)
Performed in English with
Japanese surtitles

🔗 関連イベント: 連続トーク
Related event: Talk series → p. 72

わたしたちは歴史をいかに見るか。

10年をかけたドキュメンタリー演劇の意欲作がマレーシアから登場

マレーシアを拠点とするマーク・テが10年に及ぶ試みの集大成として完成させた本作『Baling (バリン)』。タイトルの元となった「バリン会談」とは、1955年、現政権 (マラヤ連邦) とマラヤ共産党の首脳が直接対話をしたことで、マラヤ非常事態 / 革命闘争を終結させるための試みとして世界中の注目を集めた出来事。彼はこの会談に関心を寄せ、2005年以来実際の会談の採録を用いたドキュメンタリー・パフォーマンスの連作を上演してきた。

会談記録やニュース映像などを用いた会談の再現の合間に、中心人物の一人であるマラヤ共産党書記長チン・ペンのイメージ形成をめぐる考察を織り交ぜることで、絶えず変形され修正されてゆく歴史のプロセスを検証する。アクティヴィストでもある4人の俳優が、個々の信条・思想的背景を背負ったまま演じることで、60年以上前の出来事と現代とが鮮やかに交錯する本作。公に語られずにきた歴史を明るみに出すだけでなく、我々に歴史への複眼的な思考を促すはずだ。

A ten-year documentary theater project examining the history behind a nation's creation

Bringing together ten years of work by Malaysia-based Mark Teh, this performance deals with the Baling Talks that were held in 1955 between the Federation of Malaya government and Malayan Communist Party in an attempt to bring an end to the Malayan Emergency. Teh has been developing a series of documentary performances since 2005, based on the actual transcripts of the talks. This version at Kyoto Experiment is the culmination of his work.

Over the course of a reenactment of the talks using news footage and the transcripts, the performers also examine the process by which history is constantly changing and being revised through interweaving ideas about how the image of the Communist leader Chin Peng as a "public enemy" was created. The four performers are also activists themselves and present the work within the contexts of their own beliefs and backgrounds. Looking back to an event that took place 60 years ago, the documentary performance vividly intersects with situations today, unearthing Malaysia's secret past while exploring the multifaceted nature of history.

📍 ロームシアター京都
ノースホール
North Hall, ROHM Theatre Kyoto

演出: マーク・テ
出演: アン・ジェームス、イムリ・ナスティオン、
ファイク・シャズワン・クヒリ、ファーム・ファジル
クリエイティブプロデューサー: ジューン・タン
プロダクションデザイナー: ウォン・テイ・シイ
ビジュアルプロダクションデザイナー:
ファーム・レザ
照明デザイナー: シュムスル・アズハー
舞台監督: ホー・ファイ・ティン
プロダクションアシスタント、ツアーマネー
ジャー: ヴィヴィアン・ウォー
委嘱: アジアン・カルチャー・コンプレックス・
シアター (韓国)
製作: ファイブ・アーツ・センター (マレーシア)
共同製作: アジアン・カルチャー・センター・
シアター (韓国)、TPAM 国際舞台芸術ミ
ーティング in 横浜、KYOTO EXPERIMENT
主催: KYOTO EXPERIMENT

Director: Mark Teh
Performer: Anne James, Imri Nasution, Faiq Syazwan Kuhliri, Fahmi Fadzil
Creative producer: June Tan
Production designer: Wong Tay Sy
Visual projection designer: Fahmi Reza
Lighting designer: Syamsul Azhar
Stage manager: Hoe Hui Ting
Production assistant / tour manager:
Vivian War
Commissioned by Asian Culture Complex
Theatre (South Korea)
Executive Producer: Five Arts Centre
(Malaysia)
Co-produced by Asian Culture Centre -
Theatre (South Korea), Performing Arts
Meeting in Yokohama 2016 Executive
Committee (Japan), Kyoto Experiment
Presented by Kyoto Experiment

日本の過去や未来とも重なる、現在進行形のドキュメンタリー演劇

岩城京子

クアラルンプールに降り立つと、日本の「過去」と「未来」を同時に生きているような不思議な感情が去来する。「日本も昔はこうだったのか」とふと思うのは、マレーシアという国の若さと、それに付随する国民の熱さに接したとき。マラヤ連邦が宗主国イギリスから独立を果たしたのは、まだほんの60年程前の出来事。人間に喩えるなら、この国はまだ思春期のさなかにある。だからここここで暮らす若手政治家や芸術家たちは、「未来は自分たちの手で切り拓く」という、まるで幕末の志士のような信念を抱いている。

本作の演出家マーク・テは、マレーシア人民正義党の若手政治家であり、本作のパフォーマーのひとりであり、かつ自身の大親友でもあるファーム・ファジルの結婚式に参列した際、「もしここでテロが起きたら、国の歩みが三十年遅れる」と心底恐ろしくなったという。彼の言葉に驕りはない。テは自分のような欧州で学んだ芸術家や、ファジルのようなりべラルな政治家は、マレーシアの日進月歩の成長に不可欠なエリートであることを素直に認識しているのだ。こうした国と向きあう誠実さは、日本が過去に置き去りにしてきてしまったもののように思える。

逆に、日本の未来図を眺めているように思えるのは、民主主義の破綻を目の当たりにしたとき。マレーシアでは政治家と企業の癒着はあたりまえ。判事は賄賂で買収できるし、TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)の批准も日本に先駆けて承認している。また2008年には、当時の首相が「メディアは自己検閲を実践すべき」と宣言して物議をかもした。表現の自由について付け足すなら、マレーシアでは近年、1960年マレー緊急事態の終わりに施行された「国家保安法(Internal Security Act)」が「国家和平法(National Harmony Act)」として刷新され、国の平和を乱すとみなされた人間を「無作為に」逮捕できるようになった。ちなみに今春、『バリン(Baling)』がクアラルンプールで上演された際にも、政治上層部から演者のひとりであるファジルに「過激な発言は自粛するように」と検挙を臭わすような事前連絡が入ったという

(そのため、内容を若干変更した)。特定秘密保護法が施行されたいま、こうした民主主義の退行は日本の近未来の姿に重なる。

このような社会的文脈のなかで捉えると、いかに本作が遠い未来から歴史検証するだけのドキュメンタリー演劇とは異なるかがわかる。たしかに本作は、ブレヒトの異化効果を踏襲し、ペーター・ヴァイスが1968年に定義したドキュメンタリー・シアターの演出作法を受け継ぎ、欧州直系のドキュメンタリー演劇ともみなせる。ただ西洋のそれと大きく異なるのは、いまここで演じているパフォーマーが「明日、連行されるかもしれない」という切迫感。つまり芸術と政治の、恐ろしいほどの近さだ。

この舞台において、1955年に行われたバリン会談は、マレー系マラヤ連邦初代首相トUNK・アブドゥル・ラーマンと中華系マラヤ共産党リーダー陳平書記長、そして当時のシンガポール主席大臣デヴィッド・マーシャルの三者間で取り交わされた、過去の、難解な、歴史事件として扱われない。これは現在も多民族国家マレーシアに残るマレー系と中華系民族の分断線を問いなおす物語であり、高度資本主義を押し売りする隣国シンガポールとの関係性を陸みなおす試みであり、英米列強に手綱を握られてきたアジア諸国の民主主義を再検証する演劇なのだ。単なる傍観者による記録演劇ではないからこそ、本作には力が宿る。つまり現在のマレーシアの観客や、引いては日本の観客さえも、共犯者に仕立て上げてしまう現在進行形のドキュメンタリー演劇だからこそ、本作はすこぶるスリリングなのだ。

岩城京子

パフォーマンス・アーツを専門とするフリージャーナリスト、研究者。東京とロンドンを拠点に世界24カ国で取材、和英両文で執筆を行う。執筆先に、朝日新聞、新潮、AERAなど。ロンドン大学ゴールドスミス校演劇学部修士課程修了。現在同大学博士後期課程在籍、ならびに同校非常勤講師。ロンドン大学演劇パフォーマンス社会学研究所研究員。2015年、アジア5カ国のキュレーターと研究者により構成されるScene/Asiaプロジェクトを設立。主な近著に『東京演劇現在形 八人の新進作家たちとの対話』出版(Hublet Publishing、英国)。共著に『A History of Japanese Theatre』(Cambridge University Press、英国)、『Fukushima and the Arts: Negotiating Nuclear Disaster』(Routledge、英国)など。

Contemporary Documentary Theater that Reveals Japan's Past and Future

Kyoko Iwaki

When I arrive in Kuala Lumpur, a curious feeling passes over me, as if I am simultaneously in both Japan's past and future. Coming into contact with Malaysia's youth and the passion of its people, I reflect that Japan must also have once seemed like this long ago. Malaysia (today Malaysia) gained independence from the British a mere 60 years ago. If we might use a metaphor, we could say that the nation is still in the midst of its adolescence. And this is precisely why the young politicians and artists who live there have such a revolutionary spirit, almost as if they are pioneers of a new era like the radicals from the final years of Japan's feudal period who helped usher in modernization.

When the director Mark Teh attended the wedding of his close friend Fahmi Fadzil, a politician in the People's Justice Party as well as one of the performers in this work, he became terrified: if there had been a terrorist attack at the wedding, he sensed it would have knocked the country 30 years back into the past. He was not being arrogant. He was not being arrogant. Teh is genuinely aware that artists like himself who studied in Europe, and liberal politicians like Fadzil are an elite indispensable for the rapid growth of Malaysia. This sincerity of confronting the nation feels like something that Japan has left behind.

By contrast, I felt like I was looking at a future vision of Japan when I witnessed how democracy was failing in the country. In Malaysia, politicians and corporations cozying up together is par for the course. Court judges can be bought with bribes, while, unlike Japan, the Trans-Pacific Partnership (TPP) has already been ratified.

In 2008, the prime minister at the time caused controversy by announcing that the media should practice self-censorship. In terms of freedom of expression, Malaysia recently replaced the Internal Security Act, which was enacted in 1960 at the end of the Malayan Emergency, with the National Harmony Act, allowing the state to arbitrarily arrest people deemed to pose a threat to national peace. When *Baling* was performed in Kuala Lumpur this spring, Fadzil was part of the cast and was apparently warned by the upper political echelon to refrain from making "extreme statements"—the implication being that he might be arrested. For this reason, the content of the performance was slightly changed. If we consider this from today's Japan, where the State Secrecy Law has

now come into force, we can perhaps sense how democracy will one day retreat.

Interpreting the play within these kinds of social contexts reveals how different it is to documentary theater that simply examines long-ago history. Following in the footsteps of Brecht's *Verfremdungseffekt* and inheriting the Cubist style of Peter Weiss, it can also be regarded as a piece of documentary theater very much in a European tradition. But a major departure from these Western models is the sense of urgency one gets from watching the performers, who may very well be arrested the next day for what they are doing. That is, the audience truly experiences the terrifying proximity between politics and art.

The Baling Talks were held in 1955 between Tunku Abdul Rahman, who was of Malay descent and later the Federation's first prime minister, Chin Peng, the ethnically Chinese leader of the Malayan Communist Party, and David Marshall, who was then Singapore's first Chief Minister. But in the way they are recreated here, the talks are not a distant, difficult historical incident. The performance presents a narrative that re-questions the divisions between the Malays and Chinese that still remain in multi-ethnic Malaysia, as well as forming an attempt to zoom in on Malaysia's relationship with its neighbor, Singapore, which is aggressively pushing a capitalist agenda, and re-examines democracy in Asia, which has been controlled by Western powers.

The power of the performance lies in how it is not just a piece of verbatim theater created by onlookers. This is thrilling theater because it is documentary theater that turns contemporary audiences in Malaysia, and perhaps even in Japan, too, into accomplices in what is happening today.

Kyoko Iwaki

Kyoko Iwaki is a theater journalist and a Japanese theatre researcher based in London and Tokyo. She has conducted interviews in 24 countries and writes in both English and Japanese. She is a regular contributor to *Asahi Shimbun*, *Shincho*, and *AERA* among others. Alongside her PhD thesis, she works currently as an associate lecturer at Goldsmiths, University of London. Her debut book *Tokyo Theatre Today: Conversations with Eight Emerging Theatre Artists* was published in 2011. She has also contributed to *A History of Japanese Theatre* (Cambridge University Press), and *Fukushima and the Arts: Negotiating Nuclear Disaster* (Routledge).

ルイス・ガレー

Luis Garay

BUENOS AIRES, ARGENTINA

© Luis Garay

El lugar imposible (不可能な場所)

El lugar imposible (The impossible place)

🕒 未定 (TBC) 〈新作 | 世界初演 / New Creation | World Premiere〉

📅 10.28 (Fri) 18:00-
10.29 (Sat) 16:00-
10.30 (Sun) 16:00-

南米の鋭敏なコレオグラファーが日本社会で見出したものとは

アルゼンチン・ブエノスアイレスにおいて、したたかにかつ明確なコンセプトで作品を生み出し異彩を放つ振付家ルイス・ガレーが、2014年に続いて2度目のKYOTO EXPERIMENT参加を果たす。今回は、「言語学的な身体」への考察から厳格な振付をほどこしたソロ作品『マネリエス』と、身体と物質を対等に扱って、無数のガラクタを舞台上に持ちこんだ『メンタルアクティビティ』の2作品を上演し、いずれも異なる意味で身体の拡張を提示し、話題を呼んだガレーだが、今回は、日本でクリエーションを進めている新作の世界初演となる。

身体の新たな概念を見いだすべく、哲学、科学にも関心を寄せるガレーが、SNSとネット文化の発達した日本人の身体とその意識をどのように扱うのか。

2015年モンペリエ・ダンスフェスティバルで発表した『Cocooning』では、ダンサーの身体をインスタレーションとして提示、同年のウィーン芸術週間での『Under de si』では、アルゼンチン出身の美術家ディエゴ・ピアンキとの共同制作で新しい身体概念を提示した。それに続く今回の新作では、ミュージシャンのオオルタイチが参加。日本で見出した数十名のダンサーやパフォーマーを会場内に配置し、その合間を観客が巡り歩くインスタレーション型の上演形式を予定している。

A leading South American choreographer conjures up a bold vision out of a residency in Japan

Making his second appearance at Kyoto Experiment, the prominent Buenos Aires-based dancer and choreographer Luis Garay is known for his lucidly conceived work. At the 2014 festival he caused a stir with his double bill on the limits of the body: *Maneries*, a rigorously choreographed solo piece that examined "the body as linguistic material," and *Mental Activity*, which dealt with material substance and the body on equal terms, and surrounded the performers on stage with a mountain of junk. For this festival, Garay premieres a new work developed out of a residency in Japan.

With his interests in science, philosophy, and new concepts of the body, Garay here explores the nature of the body in Japan, a nation that helped pioneer social media.

Through such works as *Cocooning*, which premiered in 2015 at Montpellier Danse, and *Under de si*, his collaboration with Argentinian artist Diego Bianchi that presented the dancer's body as an installation at the 2015 Wiener Festwochen, Garay has demonstrated fresh concepts for the body. This new work continues his project: a "performed installation" featuring locally recruited dancers and performers arranged in the venue, around whom the audience wanders. Luis Garay is joined by his long-time partners Vanina Scolavino and Ismael Pinkler, and also collaborates with Japanese composer and musician OORUTAICHI, and the Belgian-Franc lighting designer Sylvie Melis.

🏠 ロームシアター京都
ノースホール
North Hall, ROHM Theatre Kyoto

👤 12歳未満は保護者の同伴が必要
Children under 12 must be accompanied by a parent or guardian

演出: ルイス・ガレー
音楽: オオルタイチ、イスマエル・ピンクラー
アドバイザー: ヴァニナ・スコラヴィーノ
照明デザイン: シルヴィ・メリス
制作: 大藪もも
舞台監督: 夏目雅也
製作: ルイス・ガレー
共同製作: KYOTO EXPERIMENT
レジデンシーサポート: Fusebox Festival (NPN パフォーマンス・アメリカズ・クリエイティブ・エクスチェンジ・レジデンシープログラムの一部として)
協力: 公益財団法人セゾン文化財団
主催: KYOTO EXPERIMENT

Direction: Luis Garay
Music: OORUTAICHI, Ismael Pinkler
Adviser: Vanina Scolavino
Lighting design: Sylvie Melis
Production coordinator: Momo Oyabu
Stage manager: Masaya Natsume
Produced by Luis Garay
Co-produced by Kyoto Experiment
Through a Fusebox Festival, Austin EEUU residency, supported in part by the National Performance Network (NPN) Performing America's Creative Exchange Residency program
In co-operation with the Saison Foundation
Presented by Kyoto Experiment

インタビュー

ルイス・ガレー

なぜ、日本なのか？

日本にはなんとも説明しがたい虚無的なところがあり、そのことにとっても関心がある。日本の精神性は広く複雑でとても興味深く、西洋の考え方とは明らかに異なっている。西洋だけでなく、他のアジア諸国とも大きく異なっている。こうした日本の特徴は、私が作品を通して考えていること（精神性、時空、言語、想像力、知覚）と呼応しているのだ。

日本でのプロジェクトについて

最近、「インスタレーション」というよりむしろ、「アンビエンス（環境）」という概念に関心を持っている。ブラジル人理論家であるエレナ・カツとクリスチーネ・グライナーは、人を取り囲む周辺環境と私たちの相互依存性に関して、興味深い問題提起をしている。誰一人として文脈と無縁な人はおらず、その逆もまた然りだと言うのだ。そして、文化と生物学との切っても切れない関係について、新しい言葉や概念を見出そうとしている。私の最新作では（当初の作品も、観客が着席して正面の舞台を見ているという以外は、似たようなことを考えていたが）、アンビエンスを作り出し、見る者の身体がそのアンビエンスに出会うことでダンス鑑賞として成立する試みをしている。今回、日本で発表する作品も同じ趣きを持っているが、そこには、私がこの滞在中に発見したり関心を持ったりした要素やヒントが反映されている。

さらに、本作が過去の作品と異なるのは、日本人パフォーマーたちとのコラボレーションだという点である。コラボレーションのプロセスは、いまだかつてないほどリアルで、かけがえのない体験となっている。ディスカッションやリーディングを通して、お互いの考えを理解し合うのに多くの時間を費やしてきた。こうした「交流」こそ、フェスティバルの醍醐味だろうと思う。（本作に加え、過去の2作品においても）地元パフォーマーとのコラボレーションは、「売れる作品」の誘惑にとらわれない試みでもある。それまでの、稽古・作り

直し・初演・巡回という制作パターンを考え直してみたかったのだ。だからと言って、ブエノスアイレスに戻った後も、カンパニーのダンサーたちとの新作を発表しないという訳ではない。今は、異なる土地で見聞したことに自分を開示し、その場所との深遠で有意義な関係を見出す方法として、地元コミュニティとのコラボレーションを模索する時期なのだ。

自分は変わることができるか？ 自らを修正／適合することは？ 同じことを別の言い方で言うことはできるか？ 他者とは誰なのか？ 私の言うことはどう理解されているのか？ 私たちは何を考えているのか？ どうやってその考えを共有したいと思うのか？ 誰かと同じ時を過ごすというのはどうということなのか？

これらの問いはすべて、本作の制作プロセスにおいて、とても重要な要素だった。最も重要だったと言えるかもしれない。

“el lugar imposible”とは、どのような場所なのか？

具体的な場所というより、隙間のようなものだと思う。見る人が、自分の精神や身体を満たすことのできる場所、という考え方である。目指したのは主に「どこ」や「誰」という認識を疑うこと。最近では、哲学者マルクス・シュタインヴェクの、「あなた (you)」と「あなた自身 (yourself)」との隔りについての概念に深く影響を受けている。

Interview

Luis Garay

Why Japan?

Because there is a void in Japan that is difficult to explain and that interests me deeply. Because I find the Japanese mind so extensive, complex and fascinating, and completely different from the Western conception of “mind” and even radically different from other Asian areas. Because all of these features match the questions of my work: questions about mind, space-time, language, imagination and perception.

What is your project in Japan about?

One of my main interests has been working with the idea of ambience, rather than “installations.” Brazilian theorists Helena Katz and Christine Greiner have suggested remarkable questions and proposals regarding our inter-dependency with ambience, proposing that there is no body detached from the context and vice versa. Thus, they are proposing new words and concepts for discussions on the inevitable intertwining of culture and biology. In my most recent work (and even in the first ones, in spite of the audience being in chairs watching the performance from the front) I have been interested in building ambience and exposing the body to this ambience as a dance experience. And that is also what I am trying to do in Japan, but this time observing elements, hints and clues that interest me during my stay here.

Another challenge is working with local performers: this is a life experience, more real than any other I have had before. We have spent hours discussing, reading, and getting into each other’s heads. I believe this is what a festival is about: exchange. By proposing working with local performers (not only this time, but also in my last two projects), I attempt to avoid falling into the temptation of doing pieces for commercial purposes. I needed to stop the process of the productions I was doing: rehearsing, editing, premiering, touring. This does not mean I will never go back to the studio and create more pieces with performers and colleagues in Buenos Aires; this is just the experience I need now of creating local and temporary communities as a way of exposing

myself to new knowledge and trying to attain a deep and meaningful connection with the places I go. Can I change? Can I modify myself? Can I say something in a different way? Who is the other? What do you understand about what I say? What is in our minds? Do we care enough to share it? What does it mean to spend time with one another? This is a very important part of this process. I would say, it is the most important of all.

Where is “el lugar imposible”?

Well, I hope it’s a gap, a non-place. An idea that the audience can fulfill in their minds and bodies. The main goal is to challenge the ideas of “where” and “who.” I’ve been deeply inspired recently by the philosopher Marcus Steinweg’s concept of the gap between “you” and “yourself.”

フェデリコ・レオン Federico León

BUENOS AIRES, ARGENTINA

Photo by Ignacio Iasparra

Las Ideas (アイディア)

Las Ideas (The Ideas)

🕒 60 min (日本初演 / Japan Premiere)

1 10.28 (Fri) 20:00-
10.29 (Sat) 14:00-
10.30 (Sun) 20:00-

🗣️ スペイン語 (日本語字幕あり)
Performed in Spanish with
Japanese surtitles

🗨️ ポスト・パフォーマンス・トーク / Post-performance talk

📍 京都芸術センター 講堂
Auditorium, Kyoto Art Center

👤 18歳未満入場不可
No entry for children under 18 years old

創作・演出: フェデリコ・レオン
出演: フリアン・テシヨ、フェデリコ・レオン
演出助手・制作: ロドリゴ・ベレス、ロシオ・ゴメス・カンテロ
舞台美術: アリエル・バカロ
照明デザイン: アレハンドロ・レウー
音楽・音響: ディエゴ・バイネル
衣装: パオラ・デルガド
写真: イグナシオ・イアスパラ
グラフィックデザイン: アレハンドロ・ロス
映像システム: パウラ・コトン、アグスティン・シェノ
エージェント: フディト・マルティン

映像クレジット
映像および写真撮影: ギジェルモ・ニエト
美術: マリエラ・リポダス
音響: ディエゴ・バイネル
編集: アンドレス・ベベ・エストラダ
ポストプロダクション: アレハンドロ・ソレル
オブジェ制作: ダビド・ドラシオ
キャスティング: マリア=ラウラ・ベルシュ
出演: マイティナ・アルボルノス、アレハンドラ・マンゾ、バルビ・カストロ、パブロ・ガスロリ、アレハンドロ・イニ、パトリシア・ルソ、マリア=ラウラ・サントス、アルフレド・スタフォラニ、マルティン・テラ、エマヌエル・トレス、アントネラ・ケルソリ、ガブリエル・ザヤット

共同製作: クンステンフェスティバルデザール (ベルギー)、Iberescena (スペイン)、El Cultural San Martín (ブエノスアイレス)、FIBA Festival Internacional de Buenos Aires, Fundación Teatro a Mil (チリ)、ラ・バティ・フェスティバル・ジュネーブ、フェスティバル・ドートンヌ・パリ / バスティューユ劇場、La Villette - residence d'artistes (フランス)

主催: KYOTO EXPERIMENT

Dramaturgy and direction: Federico León
Performers: Julián Tello, Federico León
Direction assistance and production: Rodrigo Pérez, Rocío Gómez Cantero
Set and objects design: Ariel Vaccaro
Lighting design: Alejandro Le Roux
Music, sound: Diego Vainer
Costumes: Paola Delgado
Photography: Ignacio Iasparra
Graphic design: Alejandro Ros
Video system: Paula Cotton, Agustín Genoud
Agent: Judith Martin

Video credits
Camera and photography: Guillermo Nieto
Art: Mariela Ripodas
Sound: Diego Vainer
Editing: Andrés Pepe Estrada
Postproduction: Alejandro Soler
Object making: David D'Orazio
Casting: Maria Laura Berch
Performers: Maitina Albornoz, Alejandra Manzo, Barbie Castro, Pablo Gasloli, Alejandro Iní, Patricia Russo, Maria Laura Santos, Alfredo Staffollani, Martín Tchira, Emanuel Torres, Antonella Querzoli, Gabriel Zayat

Co-produced by Kunstenfestivaldesarts (Belgium), Iberescena (Spain), El Cultural San Martín (Buenos Aires), FIBA Festival Internacional de Buenos Aires, Fundación Teatro a Mil (Santiago de Chile), La Bâtie - Festival de Genève, Festival d'Automne à Paris - Théâtre de La Bastille, La Villette - residence d'artistes (France)

Presented by Kyoto Experiment

フェイクとリアル、映像とパフォーマンスの洒落なラリー

舞台演出家、映画作家、俳優、作家…といくつもの肩書きを持つアルゼンチンの才人、フェデリコ・レオン。本作『Las Ideas (アイディア)』は、制作過程における試行錯誤や葛藤、思わぬひらめきなど、頭の中で繰り広げられる自問自答を対話しながら描くというもの。舞台上には、作業机に見立てた卓球台とMacBook。レオン自身と彼の共同制作者の2人が自身のアトリエで新たな作品の構想を練っている。

パソコン上では過去の様々な映像素材を見たり、その場で思いついたアイデアを検証したり、またその様子をリアルタイムで記録したり…幾重にも入れ子になった設定さえも自らネタにしながら、小気味よい会話でどこまでもユーモラスにかき乱していく。

作家の内面と創作の神秘という普遍的ともいえるテーマを、さながら卓球のラリーのようにメディアを自在に行き来しながら、多面的に描きだす本作。観客は作家の頭の中を覗き、しばし彼の思考に浸かることになる。演技とメディアの本質を射抜く機会ともなりそうだ。

A witty exchange of video and performance, reality and fiction

Federico León is a man of many talents: theater director, filmmaker, actor, and writer. Here he presents *Las Ideas (The Ideas)*, which investigates the process of creating art through all its trials and tribulations that unfold as a soliloquy in the mind of the artist. On stage there is only a table tennis table, made to resemble a work desk, and a MacBook.

León and his collaborator work on a new theater piece in his studio. They watch videos of past performances on his computer; they brainstorm and review ideas. This process is recorded in real time, repeatedly turning stories from their lives into ideas for the performance as their brisk discussion descends comically into disarray.

Exploring universal themes of the inner mind of the artist and the mystical process of creating art, this multifaceted work develops like the to and fro of a table tennis game rally. The audience peeps into the mind of the artist, becoming immersed in the ideas and penetrating to the essence of performance and the medium.

レビュー

『Las Ideas (アイディア)』

いつもは笑い興じるというより地味なラインナップのイメージが強いクンステンフェスティバル デザール*であるが、アルゼンチンのアーティスト、フェデリコ・レオンの世界初演作品『Las Ideas (アイディア)』ではそのイメージを返上、観客を大いに笑わせた。

といってもそれは舞台から立ち上るあやしい煙のおかげではない。素晴らしい作品のおかげである。観客は巧妙な入れ子構造で展開される“一つの作品ができるまで”を目の当たりにする。作業机、スクリーン、黒板…次々と姿を変える舞台上のマルチ卓球台の上で弾むピンポン玉のごとく、アイディアが勢いよく飛び交う。この卓球台の七変化ぶりは見てのお楽しみである。

その卓球台の周りで2人のアーティストが次回作品のテーマを探して頭を絞っている。アイディアの“ブレンストーミング”は大混乱から始まる。YouTubeの訳のわからない不条理的映像、ウィスキーの瓶が、演劇における現実と虚構のジグソーのシンボリック的存在となる可能性についての支離滅裂な議論、マリファナたばこの煙の中での哲学的妄想、電話での恋人との親密な会話も即興演技なのか、はたまた本当の言い争いなのか？さらには危うく火災を逃れたパソコンや、破裂寸前の巨大風船が登場して、こちらも身の危険を感じてしまうほどである。

もちろんこの“大混乱”は、特殊効果やクロスリファレンスをふんだんに使って高度にコントロールされている。加えて巧妙なビデオ映像が鏡のように、創作する2人のアーティストの姿を見る彼ら自身の姿を映し出している。

この作品ではユーモラスな場面が怒涛のごとく押し寄せる。映画でいうところの“ラッシュ”を幾重にも重ね合わせ、トライアル&エラーを繰り返しながら芸術作品を創作していく過程が、ほどよいリアリズムとたっぷりの皮肉と共に描かれている。普段ならボツになるようなアドリブでさえ、ここでは作品のテーマとなってしまうのだ。もうこれは不条理の世界である。プロジェクターの修理費用についての取るに足らない会話が、演劇とは仕掛けなのか錯覚なのかあるいは真実なのか、といった議論

にまで迷い込んでいく。

ともすればひどく堅苦しくもなりうる内容を、フリアン・テショとフェデリコ・レオンの2人の役者が“滑稽で奥深い無気力さ”で演じてみせる。この2人のピンポンゲームに“無駄玉”はない。あらゆる方向にアイディアが勢いよく飛び出していく卓球台、さらにその効果を膨らませる手品師のようなビデオ映像…この作品を経験した者にとって、もはや卓球台はただの卓球台には見えないであろう。めくるめく体験である。世界のアーティストたちよ、自らの姿を撮れ、そして何もボツにするなかれ！

カトリーヌ・マクレエル「The Mad's selection -Las Ideas」
『ル・ソワール』(2015年5月26日夕刊)より抜粋・編集

*ベルギー・ブリュッセルで毎年5月に開催される現代舞台芸術祭。1994年の成立以来、先鋭的で世界の多様性を反映した独自のプログラムで知られ、アーティストとの共同製作も多数行う。また、南米やアジアの新進アーティストをヨーロッパにいち早く紹介しているフェスティバルでもあり、フェデリコ・レオンは、共同製作を含め過去6回参加した。

Review

Las Ideas (The Ideas)

At odds with its image of sobriety and known for not fooling around, the Kunstenfestivaldesarts has greatly loosened up its audience for the world premiere of this Argentinian play.

It has nothing to do with the emanation of marijuana copiously shared with the public present at the Argentinian play, but is completely related to the bold mise en abyme from Federico León used to analyze the Genesis of an artistic work. Ideas burst tit for tat considering that the set piece comes down to a single multitask ping pong table used at the same time as a desk, a projector screen, a black board and a range of other set pieces we won't spoil for you.

Around this gaming platform, two artists are racking their brains to think about their next creation's material in an exchange of ideas which at first, appears to be a happy mess. Absurd videos on YouTube, rambling about the metaphorical potential of a bottle of whisky like a blend between theatrical reality and fiction, philosophical delirium intertwined in wreathes of a joint, intimate conversation on the phone between stage improvisation and real lover's quarrel. We even fear for our own safety when a computer comes within an inch of catching fire and when a giant balloon threatens to pop.

Obviously, this perceived chaos is perfectly controlled with lots of special effects, cross-references and a sophisticated video work as if a mirror was reflecting the artists at work while they watch themselves create.

Las Ideas is an avalanche of comical scenes, a stacking of rushes just like in cinema, of tries and failures witnessing the artistic creation process with a good doze of realism but above all, a bunch of irony. All these stage improvisations, which usually end up in the trash, become in this particular case the subject itself of the show until it makes no sense at all. An innocent conversation about the repair costs of a screen projector drifts towards other circumvolutions revolving around the manipulation of the illusion of truth on a theater stage.

All of this could have been dreadfully serious but Julián Tello and Federico León play with an irresistible and fertile indolence. For the two table tennis player, there are no dead balls. You'll never see a ping pong table the same way because of the way this very one rebounds towards endless directions,

even more multiplied by an illusionist's camera. The experience is breathtaking. Artists from all over the world, film yourselves and never throw anything away.

Catherine Makereel, *The Mad's selection: Las Ideas*
An excerpt from a review first published in *Le Soir* (May 26, 2015)

マーティン・クリード Martin Creed

LONDON, UK / ALICUDI, ITALY

Photo by Hugo Glendinning

Work No. 1020 (バレエ)

Work No. 1020 (Ballet)

🕒 75 min (予定 | TBC) (日本初演 / Japan Premiere)

📅 10.29 (Sat) 20:00-
10.30 (Sun) 14:00-🗨️

🗨️ ポスト・パフォーマンス・トーク / Post-performance talk

**イギリスきっての破天荒アーティストによる、
この上なく予測不可能な状況は、ただ楽しむしかない！**

イギリスの現代美術家にとって最も重要な賞の1つであるターナー賞を2001年に受賞したマーティン・クリードは、身の回りにある物を規則的に配置し、動かすことから、作品を生み出している。クリードによってひとたび社会の文脈から切り離されたモノにまつわる反復や規則性は「リズム」として再提示される。また、ミニマムな美を追求するかに見えて、いつの間にか鑑賞者を巻きこんでいくその作品は、ときに排泄や嘔吐といった生理的な行為にまで及び、議論を巻き起こすことも辞さない、ラディカルな側面も持ち合わせたアーティストだ。

日本初演となる本作は、クラシックバレエの5つのポジションにダンサーの動きを限定した中で、会話やクリード自身の歌、映像作品も取りこみ舞台が進行する。幾何学的にコントロールされた舞台上の動きと、それを混ぜ返すようなユーモアあふれる構成で楽しませる本作は、彼の多彩な活動が凝縮された作品といえる。

ダンス界の歴史に、平然と横やりを入れるかのような、あくまでもクリード自身の創作活動の延長から生まれたダンス作品。舞台芸術の見巧者たちにとっても、思わぬカウンターパンチとなるだろう。

**Created by a groundbreaking British artist,
this "ballet" defies all expectations!**

Winner of one of Britain's top contemporary art awards, the Turner Prize, in 2001, Martin Creed's work systematically arranges or moves the objects that surround us. Creed detaches things from their social contexts, newly presenting their repetition or regulation as a kind of rhythm. A true radical, the artist seeks out a minimal aesthetic to create work that unexpectedly involves the viewer, yet also does not hesitate to provoke with references to physiological actions such as excretion or vomiting.

This is the Japanese premiere of *Work No. 1020 (Ballet)*, which comprises conversation as well as Creed's songs and videos accompanying the movements of dancers restricted to the five basic ballet positions. With the geometrically controlled on-stage movement also interwoven with plenty of humor and fun, this "ballet" condenses the artist's varied activities into one.

Emerging from the extension of Creed's artistic explorations, the performance casually meddles with the conventions and history of dance that accumulated through the modern and postmodern periods. Even for connoisseurs of the performing arts, it defies all expectations.

📍 京都府立府民ホール“アルティ”
Kyoto Prefectural Citizens' Hall ALTI

👤 16歳未満入場不可
No entry for children under 16 years old

構成・美術・音楽・出演：マーティン・クリード
出演：エマ・アーデン、ケイコ・オオワダ、プロムリー、デルフィン・ガッポリ、アノーシュカ・グロース、メグ・ジェンキンス、アンディ・マクドネル、ロレーナ・ランディ、ほか

照明：アントニー・ヘイテリー
助成：公益財団法人ポーラ美術振興財団
共催：京都府立府民ホール“アルティ”
主催：KYOTO EXPERIMENT、京都市立芸術大学

Concept, video art, music, performance:
Martin Creed
Performance: Emma Arden, Delphine Gaborit, Anouchka Grose, Meg Jenkins, Andy McDonnell, Keiko Owada, Lorena Randi, and others
Lighting design: Antony Hateley
Supported by Pola Art Foundation
Co-presented by Kyoto Prefectural Citizens' Hall ALTI
Presented by Kyoto Experiment, Kyoto City University of Arts

“I want to feel better.” —— マーティン・クリード

角奈緒子

マーティン・クリード(1968年、イギリス、ウェイクフィールド生まれ)というアーティストを一躍著名にしたのは、2001年にターナー賞を受賞した作品、『Work No. 227(ライトが点いたり消えたり)』(2000)だろう。この作品は、空っぽの室内の電気が一定の時間の間、点いたり消えたりする(だけ)、という意表をついた作品である。絵画、彫刻、映像、インスタレーションなど、多岐にわたるクリードの作品の素材に使われるのは、身のまわりにあるもの。光や音など、かたちのないものも含まれる。あまりにシンプル、ミニマルで一見取りつく島もないようなクリードの作品には、いくつかのルールや特徴が見出される。

ひとつは、「並べる」「積み重ねる」という手法だ。さまざまな種類のサボテン、いくつかのサイズの釘は小さいものから大きなものへと、複数台のメトロノームはラルゴ、ラルゲット、アダージョ、アンダンテ…と、テンポがゆっくりのものから早いものへと並べられる。商品が入っていた箱、タイルカーペット、ベニヤ板、椅子、テーブルなどは、縦方向に積み重ねられる。いろいろな幅の絵筆のワンストロークで描かれる色面もまた、キャンバス上で幅の広いものから狭いものへと積み重ねられ、ジグザクのようなかたちを表した絵画作品となる。

また別の特徴として、「動き」があげられる。カーテンはある一定のスピードで開閉を繰り返し、車のボンネットとドアが一斉に開くと同時にワイパーも動き出す。その様はどちらも想定外の動きのため、ただ滑稽で思わず笑ってしまわずにはいられない。「あらゆるものは動きをとまなっていて、そういう風に考えると、しゃべったり、歩いたり、眠っていることさえもダンスみたいに思える」と語るクリードは、身体の動きも作品に積極的に取り入れ、過去には、嘔吐という身体的反応、生理現象としての排泄行為を映した映像作品を制作している。室内を疾走するランナーも、それぞれの方法で横断歩道を渡る身体的障害をもった人々も作品となる。「人が身体を動かすそのしぐさが

好き」なクリードは、あらゆる人の身体に美しさを見出す。

「音」もまた重要だ。アーティストとしてだけでなくミュージシャンとしても活動するクリードは、自身がギターとボーカルを務めるバンドを率い、作詞作曲も手がける。音楽作品を構成する素材は音符だ。「ヴィジュアルのない音楽なんてない。それをごちゃまぜにもしたいし、別々にもしたい」とクリードは言う。楽曲を作ることも美術作品を制作することも、彼にとっては同じこと。音符もまた五線譜上に整然と並べられ、積み重ねられる。

今回、これらの特徴が遺憾なく発揮されている『Work No. 1020(パレエ)』が日本で初めて上演される。私たちはこの作品を目の当たりにするチャンス逃すわけにはいかない。

「自分が作品を作るのは、気分よくなりたいから」とクリードは話す。生きているからこそ抱くさまざまな不安や恐怖と向き合い、それから解き放たれるために、彼は制作を続ける。純粋な動機から生まれるマーティン・クリードの大変シンプルな作品は、実は究極にラディカルなのかもしれない。

角奈緒子

広島県生まれ。2006年より広島市現代美術館学芸員。2007年『金氏徹平展 splash & flake』、2007年『西野達展 比治山詣で』、2011-12年『この素晴らしい世界: アジアの現代美術から見る世界の今』、2014年『スリーピング・ビューティ』、2015年『俯瞰の世界図』などの展覧会を企画。2009年、アシスタントとして『マーティン・クリード』展に携わる。

Martin Creed: “I want to feel better.”

Naoko Sumi

Martin Creed (b. 1968, Wakefield, UK) shot to fame with *Work No. 227 (The lights going on and off)* (2000), which won him the 2001 Turner Prize. This work defied expectations, featuring just an empty room in which an electric light would come on and off at fixed times. Creed works with a range of media, such as painting, sculpture, video, and installation, but the materials he uses are the things that surround us, including light, sound and other things that have no form. His work is so minimal and simple that it seems to leave the viewer helpless as to how to respond, though we can discern a few rules and characteristics.

One is how he lines and piles things up. This might be various types of cacti or differently sized nails, lined up from small to large, or multiple metronomes, lined up with different tempos from slow to fast (largo, larghetto, adagio, andante). Or he stacks things vertically: boxes of products, carpets, plywood, chairs, tables... And then there are his paintings featuring colors applied with single strokes by brushes of different thicknesses, piled up like a ziggurat from thick to thin.

Another of Creed's characteristics is movement. Curtains continue to open and close at a fixed speed. A car's bonnet and doors open; simultaneously, the windscreen wipers start flapping. These movements are unexpected and funny, and we cannot help laughing. "As far as I can tell, everything involves movement," Creed has said. "If you think of it like that, everything is a sort of a dance, whether you are talking, walking or even sleeping." In this way, he likes to integrate physical movement into his work. He has previously made video works showing the physical response of vomiting or the act of excretion as a physiological phenomenon. Even people running around a room or physically disabled people using a pedestrian crossing to cross a road in their respective ways can also be works of art. "I like the way people move," Creed says. As such, he uncovers the beauty in all manner of bodies.

Sound is important, too. Not only a visual artist, Creed is also a musician. He has a band in which he plays guitar and sings as well as writes the songs. The "material" that comprises a musical work is the notes. "You can't have music without visuals. I think

I like trying to mix it up and do different things," Creed once said. For him, making music and making a work of visual art is one and the same. Notes are merely materials that have been arranged and stacked up in order on a score.

At Kyoto Experiment, Creed's *Work No. 1020 (Bal-let)* will be premiered in Japan. Displaying these characteristics of Creed's oeuvre to the full, this is an unmissable opportunity to see the piece first hand.

"I work because I want to feel better," Creed says. He creates his art in order to confront all the uncertainties and fears of life, to be freed from them. His remarkably simple work is born out of this pure motive, but is nonetheless very radical.

Naoko Sumi

Born in Hiroshima Prefecture, Naoko Sumi has been a curator at Hiroshima City Museum of Contemporary Art since 2006. She has planned and curated numerous exhibitions, including *Teppeki Kaneuji: splash & fake* (2007), *Taturo Atzu: Studio Exhibition* (2007), *What a Wonderful World: Visions in contemporary Asian art of our world today* (2011-12), and *A Bird's-eye View of the World* (2015). She also assisted with a Martin Creed exhibition held at Hiroshima City Museum of Contemporary Art in 2009.

マーティン・クリード (展示)

Martin Creed

LONDON, UK / ALICUDI, ITALY

Photo by Hugo Glendinning

マーティン・クリード

Martin Creed

10.22 (Sat) – 11.27 (Sun)
11:00 – 19:00
(月曜休館、10.22のみ20:00まで)
(open until 20:00 on October 22 / closed on Mondays)

関連イベント: アーティストトーク
Related event: Artist talk →p. 72

京都市立芸術大学ギャラリー @KCUA
Kyoto City University of Arts ART GALLERY @KCUA

企画: 京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA, KYOTO EXPERIMENT
助成: 公益財団法人ポーラ美術振興財団
主催: 京都市立芸術大学, KYOTO EXPERIMENT

Produced by Kyoto City University of Arts ART GALLERY @KCUA, Kyoto Experiment
Supported by Pola Art Foundation
Presented by Kyoto City University of Arts, Kyoto Experiment

話題に事欠かないアーティスト、マーティン・クリードの関西初個展

クリードの作品には、絶えず動きが伴う。日用品や文房具などを素材とし、それらを繰り返し置く、あるいは積み重ねることで強調された反復や規則性が動きとなって現れ、リズムを刻むのだ。ミュージシャンとしても20年以上バンドを率い、作詞作曲を手がけるクリードにとって、音楽を作ることと美術作品を作ること、何とかしてこの世界に触れようとする欲望から生まれるという点で同じことといえる。

関西初の個展となる本展では、最新作の映像を中心に、同じく公式プログラムである『Work No. 1020 (バレエ)』と密接に関係するシアトリカルな展示を予定。彼の表現の本質が凝縮された展示と公演を同時に体験できる貴重な機会となるだろう。

The long-awaited first solo exhibition in Kansai by Martin Creed

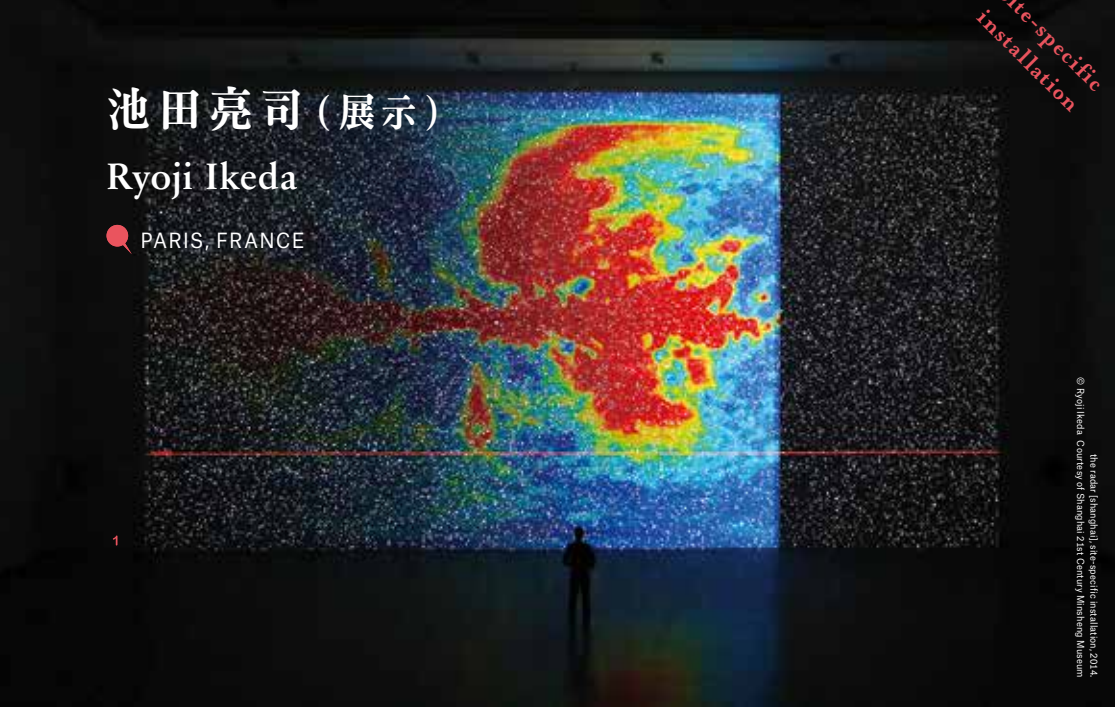
Martin Creed's artworks are always moving. He takes everyday items, stationery, and so on, and arranges them in rows or piles to create an accentuated sense of repetition and regulation, and beat out a kind of rhythm. He is also a musician and songwriter with his own band for over 20 years. For Creed, making music and making visual art are one and the same, born out of the desire somehow to interact with the world.

This is Creed's first solo exhibition in Kansai. With a focus on his latest video works, it features a range of theatrical artworks closely related to *Work No. 1020 (Ballet)*, which is also part of the official Kyoto Experiment program. Audiences have the rare opportunity to experience both an exhibition and performance showcasing the essence of Creed's work.

池田亮司 (展示)

Ryoji Ikeda

PARIS, FRANCE

the radar [kyoto] site-specific installation, 2014 © Ryoji Ikeda. Courtesy of Shanghai 21st Century Contemporary Museum

the radar [kyoto]

11.1 (Tue) – 11.6 (Sun)
日没 – 22:00
From sunset until 22:00

荒天時は、プログラム変更および中止の場合がございます
This event is subject to change or cancellation due to weather and other conditions

ロームシアター京都 ローム・スクエア
ROHM Square, ROHM Theatre Kyoto

コンセプト、コンポジション: 池田亮司
コンピューターグラフィクス、プログラミング: 平川紀道
委嘱: KYOTO EXPERIMENT
協賛: アランヴェールホテル京都
主催: KYOTO EXPERIMENT

Concept, composition: Ryoji Ikeda
Computer graphics, programming: Norimichi Hirakawa
Commissioned by Kyoto Experiment
Sponsored by Aranvert Hotel Kyoto
Presented by Kyoto Experiment

巨大なデータベースを元に、“ここ”から観測できる宇宙が映し出される

ロームシアター京都の中庭ローム・スクエアでは、大規模な屋外サイトスペシフィックインスタレーションが展開される。『the radar』は、2012年リオデジャネイロの砂浜を皮切りに、以来ドイツでは製塩装置の400メートルにも渡る壁面や、フランスでは美術館の巨大な外壁面など、いずれも場所に呼応して形を変えてきた。

今回は新たに『the radar [kyoto]』として発表、特設の巨大スクリーンに映し出されるのは、展示される地点の緯度・経度から観測できる宇宙を膨大なデータベースを元にマッピングしたイメージの集積となる。私たちの通常の知覚では計り知れない広大な宇宙の境界面を、研ぎ澄まされた映像と音によって体験する場が立ち上がる。

A stunning installation mapping the universe that can be observed from its precise location

A large outdoor site-specific experience appears in the courtyard of ROHM Theatre Kyoto. From a beach in Rio de Janeiro in 2012 to a 400-meter wall at a salt manufacturing site in Germany and an art museum in France, *the radar* is a series of site-specific spectacles.

This new iteration features a giant screen, on to which are mapped the images of space that can be observed from the exact latitude and longitude of the installation location, based on a vast database of information. The result is a sophisticated fusion of sound and video presenting a unique opportunity to encounter the interface of our universe, a truly immense space beyond the scope of ordinary perception.

池田亮司

Ryoji Ikeda

PARIS, FRANCE

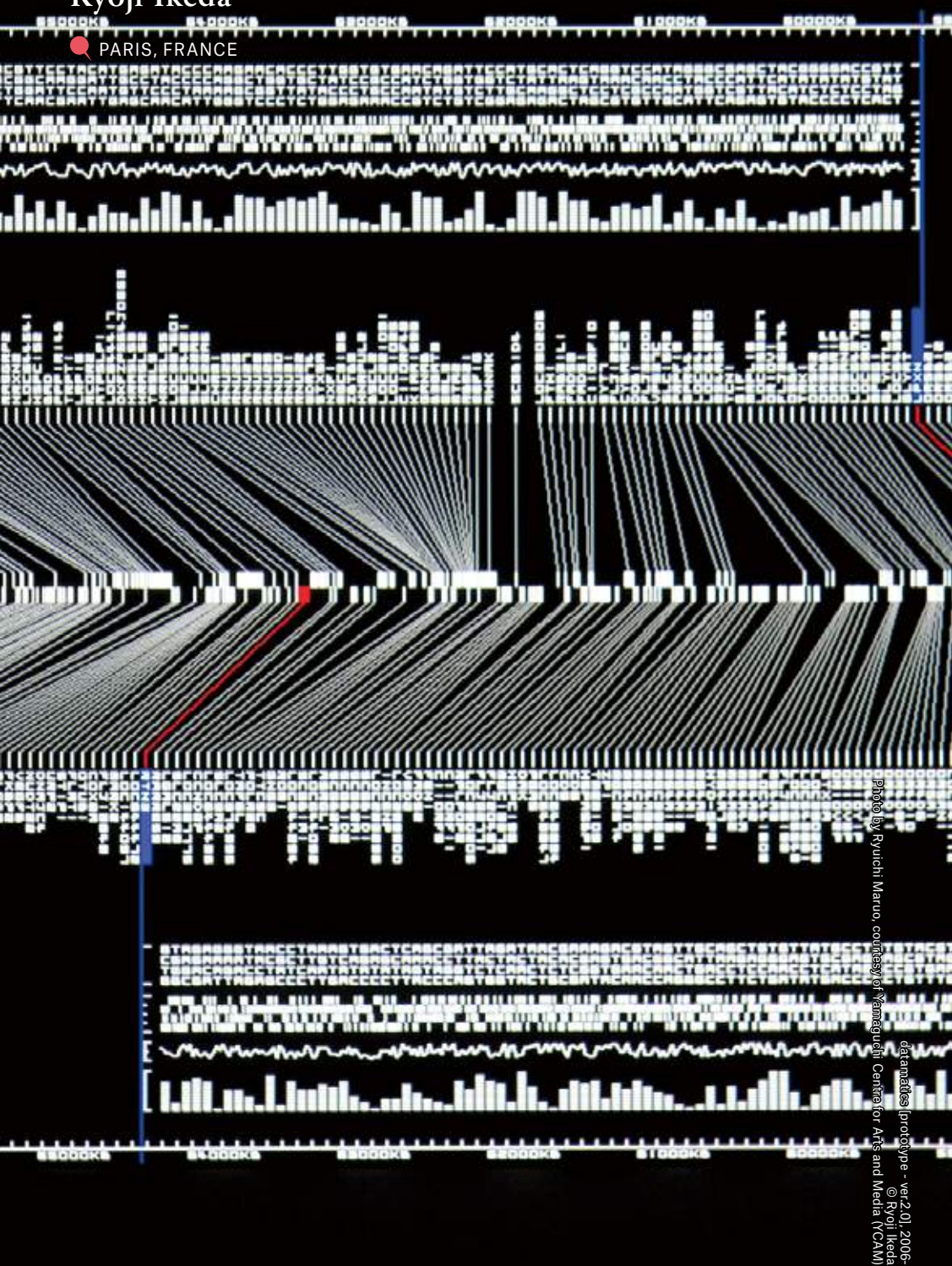

Photo by Runchi Maruo, courtesy of Yamaguchi Center for Arts and Media (YCAM)
datamatics (prototype) - ver.2.0, 2006
© Ryoji Ikeda

Ryoji Ikeda: concert pieces

🕒 **formula [ver.2.3]: 40 min / C4I: 43 min / datamatics [ver.2.0]: 50 min / matrix: 40 min**

- 1 **11.1 (Tue) 19:30- datamatics [ver.2.0] / 21:15- matrix**
- 11.2 (Wed) 19:30- formula [ver.2.3] / 21:00- C4I**
- 11.3 (Thu) 15:30- C4I / 17:30- datamatics [ver.2.0] / 19:30- formula [ver.2.3] / 21:00- matrix**
- 11.4 (Fri) 15:30- formula [ver.2.3] / 17:30- datamatics [ver.2.0] / 19:30- C4I / 21:00- matrix**
- 11.5 (Sat) 15:30- C4I / 17:30- datamatics [ver.2.0] / 19:30- formula [ver.2.3] / 21:00- matrix**
- 11.6 (Sun) 15:30- formula [ver.2.3] / 17:30- datamatics [ver.2.0] / 19:30- C4I / 21:00- matrix**

池田亮司コンサート作品を一挙上演。映像と音響の奔流に身を委ねる

池田はパリを拠点に世界的に活躍する、電子音楽家でビジュアル・アーティスト。音そのものの持つ本質的な特性とその視覚化を、数学的精度と徹底した美学で追及する極限的アプローチによって、池田亮司は世界に衝撃を与えてきた。

KYOTO EXPERIMENT 2013で発表されたパフォーマンス『superposition』は、量子力学や量子情報理論の世界観を、美学的な視点でアプローチする、池田が次の段階へと移行した作品であり、多くの日本の観客から賞賛をもって迎えられた。

3年振りの京都での作品発表は、2000年以降のコンサート4作品を一挙に体験出来る、まさに“総集編”とも言える企画。ダムタイプのメンバー、高谷史郎や藤本隆行も参加した『formula』(2000-)。世界に遍在するデータの存在、そしてデータが持つ多面性を提示し、その後のシリーズの出発点ともなった『C4I』(2004-)。巨視的かつ微視的に存在するデータに対する知覚の臨界点を提示した『datamatics』(2006-)に加え、『matrix』を日本初公開する。

Surrender yourself to a torrent of video and sound in this presentation of Ryoji Ikeda's concert works

Paris-based Ryoji Ikeda is an electronic composer and visual artist, internationally acclaimed for his work that focuses on the essential characteristics of sound itself and visualizes this by means of both mathematical precision and painstaking aesthetics. His performance *superposition*, premiered at Kyoto Experiment 2013, was enthusiastically received by Japanese audiences. Marking a new stage in the composer's oeuvre, it presented the world of quantum mechanics and quantum information theory from an aesthetical approach.

Returning to Kyoto for the first time in three years, this is an opportunity to experience four of Ikeda's concert works created since 2000 in one comprehensive program. It includes *formula* (2000-), which was made with Shiro Takatani and Takayuki Fujimoto, members of Dumb Type. The program also features *C4I* (2004-), which explores the multifaceted nature of the data that pervades our world and became a departure point for a later series, as well as *datamatics* (2006-), which presents the critical point of perception in regards to macroscopic and microscopic data, and the Japanese premiere of *matrix*.

📍 **ロームシアター京都
サウスホール**
South Hall, ROHM Theatre Kyoto

- 🕒 未就学児入場不可。
- ・本公演は、いずれの作品も強いストロボと重低音・高周波を使用しており、なお、『matrix』は上演中、劇場内が完全に暗くなり(映像なし)、シーンの一部では強い光を発する照明が使用されます。心臓の弱い方やペースメーカーをご使用の方などをご遠慮下さい。
- ・『matrix』は、開演後はお入りいただけません。予めご注意ください。

- No entry for preschoolers.
- This performance uses strong strobe effects as well as low-frequency bass and high frequencies. During the performance of *matrix*, there is a complete blackout inside the venue with no video, and some scenes use strong lighting. Please be aware of this in advance, especially if you suffer from a heart condition or use a pacemaker.
- No admission after the start of *matrix*.

formula [ver.2.3] ディレクション、コンセプト、コンポジション: 池田亮司

formula [prototype] 映像素材、編集: 高谷史郎
コンピューターグラフィクス: 泊博雅 照明、舞台デザイン: 藤本隆行

formula [ver.1.0-2.2] コンピューターグラフィクス、編集: 松川昌平 製作: Forma、池田亮司

C4I ディレクション、コンセプト、映像、音楽: 池田亮司
コンピューターグラフィクス、映像編集: 松川昌平、角田大輔 委嘱: 山口情報芸術センター(YCAM)、2004 製作: Forma

datamatics [ver.2.0] ディレクション、コンセプト、コンポジション: 池田亮司
コンピューターグラフィクス、プログラミング: 松川昌平、平川紀道、徳山知永 共同委嘱: AV Festival 06, ZeroOne, San Jose & ISEA 2006 共同製作: ボンビドゥール・センター、山口情報芸術センター(YCAM)、2008

協力: Recombinant Media Labs 製作: Forma
matrix コンセプト、コンポジション: 池田亮司

協賛: アランヴェールホテル京都
主催: KYOTO EXPERIMENT

formula [ver.2.3] directed by Ryoji Ikeda
concept, composition: Ryoji Ikeda
formula [prototype] Video materials and editing: Shiro Takatani Computer graphics: Hiromasa Tomari Lighting and stage design: Takayuki Fujimoto
formula [ver.1.0-2.2] Computer graphics and editing: Shohei Matsukawa Produced by Forma and Ryoji Ikeda

C4I Directed by Ryoji Ikeda Concept, video, music: Ryoji Ikeda Computer graphics, video editing: Shohei Matsukawa, Daisuke Tsunoda Commissioned by Yamaguchi Center for Arts and Media (YCAM), 2004 Produced by Forma

datamatics [ver.2.0] Directed by Ryoji Ikeda Concept, composition: Ryoji Ikeda Computer graphics, programming: Shohei Matsukawa, Norimichi Hirakawa, Tomonaga Tokuyama Co-commissioned by AV Festival 06, ZeroOne San Jose & ISEA 2006, 2006

Co-produced by Les Spectacles vivants, Centre Pompidou, Yamaguchi Center for Arts and Media (YCAM), 2008 Supported by Recombinant Media Labs Produced by Forma
matrix Concept, composition: Ryoji Ikeda

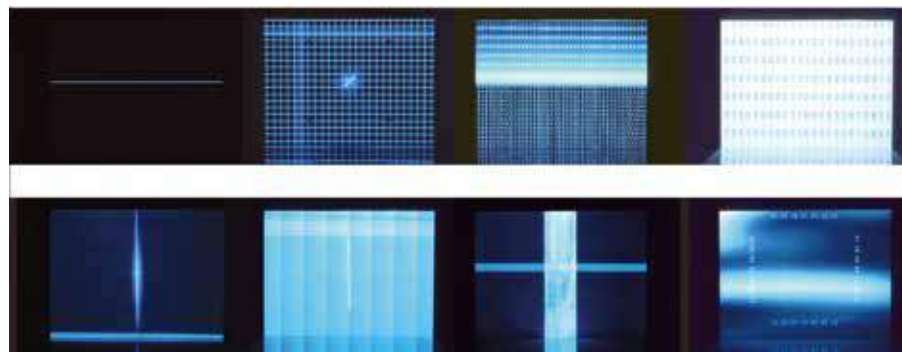
Sponsored by Aranvert Hotel Kyoto
Presented by Kyoto Experiment

formula [ver.2.3]

2000年から2005年にかけて発展させてきたシリーズ『formula』は、音の周波数とスクリーン上の動きが完全に同期、観る者を二進法の幾何学で描かれる空間に配置し、その知覚を増幅させるための闇が探究される。サイン波やパルス、ホワイトノイズなど池田のラディカルなアプローチが最大限に駆使されたサウンド、抽象的なコンピュータグラフィック、読解不能な高速度で疾走する膨大な量の実写シーケンスからなる映像、照明とが極めて高い精度で緻密に統合され、未体験の知覚領域へ誘う。

formula [ver.2.3]

Produced between 2000 and 2005, *formula* is a perfect synchronization between sound frequencies and the movements on a screen. It places the viewer in a binary geometry of space and explores darkness in order to amplify perception. Utilizing sound, Ryoji Ikeda's radical approach with sine waves, pulses, and white noise is extremely precise and intricately integrated with abstract computer graphics and video created out of vast amounts of images played at indecipherable speeds. Together these invite the viewer into an unfamiliar sensory zone.

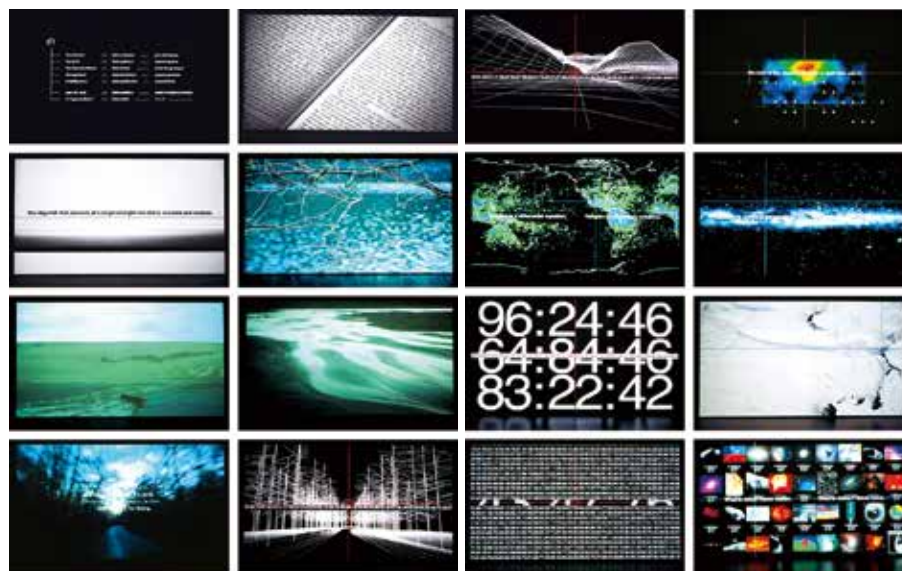
formula [prototype - ver.2.3], audiovisual concert 2000-05 © Ryoji Ikeda Photo by Eiji Kikuchi

C⁴I

軍事的オペレーションにおける指揮統制のための情報伝達／情報処理システムをタイトルにした『C⁴I』(Command, Control, Communications, Computers and Intelligence)。ステージ上に設置されたスクリーンには、強烈な写実的インパクトを持ったグラフィック、繊細な自然の風景、様々な書物から引用されたテキストが次々と映しだされ、さらにそれらが抽象的な言語〈データ〉へと変化していく様子が描き出される。そして、それらの映像にサウンドが完全な同期を果たし、観る者に自然と科学と哲学とが融合した圧倒的な視点を開示していく。

C⁴I

The title refers to “Command, Control, Communications, Computers and Intelligence,” a system of data communication and data processing for purposes of command and control in military operations. A screen is installed on stage, on which is displayed a montage of powerful graphics, exquisite natural landscapes, and quotations from various texts. These then transform into an abstract data language. The soundtrack synchronizes perfectly with the video images, disclosing an overwhelming fusion of nature, science, and philosophy.

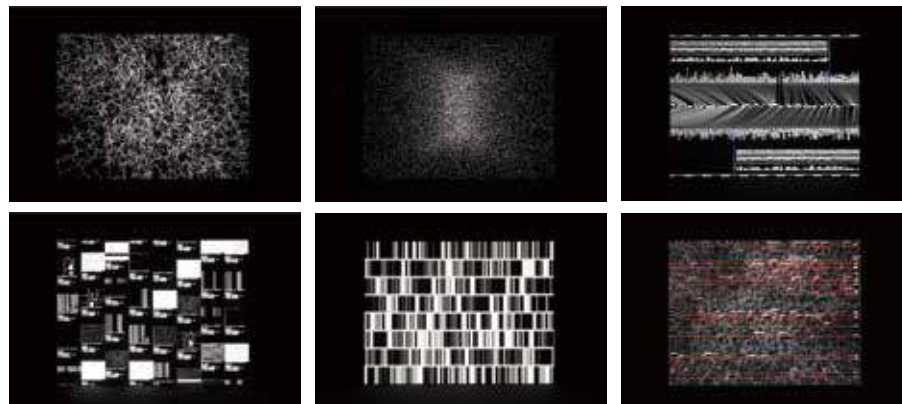
C⁴I, audiovisual concert, 2004-06 © Ryoji Ikeda Photo by Kazuo Fukunaga, courtesy of Yamaguchi Center for Arts and Media (YCAM)

datamatics [ver.2.0]

微視的なDNAや分子から巨視的な宇宙まで、私たちの世界に浸透する不可視で多様な実体を持つ〈データ〉を知覚するための可能性を探る『datamatics』は、オーディオビジュアル・コンサート、インスタレーション、出版そしてCDへと展開してきたアートプロジェクト。本作『datamatics [ver.2.0]』は、2006年から発展させてきたシリーズの最終形。前バージョンのサウンドや映像、さらにはソースコードも含めたあらゆるオリジナル要素が客観的に脱構築されながら、作品の原理が再遂行され、一種のメタ的な『datamatics』とも呼ぶべき新たなパートが立ち上がっている。

datamatics [ver.2.0]

This is an art project that explores the potential to perceive the invisible multi-substance of data that permeates our world, from microscopic DNA and molecules to the macroscopic universe. It is a series of experiments in various forms—including audiovisual concerts, installations, publications, and CD releases—that seek to materialize pure data. This iteration, *datamatics [ver. 2.0]*, is the final version of the series that launched in 2006. Objectively deconstructing original elements that incorporate sound, video, and the source code from the earlier version, the principles of the project are re-executed to create a new part that we might call a kind of “meta-datamatics.”

datamatics [prototype-ver.2.0], 2006- © Ryoji Ikeda Photo by Ryuichi Maruo, courtesy of Yamaguchi Center for Arts and Media (YCAM)

matrix

池田は本作『matrix』で、世界最大のマルチメディア・アート・フェスティバル「アルス・エレクトロニカ」音楽部門グランプリ(ゴールデン・ニカ賞)を受賞、世界の最先端を行くアーティストとしての称号を得た。『matrix』は、純粋なサインウェーブとホワイトノイズを彫刻的素材として用いたサウンド・インスタレーションのシリーズとして展開。鑑賞者が音場を通過すると、その動きが音と干渉することで、微妙な振動パターンが耳の周りに発生し、極めて個人的な経験を生み出す作品となった。今回2016バージョンとして再構築、コンサート形式で日本初公開される。

matrix

This work launched Ryoji Ikeda's career as a cutting-edge global artist and won him the Golden Nica prize in the Digital Music category at Ars Electronica, the internationally renowned media art festival. The series of sound installations employ pure sine waves and white noise as sculptural material. Offering a very personal experience, subtle oscillation patterns occur around visitors' ears as they pass through the sound field, caused by their own movements interfering with the sounds. This is a reconfigured version for 2016, presented in a concert format for the first time in Japan.

松根充和

Michikazu Matsune

VIENNA, AUSTRIA

© Michikazu Matsune

踊れ、入国したければ！

Dance, if you want to enter my country!

🕒 70 min (日本初演 / Japan Premiere)

1 11.3 (Thu) 16:30-
11.4 (Fri) 19:30-
11.5 (Sat) 14:00-
11.6 (Sun) 19:30-

日本語 (英語資料配布あり)
Performed in Japanese
(English summary available)

🗨️ ポスト・パフォーマンス・トーク Post-performance talk

※上演前後の1時間に展覧会『世界の向こう側へ』をご覧ください
Before and after performances, audience can also view the exhibition
Towards the other side of the world in the same venue

京都芸術センター 講堂
Auditorium, Kyoto Art Center

パフォーマンス: 松根充和
プロジェクトチーム: アンドレア・グンラグ
スドツティア、ムザモ・ノンドルワナ、ナオキ・マツヤマ
テキスト: 松根充和、ジュン・ヤン
写真: オカザキエルサ
映像編集: マクシミリアン・ブラマタロフ
使用楽曲: ゴスペル、ブライアン・イーノ、ヘドリー
振付参考作品: アルヴィン・エイリー『リヴェレーションズ』、ヒップホップ初級コース
企画・製作: 松根充和
共同製作: Szene Salzburg, Brut Wien, KYOTO EXPERIMENT
助成: ウィーン市文化局、オーストリア文化フォーラム・東京、オーストリア連邦首相府
主催: KYOTO EXPERIMENT

Performance: Michikazu Matsune
Project team: Andrea Gunnlagsdottir, Mzamo Nondlwana, Naoki Matsuyama
Text: Michikazu Matsune, Jun Yang
Photo: Elsa Okazaki
Video edit: Maximilian Pramatarov
Music: Traditional gospel, Brian Eno, Hedley
Choreographic reference: Alvin Ailey's *Revelations*, Hip Hop for beginners
Produced by Michikazu Matsune
Co-produced by Szene Salzburg, Brut Wien, Kyoto Experiment
Supported by the Cultural Department of the City of Vienna, the Austrian Cultural Forum Tokyo, Bundeskanzleramt Österreich
Presented by Kyoto Experiment

国籍や民族の境界線を問い直すパフォーマンス

ウィーンを拠点に、自分の身体を使って社会や制度へ問いを投げかけるパフォーマンス作品を送り出してきた松根充和。本作は、イスラエルの空港で実際に起こった出来事を契機に制作された。アメリカ国籍のダンサー、アブドゥル=ラヒーム・ジャクソンが公演のため訪れたテルアビブ空港にて、イスラム系の名前であることを理由に入国審査で止められ、ダンサーであることを証明しろとそこで踊ることを強要されたというのだ。

松根は、単純な批判の声を上げるのではなく、その出来事の真相について考察し、自身の旅の経験を手がかりにこの奇妙な事件が提示する疑問に迫る。国籍、民族とそのアイデンティティに強引に線を引く社会に対して、長年海外暮らしを続ける松根はその境界に立ちながら、どこまでも個人としての立場から、あの手この手で挑発を続ける。

なお、松根が企画する展覧会『世界の向こう側へ』も同会場内で開催する。

A performance that questions the borders of national and racial identity

Vienna-based Michikazu Matsune uses his own body to create performances that challenge society and systems. Premiered in Austria in July last year, this performance is inspired by an actual incident at Ben Gurion Airport. The African-American dancer Abdur Rahim Jackson was visiting Israel for a performance but his Muslim first name drew the suspicion of the border security officers. He was taken into a private room and made to dance in order to prove his profession.

Matsune's approach is not simply to criticize this; rather, he attempts to explore the truth behind the peculiar incident based on his own experiences of travel. Reconsidering the background behind the story, Matsune re-enacts a piece by Alvin Ailey, the dance company to which Jackson belongs, themed around the African-American civil rights movement, while also questioning the true value of a passport as identification.

Confronting a society that forces lines between nationality, ethnicity and identity, Matsune, who has lived overseas for many years, stands at these borders and uses various means to inquire into how far they can be disputed from the position of the individual.

An exhibition, *Towards the other side of the world*, is also held in the same venue. Planned by Matsune, it features a range of artists from around the world, revealing the frictions and contradictions caused by national borders.

松根充和 (展示)

Michikazu Matsune

© Marlene Hausegger

世界の向こう側へ

Towards the other side of the world

参加作家: 榎忠、ムラット・ゴック、アルド・ジANNOTTI、マレーネ・ハウスエッガー、レオポルド・ケスラー、ミヤギフトシ、パトリシア・リード、ジュン・ヤン

Participating artists: Chu Enoki, Murat Gök, Aldo Giannotti, Marlene Hausegger, Leopold Kessler, Futoshi Miyagi, Patricia Reed, Jun Yang

- 1 公演『踊れ、入国したければ!』の上演前後1時間の間にご覧いただけます
Audiences can view the exhibition 1 hour before and after performances of *Dance, if you want to enter my country!*
- 7 公演『踊れ、入国したければ!』のチケット購入が必要。
チケット記載の日時のみ入場可
A ticket for *Dance, if you want to enter my country!* is required. Admission to the exhibition is valid only on the ticket date.

世界はまるい。あちこちに裂け目があるけれど 松根充和が企画する展覧会プロジェクト

パフォーマンス『踊れ、入国したければ!』と並行し、松根充和が企画を手がけるグループ展覧会『世界の向こう側へ』を開催する。

本展は、現在のグローバル社会にあらゆるレイヤーで存在する物理的および心理的な境界線をテーマにした作品を紹介する。旅をすることを題材にし、国境などの境界線における摩擦や矛盾をあぶり出す作品群が、現代社会に生きる我々の在り方を問い直す。

日本人作家では、半刈りの頭でハンガリーを訪ねた美術家・榎忠、そして、自身の記憶や体験に基づき、国籍やアイデンティティといった主題に向き合う沖縄出身のミヤギフトシが出品。その他、トルコとシリアの国境線のフェンスを切り取り、そこにハンモックを掛けて横たわるパフォーマンスを強行したムラット・ゴックや、中国の一人っ子政策をポートレートした映像作品を発表するジュン・ヤンなど、国際的に活躍する作家8名の作品で構成する。

An exhibition curated by Michikazu Matsune about the cracks in the world

Accompanying Michikazu Matsune's performance, this group exhibition features artworks exploring the physical and psychological borders that filter our globalized world. Themed around travel, these exhibits reveal the frictions and contradictions caused by national borders and identity, questioning the way we live today. Matsune has worked on this exhibition project since 2015 and created this version especially for Kyoto Experiment with eight internationally active artists.

There are two Japanese participants: Chu Enoki, famous for his *hangari* (half-shaved haircut) visit to Hungary, and Futoshi Miyagi, the Okinawan artist who confronts issues of nationality and identity based on his own experiences and memories. Other participants include Murat Gök, who erected a hammock on a fence at the Turkish-Syrian border, and Jun Yang, whose video portraits explore China's one-child policy.

京都芸術センター 講堂 Auditorium, Kyoto Art Center

榎忠 香川県出身、神戸在住。奇抜なハブニングから、兵器や未来都市をテーマにした金属の作品など、多彩な制作活動を長年続けている。

ムラット・ゴック トルコ、ディヤルバクル出身、在住。トルコとシリアの国境近くの都市に住み、この地域の政治状況などを反映した作品を写真などで発表している。
アルド・ジANNOTTI イタリア出身、ウィーン在住。時にはユーモラスな、時には挑発的な作品をドローイングやパフォーマンスとして発表している。

マレーネ・ハウスエッガー ウィーン在住。世界の様々な都市で、サイトスペシフィックな作品を制作している。

レオポルド・ケスラー ミュンヘン出身、ウィーン在住。いたずらの延長のような公共空間でのパフォーマンスを、写真やビデオに記録した作品群で知られる。

ミヤギフトシ 沖縄県生まれ、東京都在住。自身の記憶や体験に向き合いながら、国籍やアイデンティティといった主題について、映像、オブジェ、写真、テキストなどの形で発表している。

パトリシア・リード カナダ出身、ベルリン在住。世界経済などのテーマに取り組む美術作家、文筆家。

ジュン・ヤン 中国で生まれ、ウィーンで育つ。異文化の中で育った生い立ちなどを題材に制作を続ける。

Chu Enoki Born in Kagawa Prefecture, Chu Enoki is based in Kobe. His long career has included eccentric happenings as well as artworks that use metal to explore issues of arms and the future of the city.

Murat Gök Murat Gök was born in Diyarbakir, Turkey, where he lives today. Influenced by his location near the Turkish-Syrian border, he uses photography to explore the region's political situation.

Aldo Giannotti Born in Italy, Aldo Giannotti is based in Vienna. His drawings and performances are humorous yet also at times also provocative.

Marlene Hausegger Marlene Hausegger is based in Vienna. Her site-specific work has been created in cities all over the world.

Leopold Kessler Born in Munich, Leopold Kessler is based in Vienna. He is known for his work recording mischievous public performances through photography and video.

Futoshi Miyagi Born in Okinawa, Futoshi Miyagi is based in Tokyo. Often confronting his own memories and experiences, he explores themes of nationality and identity through video, sculpture, photography, and text.

Patricia Reed Born in Canada, Patricia Reed is based in Berlin. She is a writer and visual artist whose work explores the global economy.

Jun Yang Born in China, Jun Yang was raised in Vienna. His art often deals with his upbringing as an outsider in another culture.

『踊れ、入国したければ!』上演にあたって

丸山美佳

パフォーマンス『踊れ、入国したければ!』は、展覧会『世界の向こう側へ』とあわせて、日常に横たわる境界線に焦点を当てたものである。パフォーマンスの舞台の中心はイスラエルの空港。タイトルは、イスラム系の名前を持っていたがゆえに空港の入国審査で尋問され、その場で踊るように強要されたアフリカ系アメリカ人ダンサーにまつわる逸話を指している。

入国するためにふざかしいダンスとはなんだろうか?

この一見すると奇妙な出来事を知った松根は、その場で起こったさまざまな可能性について思いを巡らせる。パフォーマンスでは、この出来事を想像している松根自身が、徐々に空港でダンサーが強いられた状況と交じり合っていく。そして、ダンサーがその場で踊ったかもしれない、黒人ダンサーのために振り付けられたダイナミックなダンスやヒップホップを一生懸命に踊ったりしてみせるのだ。自身の経験と結びつけながら、境界を越えるときに生まれるようなドラマチックな創造性に触れようと、さまざまな試みが行われていくのである。

しかし、国境を越える際にはパスポートが必要であり、私たちの移動はこの外的なシステムによって監視・制御されている。パスポートこそが国籍を保証してくれるのであり、そのアイデンティティを持った人として移動の権利を付与してくれるのだ。パスポートが保証するアイデンティティとは何だろうか? パスポートを必要とする境界線とは何であろうか?

このシステムゆえに国境を越えることに困難を抱える人々が存在しているのは、いま世界を取り巻く状況を見ればよくわかる。情報が容易に手に入り、コスト的にも時間的にも移動がしやすくなった現在、国を越えた移動は逆に難しくなっているともいえる。自分の意思とは関係なく移動は制限され、人種や宗教問題はそれよりも根深く残っているのである。ダンサーをめぐる出来事は、奴隷制度を背景にした黒人文化や中東の国境問題を介して、民族や宗教といった複雑な歴史の中に

いまなお残る負の遺産が、彼ら自身の一部として表出してくる状況の一端にすぎない。

自身の身体を用いながら創造的にこれらの問題を再構築することは、境界線があちらこちらにひしめく世界において、私たちは良くも悪くも否応なく他者によって常に識別、区別され、時には差別されるような境界線の多義的な側面を明るみに出す。そして、それらは極めて物理的な身体の周りで起こっていることを、もう一度思い起こさせるのである。

移動とは幾つもの境界線を越えていくことである。境界線上に生まれる文化間の出会いは人々の想像力を駆り立ててきた。しかし、そこには圧倒的な線引きによって生まれる暴力も存在しているのである。

私がこのパフォーマンスを観た2015年6月は、中東で発生した難民の移動がそこまで大きな問題にはなっていなかった。しかし、これらの問題は絶えず社会の中に存在してきた。地政学的な国境線にとどまらず、境界線の問題は複雑に絡み合いながら摩擦を拡大し絶えず状況は変化し続けている。松根のパフォーマンスはそのような状況下において、黒人の身体でもなくイスラム教とも無関係な、パスポートが保証するような「日本人」としての身体をあえて介することで行われる。国境をはじめとした分断とその軋轢を超えて、その身体が境界線を越えようとする時の創造的な状況へ導こうとしながら。

丸山美佳

ウィーンと東京を拠点に、展覧会やパフォーマンスの批評、レビューを寄稿している。ギャラリーや多数のアートプロジェクトで経験を積みながら、現在、ウィーン美術アカデミー博士課程在籍。専門は現代美術、芸術論。

On Dance, if you want to enter my country!

Mika Maruyama

Along with the exhibition *Towards the other side of the world*, the performance *Dance, if you want to enter my country!* focuses on the borders that form part of our everyday lives. At the center of the performance is an airport in Israel. The title derives from an anecdote about an African-American dancer whose Muslim name caused him difficulties at the airport, so much so that border security officers demanded he dance to prove who he was.

But what kind of dance is the right kind of dance to enter a country?

Michikazu Matsune heard of the peculiar incident and began pondering the various possibilities for what could have happened at the airport. During the performance, Matsune imagines the incident and gradually intermingles himself with the situation that was forced on the dancer at the airport. He then tries to reenact the dynamic choreography and hip-hop dance informed by African-American culture that he speculates the man might have danced at the airport. Matsune connects this with his own experiences in order to explore a series of experiments attempting to interact with the dramatic creativity that appears whenever we cross borders.

We need a passport to cross a national border, meaning our movements are monitored and controlled by an external system. A passport guarantees nationality and grants the holder of that identity the right to travel. But what is the identity that a passport guarantees? And what is a border that requires a passport to cross it?

If we look at the situation in the world today, we can clearly see how this system causes many people to have difficulty in crossing national borders. Though we are now able to obtain information easily and move between places more efficiently in terms of cost and time, paradoxically movement beyond borders has in certain ways become more difficult. Regardless of what we intend, movement is restricted, with this condition exacerbated by persisting, deep-rooted problems of race and religion. The incident involving the dancer is just one part of a situation where the negative legacy of the complexities of religious and ethnic history is forced to surface as an undeniable aspect of the self, through for example, border issues in the Middle East as well as black culture and its basis in the slave trade..

Using his own body to reconstruct these problems creatively, Matsune illuminates the ambiguous aspects of the borders that crowd our world, and which, for better or worse, cause us to be identified, distinguished, and at times discriminated by others. The performance reminds us that these processes are inextricably rooted in our physical bodies.

Movement entails crossing countless borders. The encounters between cultures that are born out of these borders have long compelled the human imagination. However, these formidable lines also generate violence.

When I saw this performance in June 2015, the Middle East refugee crisis had not yet reached the levels it would later become. However, these difficulties are constants in human society. The issue of borders goes beyond geopolitical national boundaries, intertwining in a complex web that causes increasing friction in ever-changing situations. Under these conditions, Matsune's performance takes place via the body of someone whose passport guarantees him as "Japanese," and thus unrelated to a black man's body or Islam. Transcending these divisions like national borders and their conflicts, Matsune invites us to witness the creative situation that arises when that body attempts to cross a border.

Mika Maruyama

Based in Vienna and Tokyo, Mika Maruyama produces critical texts and reviews on art exhibitions and performances. Building on her experience working for galleries and art projects, she is currently a doctoral student at the Academy of Fine Arts Vienna. Her specialism is contemporary art and art theory.

木ノ下歌舞伎

Kinoshita-Kabuki

KYOTO, JAPAN

Photo by Takeshi Yamada

勸進帳

Kanjincho

80 min

11.3 (Thu) 19:00-
11.4 (Fri) 17:00-
11.5 (Sat) 19:00-
11.6 (Sun) 14:00-

日本語(英語字幕あり)
Performed in Japanese with
English surtitles

京都芸術劇場 春秋座
Kyoto Art Theater Shunjuza

未就学児入場不可
No entry for preschoolers

ポスト・パフォーマンス・トーク / Post-performance talk

関連イベント: [対談]池澤夏樹 × 木ノ下裕一

Related event: Artist talk → p. 72

10年目の到達点は、古典の名作に境界を巡る対立と共存を探る

現代の視点から歌舞伎作品にアプローチしてきた木ノ下歌舞伎がついに今年、10周年を迎えた。主宰する木ノ下裕一は、古典演目のテキストや資料を徹底的に読みこんで、作品を補綴、監修。その上で、現代演劇の演出家たちに作品演出を委ね、古典がはらむ無限の上演の可能性を引き出してみせている。

現在、2年がかりで開催中の「木ノ下“大”歌舞伎」は、これまで上演してきた代表的な演目を一挙に披露する、いわば木ノ下歌舞伎の顔見世興行。その一部となる今回の京都公演では、2010年に初演された『勸進帳』の再創作を上演する。

主君の義経を思う弁慶の忠義の物語として知られる『勸進帳』。歌舞伎界でも上演機会の多い本作を、木ノ下歌舞伎は現代における境界の問題として読み替える。日本の古典芸能を現代化し、同世代の演劇人や観客にも歌舞伎の魅力を広げてきた彼らにとって、『勸進帳』は自らのスタイルを確立させた記念碑的作品でもある。本作は彼らの節目の集大成にして、新たな方向性を示す場となるだろう。

Celebrating ten years of contemporary kabuki, a respectful yet bold take on a classic masterpiece

Kinoshita-Kabuki puts a uniquely present-day spin on kabuki. Working with contemporary theater directors, the company brings out all the possibilities of classical drama for modern audiences. Ten years on, it shows no signs of letting up as Yuichi Kinoshita continues to adapt and supplement the classics based on exhaustive understanding of the original materials. This production is a reworking of one premiered in Kyoto in 2010, and part of Kinoshita-Kabuki's two-year project to stage major works from the kabuki repertory.

The much-performed *Kanjincho* is a staple, famous especially for its memorable portrayal of the loyalty of Benkei for his master, Yoshitsune. For Kinoshita-Kabuki, whose contemporary versions of Japanese classical theater have broadened the appeal of kabuki to theater artists and audiences today, *Kanjincho* is a commemorative play that cemented the company's style. Known for dazzling audiences with up-to-date adaptations of kabuki, this staging of *Kanjincho* is both the culmination of a decade of experimentation and also an opportunity to see the new directions the company is taking.

監修・補綴: 木ノ下裕一
演出・美術: 杉原邦生
出演: リー5世、坂口涼太郎、高山のえみ、岡野康弘、亀島一徳、重岡漢、大柿友哉
音楽: Taichi Master
振付: 木皮成
舞台監督: 大鹿展明、田中倫子
照明: 伊藤泰行
音響: 星野大輔
衣裳: 藤谷香子
所作指導: 若狭彰珠
補綴助手: 福垣貴俊
演出助手: 岩澤哲野、中村未希
運搬: 堀内運送
文芸: 関亜弓
宣伝美術: 外山央
制作: 本郷麻衣、堀朝美、三栖千陽
協力: 鈴木美波、山道弥栄、雪獣芝居、急な坂スタジオ、キューブ、KUNIO、krei inc.、サウンドウィーズ、青年団、恥骨、DE PAYS MAN、FAI FAI [快快]、真昼、Mrs. fictions、libido、レトル、ロロ
企画・制作: 木ノ下歌舞伎
主催: KYOTO EXPERIMENT

Supervision and revisions: Yuichi Kinoshita
Direction and stage design: Kunio Sugihara
Cast: Lee The 5th, Ryotaro Sakaguchi, Noemi Takayama, Yasuhiro Okano, Kazunori Kameshima, Hiroshi Shigeoka, Yuya Ogaki
Music: Taichi Master
Choreography: Sei Kigawa
Stage manager: Nobuaki Oshika, Michiko Tanaka
Lighting: Hiroyuki Ito
Sound: Daisuke Hoshino
Costumes: Kyoko Fujitani
Carriage adviser: Akiju Wakasa
Revisions assistant: Takatoshi Inagaki
Assistant direction: Tetsuya Iwasawa, Miki Nakamura
Literary advisor: Ayumi Seki
Publicity design: Hiroshi Toyama
Production coordination: Mai Hongo, Asami Hori, Chiharu Misu
In co-operation with Minami Suzuki, Yae Yamamichi, Gaiju Company, Steep Slope Studio, CUBE, Inc., KUNIO, krei inc., Soundwheeze, Seinendan, chicotsu, DE PAYS MAN, FAIFAI, mahiru, Mrs. fictions, libido, letre, lolo
Planned and produced by Kinoshita-Kabuki
Presented by Kyoto Experiment

性、人種、文化、そして生死を分ける境界を見つめ…… 現代人の心に響く新鮮な歌舞伎。歌やダンスも楽しい！

桂真菜

兄、源頼朝の政権奪取を助けた後に、謀反の疑いで追われる義経。12世紀末に散った悲運の武将は、後世の舞台でよみがえる。なかでも能『安宅』に想を得た歌舞伎『勸進帳』は伝説的英雄、弁慶の苦衷が観客を泣かせる人気演目だ。簡単に設定を記そう。山伏に扮した五人の家臣と奥州をめざす義経は、富樫が守る安宅の関にさしかかる。果たして、一行は関所を通れるか？

古典に現代人の観点を織りこみ再構築する、木ノ下歌舞伎の『勸進帳』初演版(2010、STスポット横浜)は鮮烈だった。演出・美術の杉原邦生と監修・補綴の木ノ下裕一は、登場人物の命運を分ける関所をはじめ、立場(体制側と反逆者)や身分(主人と従者)を隔てる種々の境界から、ドラマを照射したのだ。道路を切り取ったような細長い舞台は、物語を超えて現実に刺さる問いを、対面式の席に座る観客に投げかけた。

長唄と囃子によって伝統的装束の日本人男性役者が松羽目を背景に演じる『勸進帳』になじんだ筆者は、配役にも驚いた。女性俳優が義経、アメリカ人俳優が弁慶。関を見張る番童と義経の家臣を同じ俳優が兼ねる構造は、人に潜む複数の可能性を暗示する。台詞には現代口語と歌舞伎言葉が混じり、普段着風衣裳の俳優の中で弁慶だけが和装。性、人種、時代、文化を型破りに組み合わせた上演は、各要素を固定して扱う習慣を揺さぶる効果も放つ。

六年後、再び杉原を演出に迎えた『勸進帳』新創作版(2016、まつもと市民芸術館)には、さらなる境界が重層していた。キャストを例にとろう。義経役は生来の肉体を手術で変えた女優(高山のえみ)。その声や姿態には、両性具有の魅惑が漂う。複雑なジェンダー(社会や文化に形成される性別)とセクシュアリティ(性的指向)を想わず表現が、家臣を畏れさせる高貴な主君役をミステリアスな香りでも包む。

また、関西弁を話す米国出身のお笑い芸人(リー5世)が担う弁慶役は、「西洋と東洋」の位置認識や「標準語と方言」の差異に気づかせる。

ファッションショーのキャットウォークに似た白い舞台上に躍る俳優たちの衣裳は、多彩な黒い素材を使った今風のもので、ほとんどの台詞が現代口語。

古典のエッセンスをより自在に編み新創作版では、「成功と失敗」「味方と敵」といった対立項の分断が、富樫(坂口涼太郎)の変貌につれて曖昧に霞む。義経を逃す行為は「社会的」には、安全地帯を捨て危険領域に移る愚挙であろう。しかし、「逆賊」の気骨に触れ、「支配者」が率いる鎌倉幕府に抗う反忠義の道を歩む選択は、「個人的」には勇ましい快挙といえる。

歌舞伎における富樫は、情理を備えた人格者。その好漢ぶりは『勸進帳』を映画化した黒澤明監督『虎の尾を踏む男達』でも光る。いっぽう、新創作版の富樫は冷血漢。だが、「正と邪」の境界を破って保身を捨てると、抑えていた情がにじみ、声は震え瞳は潤う。振幅の激しい富樫像は、観客に自らの価値観を省みさせる。

歌舞伎を好きな人も全く知らない人も惹きつける本作の柱は、古典の深い理解、全人物の個性が際立つ演出、緊張みなぎる場面に響く独創的な音楽やダンス、そして、感傷にも楽観にも流れない視座だ。これらの要素が弾み見どころを挙げよう。

関所を抜けるために主君を打った罪を詫げる弁慶に、手を差し伸べる義経。歌舞伎屈指の名場面、本作の家臣たちは「ボーダーラインほうがらんて ラップ〜判官御手RAP(作詞:杉原邦生、作曲:Taichi Master)を歌い踊る。前出の黒澤映画では主従が手を取り合うが、この舞台では如何に……? 「ボーダーライン」を巡るラップの歌詞からは、思いつ通りに進まない日々のリアリティが切なく迫る。

桂真菜

舞踊・演劇評論家として新聞、雑誌など複数のメディアに寄稿。国際演劇評論家協会(AICT)会員。早稲田大学文学部非常勤講師。雑誌および書籍の編集者を経て現職。実験的な作品から伝統芸能まで、ジャンルを超えて多彩なパフォーマンス・アーツを巡り、芸術と社会の関係を研究。毎年、海外の国際芸術祭を取材し、美術評論や書評も手掛ける。

Examining Borders between Gender, Race, Culture, Life and Death: a New Kabuki for Contemporary Audiences with Song and Dance!

Mana Katsura

Minamoto no Yoshitsune helped his older brother, Minamoto no Yoritomo, seize power, before he was accused of instigating revolt and forced to flee. The tragic tale of this warrior from the end of the 12th century has been resurrected for the stage by later generations. Among these many representations, the kabuki play *Kanjincho*, based on the noh play *Ataka*, has proved a popular entry in the canon, especially for the tear-jerking suffering endured by the traditional hero figure of Benkei. To briefly sketch out the setting: disguised as mountain ascetics, Yoshitsune and five retainers are trying to escape to Oshu, but must pass the gate at Ataka, which is guarded by Togashi. Ultimately, it all comes down to whether or not they will get through the gate.

Kinoshita-Kabuki, a theater company that specializes in reconstructing classic plays from a contemporary perspective, first performed *Kanjincho* in a dazzling production at ST Spot in 2010. Directed and designed by Kunio Sugihara and supervised and adapted by Yuichi Kinoshita, the staging irradiated the drama in the scenes, not least the gate where the fates of the characters are decided, from the context of the various divisions between position (authority and rebel) and identity (ruler and follower). Played out on a long, thin road, the cast presented the audience seating opposite with questions that transcended the story to cut deep into the present day.

Familiar with *Kanjincho* as performed by Japanese male actors against a *matsubame* (a stage backdrop featuring a large pine tree) in traditional costume to the accompaniment of *nagauta* (song) and *hayashi* (music), I was astonished by the casting. A female actor played Yoshitsune, while Benkei's role was performed by an American. Yoshitsune's retainers and the sentries at the gate were played by the same actors in a doubling gimmick that implied the possibilities latent in humanity. The dialogue intermingled the language of kabuki with modern-day colloquial Japanese, while the cast was all dressed in ordinary clothes except for Benkei, who wore a Japanese costume. Breaking down conventions in how it combined gender, race, era, and culture, the effect was to challenge the custom of dealing with the important elements in the play in the same fixed ways.

Six years later, Sugihara and Kinoshita once again staged *Kanjincho* in a new 2016 version at Matsumoto Performing Arts Centre, further building up layers of meaning and nuance. Let's take the casting as an example: Minamoto no Yoshitsune was played by Noemi Takayama, a female actor who underwent an operation to change the sex she was assigned at birth. The performer's voice and appearance conveyed a fascinating, hermaphroditic atmosphere. In this way, the complexities of gender, which is a social and cultural construct, and sexuality, or sexual orientation, wrapped the role of the noble lord feared by his vassals in a mysterious air.

Benkei was played by Lee the 5th (Lee Stark), an

American-born comedian who speaks Kansai dialect, which emphasized to the audience geographical aspects of West versus Far East, and the difference between a standard language and regional dialect. The actors performed on a white stage that resembled the cat walk of a fashion show, while their costumes were contemporary, made from vibrant black materials, and their speech almost entirely contemporary colloquial Japanese.

This new staging freely interwove the essence of the original classic, with the dichotomies of success and failure, friend and foe, blurred by the transformation of Togashi (Ryotaro Sakaguchi). Socially speaking, the act of overlooking Yoshitsune is folly, throwing away safety for danger. However, his encounter with the plucky spirit of the "rebels" and choice to walk down the path of disloyalty and oppose the Kamakura government and its "rulers" is, individually speaking, a superb and brave act.

In kabuki, Togashi is a sensible, logical character. We can see his heroism shine in *The Men Who Tread on the Tiger's Tail*, Akira Kurosawa's film adaptation of *Kanjincho*. But in this version, Togashi was cold-hearted. Yet when he breaks the line between right and wrong, and lays down his life, all his suppressed emotions flow free. His voice shakes and his eyes grow moist. This widely oscillating portrait of Togashi made the audience reflect on their own values.

Whether you are a kabuki fan or someone who knows nothing about it, this production beguiles with its profound understanding of classical drama, its staging that brings out the personalities of the characters, the original music and dance that resonate in the scenes of high tension, and its perspective that eschews both sentimentality and optimism. Here is one highlight where these elements leap out.

In order to pass the gate, Benkei is forced to beat his master, for which he apologizes. Yoshitsune reaches out his hand to the tearful Benkei. This is one of the most famous scenes in the kabuki canon, though in this staging the retainers then sing and dance an original rap by Sugihara and Taichi Master. In the Kurosawa version, master and servant symbolically hold hands, but here it is the lyrics of the rap that illuminate the thin borders between different states, superbly expressing the reality of our daily lives where things never turn out like we wish.

Mana Katsura

Mana Katsura is a dance and theater critic who contributes to newspapers, magazines, and more. A former magazine and publishing editor, she is a member of the International Association of Theatre Critics (AICT) and also a part-time lecturer at the School of Humanities and Social Sciences at Waseda University. She covers everything from experimental work to traditional performing arts, investigating the relationship between society and art. Every year she reports on overseas festivals, and also writes art and book reviews.

庭劇団ペニノ

Niwa Gekidan Penino

TOKYO, JAPAN

Photo by Shinsuke Sugino

地獄谷温泉 無明ノ宿

Avidya: No Lights Inn

🕒 130 min

1 11.9 (Wed) 19:00-
11.10 (Thu) 19:00-
11.11 (Fri) 13:00- 📺, 19:00-
11.12 (Sat) 13:00-, 19:00-
11.13 (Sun) 13:00-

🗨️ 日本語(英語字幕あり)
Performed in Japanese with
English surtitles

📍 ロームシアター京都
ノースホール
North Hall, ROHM Theatre Kyoto

🚫 未就学児入場不可
No entry for preschoolers

🗨️ ポスト・パフォーマンス・トーク / Post-performance talk

関連イベント: タニノクロウ展、庭劇団ペニノ公演バックステージツアー

Related event: Kuro Tanino exhibition, Niwa Gekidan Penino Backstage Tour → p. 72

妄想うずまく湯治宿で、心の深淵をのぞき見よ

元精神科医という異色のキャリアを持つタニノクロウの妄想世界を、驚異的に作り込んだ美術で舞台化する庭劇団ペニノ。意識下にあるダークサイドを喚起させながら、後々まで尾を引くような鑑賞体験は他に類を見ない。タニノの岸田國士戯曲賞受賞作ともなった『地獄谷温泉 無明ノ宿』が受賞後初の、待望の上演となる。

舞台は、北陸の山奥の湯治宿。風変わりな人形師の親子、盲目の男、三助(浴客の背中を流す使用人)、老婆、芸妓…など、一癖も二癖もある人物が次々に登場。見てはいけない世界を覗いてしまったような感覚とともに、常にはりつめた空気を漂わせる作劇の力は、岸田賞の選考委員たちからも強く賛辞を集めたところ。

線路建設のためにやがて取り壊される運命にある秘湯の宿から、人間の無明(迷い)、欲望、残酷さなどの心の深淵に迫る本作、異世界のようであり、どうしてもなく日本であることもまた、覗き見感覚を増幅させる。ペニノの代名詞ともいえる美術作品のような舞台装置、巨大な2階建ての回転舞台を活かした鮮やかな場面転換も見ものだ。

Glimpse the inner recesses of the mind in this swirling fantasy set at a hot spring inn

Niwa Gekidan Penino conjures up bravado theatrical visions from the imagination of Kuro Tanino, who started his career as a psychiatrist and designs breathtaking sets for his productions. Tanino's work invites audiences to enter the dark world of the subconscious. Fresh from winning the prestigious Kishida Kunio Drama Award, this first revival of *Avidya: No Lights Inn* transports us to a hot spring inn deep in the mountains of Hokuriku, northwest Japan. Its curious cast of characters includes an eccentric father and son who are puppeteers, a blind man, a male bathhouse attendant, an old woman, and a geisha.

Luring us into a world we should not see, it is easy to see why the suspenseful play dazzled the Kishida Kunio Drama Award jury. This secluded inn faces demolition to make way for a new railroad. It becomes a metaphorical site for the inner recesses of the mind, a place that exposes our misunderstanding and desires, and our cruelty. Passing through this portal to another world expands our senses, changing the way we even view Japan. Supplemented by Niwa Gekidan Penino's signature stage design, the play unfolds on a giant, revolving set featuring two levels that further enhances the mystery of the location.

作・演出: タニノクロウ
出演: マメ山田、辻孝彦(劇団唐組)、飯田一期、石川佳代、久保亜津子、日高ポプ美(ロズック)、森準人
声の出演: 田村律子
構成: 玉置潤一郎、山口有紀子、吉野万里雄
美術: 稲田美智子
照明: 阿部将之
照明操作: 阿久津未歩
音響: 佐藤こうじ
舞台監督: 久保勲生
演出助手: 松本ゆい
音楽監督・作曲: 奥田 祐
胡弓指導: 川瀬露秋
制作: 小野塚央
企画・製作: 庭劇団ペニノ
助成: 芸術文化振興基金
主催: 庭劇団ペニノ、合同会社アルシュ、KYOTO EXPERIMENT

Text and direction: Kuro Tanino
Cast: Mame Yamada, Takahiko Tsuji, Ichigo Iida, Kayo Ishikawa, Atsuko Kubo, Bobumi Hidaka, Hayato Mori
Voice: Ritsuko Tamura
Dramaturge: Junichiro Tamaki, Yukiko Yamaguchi, Mario Yoshino
Stage design: Michiko Inada
Lighting design: Masayuki Abe
Lighting operation: Miho Akutsu
Sound design: Koji Sato
Stage manager: Isao Kubo
Assistant director: Yui Matsumoto
Music direction: Yu Okuda
Chinese violin training: Rosyu Kawase
Company manager: Chika Onozuka
Planned and produced by Niwa Gekidan Penino
Supported by Japan Arts Fund
Presented by Niwa Gekidan Penino, Arche LLC., Kyoto Experiment

無意識からの死の闘へのまなざし —『地獄谷温泉 無明ノ宿』について—

鴻英良

抑圧、それを物質化し、空間化しながら、登場人物たちが、さまざまな異質な空間世界を往還し、舞台を徘徊するというのがタニノクロウの舞台の特徴であった。抑圧するものは、父であったり、社会秩序であったりするという点において、それは通常われわれが体験している抑圧とそれほど変わらないものかもしれないが、しかし、その抑圧を生きている人たちの、奇妙なオブジェたちを前にしての身振りや佇まいはきわめて独特なものなのであった。つまり、登場人物たちのその身振りによって物質化され、空間化されているものが特異な風景を醸し出しているのである。

抑圧されたエロスは、物質化されてわれわれ観客の前に出現する無数のオブジェとともに、それらを眺め、あるいはそれらに触れようとしながら、ささやかな欲望を誇大な身振りとして演じつづけている人たちによって増幅されていくのである。どこからともなく響いてくる暴力的で抑圧的な音はそれらをさらに際立たせるであろう。つまり、タニノクロウの舞台においては、死への欲動が、このようにしてエロスを立ちあがらせるのである。

『大きなトランクの中の箱』をご覧になった方はすでにお気づきのことだと思うが、私はいま、この舞台を見たときの印象について記述しているのである。

ところで、今回、京都で上演される『地獄谷温泉 無明ノ宿』の東京公演を見ながら、ここにはある何ものかが新たに入り込んでいると思った。それは、死の匂いとも言うべきものだ。この宿がどこにあるのかは特定されうらしい。しかし、この宿は、あるいは地獄谷とはいったいどこにあるのか、それはじつは不明なものではないか。もっと言えば、ここは実在の空間ではないのではないのか。そのことが徐々に明らかになっていくそのプロセスが、外からやってきた奇妙な親子の遭遇する出来事とともにわれわれ観客のまえに展開されていく。実際、彼らは、人形芝居をやるようにと呼ばれてここに来たのに、呼んだはずの人間はここにはいない。亡霊的な存在が彼らを招聘した。そして、

ここは温泉宿のはずなのに、地元の人とされる人以外、温泉客など誰もいない。ここは消えていく世界の再現のようでもあり、しかもそれが同時にわれわれの世界の本質でもあるような、そのようなものとして、人間世界の心象風景が描き出されていく。

おそらく、われわれの存在は不在を意識することによって意味を持ち始める。タニノクロウは精神科医として、そのことを考えながら、無意識の演劇化に興味を持った。つまり、意識の世界を無意識の世界とともに考えながら作品を作っていたのである。そこには大いなる誇張もあったが、その誇張は、精神科医ならではのものではなかった。そしていま、死の領域に触れることによって、生の世界を浮き上がらせようとしている。タニノクロウはいま、この『地獄谷温泉 無明ノ宿』において、新たな領域に入ろうとしている。

鴻英良

1948年生まれ。演劇批評家。専門はロシア芸術思想。ウォーカー・アート・センター・グローバル委員、国際演劇祭ラオコオン(カンブナーゲル、ハンブルク)芸術監督、京都造形芸術大学舞台芸術研究センター副所長を歴任。『シアターアーツ』『舞台芸術』など数々の演劇雑誌の編集長も務めた。著書に『二十世紀劇場—歴史としての芸術と世界』(朝日新聞社、1998)、共著に『反響マシーン—リチャード・フォアマンの世界』(勤草書房、2000)他、訳書にカントールの『芸術家よ、くたばれ!』(作品社、1990)、タルコフスキー『映像のボエシア』(キネマ旬報社、1988)など多数。

From the Unconscious to the Threshold of Death: On *Avidya: No Lights Inn*

Hidenaga Otori

The theater of Kuro Tanino is characterized by how it materializes and spatializes suppression while characters shuttle and roam around a range of alien worlds. This suppression, which comes from father figures as well as social order, is perhaps not so dissimilar to the suppression we experience ordinarily. However, the body language and appearance of these suppressed people in front of peculiar sculptures is also highly distinctive. That is, the things that are materialized and spatialized by these characters' body gestures are themselves creating a unique landscape.

This suppressed eroticism is amplified by how these people perform their modest desires as exaggerated gestures while gazing or attempting to touch those countless numbers of sculptures that materialize and appear before us. The violent and suppressive sounds that come out of nowhere further accentuate these. That is, in Kuro Tanino's theater, the instinct for death brings out the erotic.

As anyone who saw *Box in the Big Trunk* will surely have already realized, I am now writing about my impressions of that play.

When watching the Tokyo production of *Avidya: No Lights Inn*, which is now to be staged in Kyoto, I felt something new embedded in it. We might call this the smell of death. The location of the titular inn seems possible to define, but in fact the whereabouts of the inn and its "valley of hell" is unknown. What's more, is this even a real place or not? The process by which these questions become ever more evident unfolds before the audience through the incidents encountered by the strange father and son who have come to inn. Even though they were invited to the inn to perform a puppet play, the person who invited them is nowhere to be found. They were summoned by a ghostly presence. Moreover, the inn is a hot spring resort, yet the only other guests are locals. The play portrays the landscape of the human psyche as an apparent reproduction of a vanishing world while simultaneously also the essence of our world.

Our existence is perhaps given meaning by an awareness of absence. Originally a psychiatrist, Kuro Tanino has considered this and taken an interest in making theater out of the unconscious. That is, he creates theater while thinking about the con-

scious world alongside the unconscious one. That is somewhat grandiose, but no doubt typically so for a psychiatrist. Now Tanino is attempting to bring the world of the living to the surface through interacting with the realm of the dead. With this play Tanino is entering new territory.

Hidenaga Otori

Born in 1948, Hidenaga Otori is a theater critic specializing in Russian arts and philosophy. He has held positions on the Global Advisory Committee at Walker Art Center, as artistic director of the Laokoon International Theatre Festival (Kampnagel, Hamburg), and as vice president of Kyoto Performing Arts Center. He has also served as editor-in-chief of performing arts magazines such as Theater Arts and Butai Geijutsu. His many writings include translations of Tadeusz Kantor and Andrew Tarkovsky as well as books about Richard Foreman and 20th-century theater.

篠田千明

Chiharu Shinoda

BANGKOK, THAILAND

ZOO

🕒 75 min (予定 | TBC) (新作 / New Creation)

1 11.11 (Fri) 20:00-
11.12 (Sat) 19:30-
11.13 (Sun) 13:30-, 19:30-

🗨️ 日本語、英語(日本語および英語字幕あり)
Performed in Japanese and English (with Japanese and English surtitles)

📅 公演終了後イベントを予定 / Post-performance event

📍 京都芸術センター 講堂
Auditorium, Kyoto Art Center

🕒 作品の構成上、途中入場不可
Audiences may not enter after the performance has started

原作: マヌエラ・インファンテ
演出: 篠田千明
ドラマツルク・翻訳: 岸本佳子(多言語劇団「空(utsubo)」)
出演: 福原冠(範宙遊泳)、増田美佳、ほか
アートディレクション: たかくらかずき(範宙遊泳)
映像: ゴッドスコロピオン(Psychic VR Lab)
照明: 筆谷亮也
音響: 西川文章
制作: 芝田江梨
舞台監督: 浜村修司
助成: 公益財団法人セゾン文化財団
協力: 範宙遊泳、プリシマ、オフィスビギニング
製作: KYOTO EXPERIMENT
主催: KYOTO EXPERIMENT

Original text: Manuela Infante
Direction: Chiharu Shinoda
Dramaturge, translation: Kako Kishimoto
Cast: Kan Fukuhara (Hanchu-Yuei), Mika Masuda, and others
Art direction: Kazuki Takakura (Hanchu-Yuei)
Video: God Scorpion (Psychic VR Lab)
Lighting design: Ryoya Fudetani
Sound: Bunsho Nishikawa
Production coordinator: Eri Shibata
Stage manager: Shuji Hamamura
Supported by the Saison Foundation
In co-operation with Hanchu-Yuei, PURISSIMA, Office Beginning
Produced by Kyoto Experiment
Presented by Kyoto Experiment

独自のスタイルを貫く篠田はチリ発の先鋭戯曲から どんなエッセンスを抽出するのか

演劇という枠組みを越境して、ポップでストリートな活動を繰り広げる快快(ファイファイ)の演出家として活動してきた篠田千明は、2012年、快快を抜けてソロ活動を開始。タイ・バンコクへ拠点を移して、そこで出会った人たちとの集団制作を通して作品を発表してきた。一昨年から、『機劇』『非劇』と題して新作を立ち上げ、“劇を機する”、“劇に非ず”という、劇の成り立ちそのものを問い直すような関心の在処を示している。

そんな篠田が新たに目をつけたのは、チリ演劇界の若手を代表するマヌエラ・インファンテの戯曲『動物園』。2016年春のKYOTO EXPERIMENTにおいて、マヌエラ自身によって日本初演されたこの戯曲は、原住民を発見した科学者のレクチャーという形式をとりながら、植民地主義や「人間の展示」という主題に挑んだもの。上演芸術にとっての「他者性」とは何かを見据えつつ、篠田が本作で観客の目の前に展示するものとは？ 文化的背景の異なる人間の出会いを様々なやり方でコーディネート、編集してきた篠田千明が、この戯曲からどんなエッセンスを抽出するのか、その制作手腕に興味は尽きない。

A Japanese artist known for her unique style adapts a radical play from Chile

Chiharu Shinoda started her career as a director with FAIFAI, a group that broke down theatrical conventions and appropriated pop and street elements. Since 2012, Shinoda has worked solo and is now based in Bangkok, Thailand, where she creates theater collectively with various collaborators. From 2014, her work has attempted to renounce or challenge theater, or exploit theater as an opportunity to experiment. Her latest project is *Zoo*, written by leading Chilean theater artist Manuela Infante.

Premiered in Japan at Kyoto Experiment 2016 Spring by Infante herself, the lecture performance features scientists who have discovered an indigenous tribe, exploring the “exhibition of humanity” and colonialism. In Shinoda’s version, she examines what is “Otherness” for the performers and exhibits it to audiences. Proficient in coordinating encounters between people from differing cultural backgrounds, Shinoda brilliantly extracts a whole new essence from the play.

『ZOO』について

マヌエラ・インファンテ

「知識は、真に生きるための眼を狂わせてしまう」
アンドレイ・タルコフスキー

“模倣”と“表象”、私たちは得てしてその2つが交換可能であるかのように振る舞いがちだけれど、実はまったく正反対の行為だ。正確には、両者は“自己”と“他者”を関係づける仕方が決定的に異なっている。

表象は、知るという形式の一つであり、主な身振りとして、統合するという作用を伴う。私たちが他の何かを表象したいと思う時—哲学のテキストであれ、戯曲の舞台化であれ—それができるのは、それ／彼女／彼について理解することができると思っているからであって、対象からある概念を抽出できる、あるいは抽出し得た、と信じているからである。もちろん、そのためには、解剖学者たちが17世紀に解剖劇場の俎上で行なったように、それ／彼女／彼を切り裂いて詳細に吟味しなければならないだろう。そのような解剖の過程で、私たちはいわゆる“正確な表象”のために“部分”を識別し、再整理する仕事に取り掛からなければならない(ドゥルーズ＝ガタリの“器官なき身体”の概念はまさにこのような考えに対抗するものである；解剖のために自らを差し出すことのない身体、従って、表象に向かって開かれていない身体)。表象という概念は、人間は知識を抽出し生産するためにこの世界に存在している、という近代的な前提と共にある。しかしながら本当は、他なるものを表象する時、ある構造を他者の構造に押し付ける以上のことは起こらない；つまり、自己の複製である。植物神経生物学者のステファノ・マンクソーならこう言うだろう：「我々は、他なる知性の存在を一体どうやって認識することができるのだろうか—地球外生命体も含めて—我々と全く違う形をしているからという理由で、植物の知性を認めることすらできないの？」我々は“他者”—異星人・植物・石・ボール紙・他の大陸から来た人間—と関係することなどできるのだろうか。解剖するのではなく、知識を取り

出そうとするのではなく、つまり、表象することなく関係することが？ 私は、芸術が知識を生産するための場所であるべきだとは思わない。むしろ、闇を深め、謎を深める場所として機能するべきではないだろうか(明らかだと思えるものでさえも謎に変えてしまうような)。

“他者”に近づくための別の方法として、模倣の概念が現れるのはこの地点においてである。ベンヤミンによると、模倣の機能は、ある人が自分以外の誰かのようにになりたい、あるいはその誰かのように行動しなければならない、と思う強迫観念の根幹であるらしい。「模倣する能力、よりよく模倣することというのは、言い換えれば、他者“である”能力のことだ」

従って“表象”が他者を知りたいという強迫観念に端を発する一方で“模倣”はその反対の行動であるということができよう。相手から情報を取り出すという“盗用”としての知識獲得に対して、模倣はそれを遅らせようとする。何だって知ることができるという傲慢な欲望に対して、模倣はそれ／彼女／彼“であろうと”する、謙虚な呼びかけを試みる。「模倣するとは、私たちの身体で他者に触れたいと望むことであり、理解しようとするのではない。私たちの身体で単にそれに触れるということ。私たちがそれを具現化するまで。他者を理解するというのではなく、他者であろうとする科学としての模倣。生産する形式としての模倣。」模倣は“自己”が本当の“他者”と関係するための方法を提供してくれる。そしてそれは、人間の知識の中に分解されてしまうことを徹底して拒む何ものかである。

マヌエラ・インファンテ
チリ大学芸術学部卒業。アムステルダム大学大学院にて文化分析学を学ぶ。主宰するカンパニー、テアトロ・デ・チレでは脚本も手がける。また、個人の活動として、ウォーターミル・センターで滞在制作された『What's He Building in There?』(2011)や、ロバート・ウィルソン企画『On the Beach』(2012)の演出などを手がける。サンティアゴにある大学の演劇学科で教鞭も執っている。2016年3月にKYOTO EXPERIMENT 2016 SPRINGにて、作・演出を手がけた『動物園』を上演した。

Writing on ZOO

Manuela Infante

“Knowledge distracts us from our true mission in this world.”

Andrei Tarkovsky

Imitation and representation: much as we use them interchangeably, they are two diametrically opposed actions. And their point of opposition is precisely the manner in which they relate “self” with “other.”

Representation is a form of knowing that implies some kind of synthesis as its main gesture. If we want to represent another—either with a philosophical text or a theatrical staging—it is because we believe we are able to make sense of it/her/him; we believe we can extract, or have already extracted, an idea of such a being. Certainly to do that, we have had to dissect it/him/her, as an anatomist would have on the tables of the anatomical theatres in the 17th century. In dissecting, we put our minds to the task of distinguishing parts; parts that we will then rearrange into what we call “an accurate representation.” (It is precisely this idea that governed the Guattari-Deleuzian notion of “a body without organs.” A body that does not lend itself to dissection therefore is not open to representation.) The concept of representation is aligned with the modern premise that humans are in the world to extract and produce knowledge. The truth is, though, that in representing another, nothing more takes place than the imposition of one’s structure onto that of the other; this is, the replication of self. As the plant neurobiologist Stefano Mancuso might say: How could we ever be able to recognize the presence of any other intelligence, including extra terrestrial intelligence, if we are not even able to admit the intelligence of plants just because it is shaped in a way that is completely different from ours? And following his lead: How can we relate to any “other”—whether that be an alien, a plant, a stone, a piece of cardboard, or a human from another continent—without dissecting, without trying to extract knowledge; in sum, without representing? I do not think art should be in the business of producing knowledge, but rather it should function as a place for darkening or even mystifying, making even that which appeared to be clear into mystery.

This is where the concept of imitation emerges as a different way of approaching “the other.” Accord-

ing to Benjamin, the mimetic faculty is the rudiment of a compulsion of people to become and behave like something other: “The ability to imitate, and imitate well, is, in other words, the ability to be Other.”

Thus, while representation stems from the compulsion to know the other, mimesis refers to the opposite practice. It refers to a postponement of the act of knowledge as appropriation; it proposes to change the arrogant desire to know into the humbler call to try to be the other as far as we embody it/her/him. “To imitate is to want to touch what is other with our body, not understand it. Simply to touch it with our body, to the extent that we embody it. Mimesis not as the science of understanding the other, but as the science of being the other. Mimesis as a form of yielding.” Imitation offers a way for the “self” to relate to what is truly “other,” this is, that which refuses to dissolve completely into human knowledge.

Manuela Infante

Manuela Infante graduated from the University of Chile and holds an MA in cultural analysis from the University of Amsterdam. The lead director and playwright for her group Teatro de Chile, Infante also works as a solo artist, including *What's He Building in There?* (2011), which she created out of a residency at Robert Wilson’s The Watermill Center, and directing *On the Beach* (2012), curated by Wilson. She is also a professor at several university theatre departments in Santiago, Chile. In March, her play *Zoo* was staged at Kyoto Experiment 2016 Spring.

シャンカル・ヴェンカテーシュワラン ／シアター ルーツ&ウィングス

Sankar Venkateswaran / Theatre Roots & Wings

ATTAPPADY, KERALA, INDIA

Photo by Shoeb Mashadi

水の駅

The Water Station

110 min (日本初演 / Japan Premiere)

11.12 (Sat) 16:00-
11.13 (Sun) 16:00-

ポスト・パフォーマンス・トーク / Post-performance talk

出演: シャンカル・ヴェンカテーシュワラン、安藤朋子 (アクター/シアターカンパニー ARICA、元・転形劇場)
進行: 内野儀 (演劇研究/東京大学大学院総合文化研究科教授)
Speakers: Sankar Venkateswaran, Tomoko Ando (Actress/Theater Company ARICA, former member of the theater company Tenkei Gekijo)
Facilitator: Tadashi Uchino (Professor of Performance Studies at the Graduate School of Arts and Sciences, the University of Tokyo)

現代インドから太田省吾へ、沈黙劇の可能性を問いかける

2007年に亡くなった演出家、劇作家の太田省吾による「沈黙劇」は、没後10年を前に注目が高まりつつある。一切のセリフを廃し、極端に遅い動作を役者に課す沈黙劇は、社会的属性を剥ぎ取られた原初の人間を浮かび上がらせ、見る者に永遠につづく時間、超越的な宇宙に触れる契機を与える。世代の離れた日本の若手から海外の演出家まで、沈黙劇の新たな舞台化の試みが続いている。

シャンカル・ヴェンカテーシュワランはインド最注目の演出家で、ケララ州国際演劇祭では独自のプログラミングを展開する芸術監督として国内外から高い評価を得ている。そんな彼が2011年に取り組んだ作品が、太田の代表作『水の駅』だった。

舞台上にぼつりと設けられた水飲み場。蛇口から細く流れ続けるひと筋の水。この「水の駅」をさまざまな人が訪れ、去っていく…。ごくシンプルな設定に、多民族、多言語国家のインド全土から集められた役者が対峙する本作は、これまで日本でつくられてきた沈黙劇とはまったく違った意味を帯びるだろう。太田省吾への21世紀インドからの新たなレスポンスとして、沈黙劇の可能性を問いかける。

Contemporary Indian theater probes Shogo Ohta's world of silence

The Japanese director and playwright Shogo Ohta was renowned for his "silent theater," which still attracts attention nearly a decade after his death in 2007. The plays are stripped of all dialogue and performed extremely slowly by the actors. From this spectacle emerges a portrait of primordial humanity divested of its sociality, presenting the viewer with a sense of eternity and the transcendental universe. Ohta's work continues to appeal to a new generation of directors from Japan and overseas.

Artistic director for the International Theatre Festival of Kerala, Sankar Venkateswaran is one of India's most exciting young theater directors today. In 2011, he first tackled Ohta's most representative play, *The Water Station*.

On stage there is only an isolated water faucet, a thin stream flowing from its spout. To this "water station" a range of people come and go. Against this highly minimalist setting, a cast of actors drawn from all over India's diverse ethnic and linguistic groups lends Ohta's masterpiece a meaning utterly different to previous stagings in Japan. This fresh response to Shogo Ohta from 21st-century India boldly explores the continued possibilities for silent theater.

京都芸術劇場 春秋座
Kyoto Art Theater Shunjuza

未就学児入場不可
No entry for preschoolers

作: 太田省吾
演出: シャンカル・ヴェンカテーシュワラン
出演: ムーン・ムーン・シン、ラヴィンドラ・ヴィ
ジャイ・S、シャーシ・スレンドラナード、ヴェ
ヌーリ・ペレラ、アニルドゥ・ナーヤル、カヴィ
ター・スリーニヴァーサン、ヤシュワント・シ
ヴァッパ、マンダーキニー・ゴースワミー、
スミタ・P、ジャヤスーリヤ・クマラー・ピッ
ライ、サーナンダン・V・シャンカラ、アーナン
ダ・サーミー、チャンドラ・ニーナサム、ゴーバ
ラクリシュナン・K

演出助手: ラジーヴ・ヴィジャヤン
制作: 鶴留聡子
舞台美術: カミイタクヤ
照明: 藤原康弘
音響: 宮田充規
舞台監督: 夏目雅也
宣伝美術: 相模友士郎
平成28年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業
協力: 国際交流基金ニューデリー日本文化センター
主催: KYOTO EXPERIMENT、京都造形芸術大学舞台芸術研究センター

Text: Shogo Ohta
Direction: Sankar Venkateswaran
Cast: Moon Moon Singh, Ravindra Vijay S., Shaji Surendranadh, Venuri Perera, Anirudh Nair, Kavita Srinivasan, Yeshwanth Shivappa, Mandakini Goswami, Smitha P., Jayasurya Kumara Pillai, Sanandhan V. Sankaran, Anandsami, Chandra Ninasam, Gopalakrishnan K.
Assistant director: Rajeev Vijayan
Producer: Satoko Tsurudome
Stage design: Takuya Kamiike
Lighting design: Yasuhiro Fujiwara
Sound: Mitsunori Miyata
Stage manager: Masaya Natsume
Publicity design: Yujiro Sagami
Supported by the Agency for Cultural Affairs, Government of Japan in the fiscal 2016
In co-operation with the Japan Foundation, New Delhi
Presented by Kyoto Experiment, Kyoto Performing Arts Center at Kyoto University of Art and Design

太田省吾のために——『水の駅』 (シャンカル・ヴェンカテーシュワラン演出)をめぐる

内野 儀

戦後日本を代表する劇作家・演出家太田省吾(1939-2007)が亡くなって来年の2017年で10年になる。劇作家として、また演出家として、さらに教育者として、アーティストや観客に限らず、研究者や批評家、そして学生にまで幅広く人々から敬愛された希有な存在であった。芸術という言葉の定義そのものであるかのような、深い思索に支えられた壮大なスケール感をもつその作品を、わたし自身、今でも具体的かつ身体的なものとして、脳裏に思い浮かべる、あるいは再体験させることができる。

太田の作家活動の根幹には二つの流れがあり、そのひとつは劇作家としてのそれであり、もうひとつが一群のいわゆる沈黙劇と呼ばれる台詞のない舞台であった。制度としての演劇やその方法論が存在しない戦後日本において、太田は転形劇場という劇団活動を継続するプロセスで、さまざまな試行錯誤を繰り返し、結果としての沈黙劇、すなわち元々台詞がありながら、リハーサルのプロセスで不必要な言葉を削っていった結果としての沈黙劇という形式にいたったことは、よく知られている。今回上演される『水の駅』(初演は1981年)は、その後、そもそも沈黙劇として構想されたという点で、太田が芸術家として必然的に〈発見/発明〉した沈黙劇という方法的達成とその思想性をさらに深化させた作品として、初演時にも、それ以降も、高い評価を得たものである。

演出するシャンカル・ヴェンカテーシュワランは、多言語・民族国家インドらしい、〈移動性〉を体現するアーティストである。インドの大学で演出を学んだのち、シンガポールの太田省吾ともいうべき劇作家・演出家の郭宝崑(1939-2002) — 奇しくも太田と同年生まれである — が設立したアジアの古典芸能をカリキュラムに取り込んだ演劇学校TTRP(Theatre Training and Research Programme、現Intercultural Theatre Institute)でさらに研鑽を積み、2007年には、劇団シアター ルーツ&ウィングスを旗揚げしている。2015年からは、インド・ケーララ州国際演劇祭

の芸術監督に就任し、特異なプログラムで注目されている。一方、大陸ヨーロッパでの活躍も目立ち、ドイツの公共劇場での演出(ミュンヘン民衆劇場『暗黒の日々』、2016)までこなしている。さらに、ケーララにおける社会的緊張を少しでも緩和することを目指し、多様な人々に開かれた自前の劇場を当地に建設するという芸術アクティヴィスト的活動も行っている。動きまくっている!!のである。

今を生きる日本国籍の俳優たちの身体との現場的・集団的対話を重ねることで、太田がかつて到達した沈黙劇の発展型としての『水の駅』。それをポストモダンの〈移動性〉をそのまま生きているかのようなヴェンカテーシュワランと彼が選んだ南アジア各地から集められた俳優たちが、いったいどう扱うのか。太田の方法論あるいは演劇思想の特異性は、特異性として相対化されるのか。あるいは、今や死語とさえいえる〈普遍性〉という感覚を、いっさいのノスタルジアなしで、わたしたちに「劇の希望」(太田省吾)としてもたらしてくれるのか。今からその舞台が楽しみである。

内野儀

1957年京都生まれ。東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了。学術博士(2002)。現在、同大学院総合文化研究科教授。専門はパフォーマンス研究。著書に『メロドラマの逆襲』(1996、勁草書房)、『メロドラマからパフォーマンスへ』(2001、東京大学出版会)、『Crucible Bodies』(2009、Seagull Books)、『J演劇の場所』(2016、東京大学出版会)。セゾン文化財団評議員、アーツカウンシル東京ボード委員、ZUNI Icosahedron Artistic Advisory Committee委員。

For Shogo Ohta: On Sankar Venkateswaran's Adaptation of *The Water Station*

Tadashi Uchino

Next year marks a decade since the death of the playwright and director Shogo Ohta (1939-2007), one of postwar Japan's most important theater artists. Widely respected as a playwright, director, and educator not only by fellow artists and audiences, but also by researchers, critics and students, Ohta was a rare talent whose work seems almost like the very definition of art: grand in scale and underpinned by profound ideas, I am still able to reconstruct them in my mind today both concretely and physically.

At the heart of Ohta's writing lie two strands: one as a playwright, the other as the creator of a series of plays with no dialogue, known as silent theater. Ohta started his career in postwar Japan, where conventions of theater methodology did not exist, experimenting with a range of processes and endeavors with the company Tenkei Gekijo (Transformation Theater) before arriving at this signature style of silent theater. As is well known, he started with dialogue and then stripped away the unnecessary lines over the course of the rehearsals until he ended up with a completely silent piece of theater.

This is a revival of *The Water Station* (first performed in 1981), which found acclaim at its premiere and henceforth as a play that, from the later perspective of silent theater's conception, deepened the methodological achievement and thought of this style that Ohta had inevitably "discovered" or "invented" as an artist.

The director, Sankar Venkateswaran, is an artist who embodies a kind of mobility appropriate to India and its mix of languages and ethnicities. After studying at college in India, he trained on the Theatre Training and Research Programme (TTRP, today Intercultural Theatre Institute), the theater school that integrates classical Asian performing arts into its curriculum founded by the playwright and director Kuo Pao Kun (1939-2000), whom we might well call the Shogo Ohta of Singapore (strangely enough, he was even born in the same year as Ohta). In 2007, Venkateswaran founded his own company, Theatre Roots & Wings. Since 2015 he has also been artistic director of International Theatre Festival of Kerala, where he has attracted attention for his singular programming. On the other hand, his work in continental Europe has also been conspicuous, such as

in public theater in Germany (*Days of Darkness* at Münchner Volkstheater, 2016). Moreover, he is an artist-activist who aspires to alleviate the social tensions in Kerala by constructing a theater in the area that is open to all kinds of people. In other words, he is someone very much on the move!

This *Water Station* is a successor to the silent theater previously arrived at by Ohta, developed out of on-site and group dialogue with the bodies of Japanese performers today. How will Venkateswaran, who seems to live postmodern mobility itself, and the actors he has selected from Southeast Asia deal with this new version of the play? Will the idiosyncrasies of Ohta's methodology and theater ideas by relativized as idiosyncrasy? Or will they take the sense of universality—now regarded as something of a dead word—and, without any nostalgia whatsoever, present it to us as Shogo Ohta's "theater of hope"? Let's look forward to finding out.

Tadashi Uchino

Tadashi Uchino was born in Kyoto in 1957. He received his master's degree from the Graduate School of Humanities and Sociology, the University of Tokyo, and his PhD in 2002. He currently teaches at the Graduate School of Arts and Sciences, the University of Tokyo, where he specializes in performance studies. His publications include *The Melodramatic Revenge* (1996), *From Melodrama to Performance* (2001), *Crucible Bodies* (2009), and *The Location of J Theatre* (2016). He is a member of the board of directors for Arts Council Tokyo, the board of trustees for the Saison Foundation, and ZUNI Icosahedron Artistic Advisory Committee.

researchlight (展示)

OSAKA, JAPAN

河童と、ふたたび

Searching with Kappa

10.22 (Sat) - 11.13 (Sun) 10:00-17:00

会期中無休 Open every day

関連トーク / Related talk

10.22 (Sat) 14:00-16:00

ロームシアター京都 / ROHM Theatre Kyoto

ゲスト: 磯部洋明 (宇宙物理学者)、坂本大三郎 (山伏)

Speakers: Hiroaki Isobe (astrophysicist), Daizaburo Sakamoto (Yamabushi / shugendo)

関連レクチャー / Related lecture

11月予定 (TBC)

ロームシアター京都 / ROHM Theatre Kyoto

講師: 植島啓司 (宗教学者)

Lecturer: Keiji Ueshima (religious anthropologist)

ロームシアター京都
ローム・スクエア

ROHM Square,
ROHM Theatre Kyoto

コンセプト・製作・展示: UMA/design farm
+ dot architects
プロジェクトマネージャー: 上村絵梨子
協賛: 株式会社資生堂
主催: KYOTO EXPERIMENT

Concept / production / exhibition:
UMA/design farm + dot architects
Project manager: Eriko Kamimura
Sponsored by Shiseido Co., Ltd.
Presented by Kyoto Experiment

「対話」をテーマに公共空間でオープンな実験を繰り返す

デザインと建築の視点で街を見つめるリサーチプロジェクトを前回の2016年春から継続して行う。「河童よ、ふたたび」と題して行われた前回は、京都・岡崎で見出した「街のインフラ」を原寸大の木製構造物としてロームシアター京都の中庭ローム・スクエアに配置。日常的には見向きもされない電源盤、信号機などのインフラを模した構造物が、予想以上に子どもたちで賑わう遊び場として利用されるなど、オープンな実験場ならではの新たな風景、実践を生み出した。

今回は「対話」をテーマに、通常思い浮かべる人間同士の関係性だけでなく、無機物と有機物、時空を超えた関係など、既存概念にとどまらない展開を通して、その不可思議さと不自由さをあぶり出す。

プロジェクトの中心となるのは、春と同じく、KYOTO EXPERIMENTのアートディレクションも担当しているUMA/design farm、建築ユニットのdot architects。デザインと建築の知見、視点を活用しながら、日常的で見過ごされた「対話」を再定義して、ローム・スクエアに対話の森をつくりだす。

Open experiments about dialogue, unfolding in a public space

Continuing on from its previous appearance at Kyoto Experiment in the spring, this research project centers on a team of designers and architects. The earlier version, *In search of Kappa*, explored urban infrastructure in the Okazaki area of Kyoto through full-scale wooden replicas installed in the courtyard of ROHM Theatre Kyoto. It created a new type of landscape, an open laboratory where normally ignored examples of infrastructure such as power panels and traffic lights became an unexpected place for children to play.

This time, the project investigates the incomprehensible and the inconvenient in ways that go beyond conventional ideas through the theme of dialogue, not only between people but also between inorganic and organic objects, and relationships that transcend time and space. Similarly to spring, at the heart of the project is partnership of a design team UMA/design farm, who handles art direction for Kyoto Experiment, and an architecture unit, dot architects. Harnessing knowledge and perspectives of design and architecture, the project re-defines the "dialogue" that we overlook every day to create a forest of dialogue in ROHM Square.

researchlight『河童よ、ふたたび』関連トークより

researchlightのリサーチメソッド

ある場所や人に対して、インタビューやメモなどで要素を採集するという方法がリサーチをする時に一番オーソドックスな方法でしょう。しかし仮に密林の奥地にある村に行った場合、その人々は恥ずかしくて僕たちにすぐには情報をくれないと思うんですね。

それを解決する方法の一つは「アクションリサーチ」。その場所に一定期間住み打ち解けてから話をしていくというもの。ただ、僕たちは半年間岡崎にずっと居続けることはできませんでした。そこで考えられるもう一つは「文化探査機」と呼ばれる方法です。

僕たちがあるキットを作り、ある場所の住人や利用者に渡して、キットを通じてその宿題を解いてもらうというリサーチ方法です。その返ってきた宿題から暮らしなどが分かってきます。例えば、日記を毎日書いてもらうと、そこには僕たちが行くだけではなかなか知り得ない情報が詰まっている。そういう仕組みです。今回僕たちresearchlightがこの岡崎エリアで制作した、インフラを模した1/1スケールのオブジェクトは、まさにその文化探査機なのです。いわば宿題といえる実物大のオブジェクトを広場に置くことで、どんな活動がそこに立ち上がるのかをリサーチしたというわけです。

これを試みて分かったのは、やっぱり街の中に子どもの遊び場が少ないということ。居場所がないんですね。

そして子どもって本当に面白いと思うんですが、例えば、今回U字溝のオブジェがある歴史的な文脈に基づいてここに置いたら、全く予想もなかった使い方で遊んでいました。このリサーチで見えてきたことを通して、次に何か形にできればと思っています。

岡崎をみつめる“犬の目”

京都にとっては神社も、ある種の公共空間であり、インフラとして大きな役割があります。そして、明治に官が取り組んだ疎水や博覧会という一大事業のインフラが息づく場所がこの岡崎です。そんな岡崎を、「何か見えそうで、見えていないけど見えていなかったもの」という視点で見つめ直しました。

街場をもっと楽しく使おう、ということがresearchlightの出発点ですが、通常僕たちがモノづくりをするときは、場所の文脈や状況をふまえて物事を考えます。今回のリサーチの特徴は、スコアボードや平安神宮の屋根をいきなりロームシアター京都の中心に据えるなど、街の中の要素を組み合わせてみたことです。そうすると、モノ自体が持っている潜在的な有用性を見出す能力が発揮されるんです。例えば、スケートボードは身体を介在させることで街のちょっとした段差や障害物を可視化していく行為ともいえます。モノが通常の文脈から切り離され、観客により自由な発想を喚起することができたのかもしれない。

建築の設計をする際、必ず「お手洗い」や「リビング」や「広場」など、何かを何かの用途に当てはめていく必要があるのですが、そこにいつもジレンマを感じていました。僕たち、設計者・計画者の予想や計画を越えていく人間の力や創造性にとっても興味があります。

2016年3月に行ったresearchlight『河童よ、ふたたび』会期中に行われたトーク(2016年3月18日、京都芸術センター)から、researchlightメンバーである原田祐馬(UMA / design farm)、家成俊勝(dot architects)がプロジェクトについて語った言葉を再構成した。

ロームシアター京都 ローム・スクエアにて
白川の橋のオブジェで遊ぶ子ども

柵のオブジェを滑るスケーター

Photo by Natsumi Kinugasa

researchlight, *In search of Kappa* Talk Extract

Research Methods

The most orthodox method of research is collecting together major elements from interviews and notes about a certain place or group of people. But what if you went to a village deep in the forest and spoke to people there? They would probably be too shy to give you information straightaway.

One way of resolving this is “action research,” where you start talking with people in a place after living among them for a while. However, it wasn’t realistic for us to stay in Okazaki for half a year. And so we came up with a new method that we called “Cultural Exploration Device.”

We would make a “kit” and then give it to the users or residents of an area, assigning them a task to do with it. When this “homework” comes back, we can learn from it about the way people live in the area. For example, we would ask people to write a daily diary, which was filled with information that we would never be able to acquire just by visiting the area. This is the kind of framework we use. For our project at Kyoto Experiment 2016 Spring, we made full-scale sculptures in the Okazaki area inspired by examples of infrastructure, and these are also Cultural Exploration Devices. We researched the activities that emerged from placing these large sculptures that we might call the “homework” in the plaza.

What we learnt from trying this was that there are few places for children to play in the city. There is just nowhere for people to go.

Children are very interesting in this regard. For example, the way they played with and used the u-shaped drain sculpture that had been placed there based on historical contexts was completely unexpected. Now we want to take what we learnt from this research to help us create our next work.

A “Dog’s Eye” View on Okazaki

In Kyoto, a Shinto shrine is also a type of public space and functions as an important example of infrastructure. Okazaki also hosted major government infrastructure undertakings in the Meiji Period (1868-1912), including canals and expos. We re-examined the Okazaki area from the perspective of what we may overlook or can only see partially.

The researchlight project was launched with the idea of finding fun ways to use the city. In our day jobs, we design and make things, and so we are

always thinking in terms of a place’s situation or context. For our research, we assembled the elements of the city in new ways, placing objects like a scoreboard or the roof of Heian Shrine in the courtyard of ROHM Theatre Kyoto. Doing this revealed our capability to uncover the utilities latent in objects. For example, we might describe skateboard-

ing as the act of visualizing little ramps or obstacles around us by mediating our bodies. When the objects were removed from their ordinary contexts, they could evoke liberated ideas through the participation of visitors.

When designing architecture, everything has to be given a use, whether it is a place for washing, a living room, or a plaza. We always sense a kind of dilemma in this. As such, we are very interested in the abilities and creativity of people that transcends the expectations or planning of designers like us.

A child plays on a sculpture in the style of a u-shaped drain in the courtyard at ROHM Theatre Kyoto.

Skateboarding on a slide inspired by the roof of Heian Shrine

The above is an extract of comments by researchlight members Yuma Harada (UMA / design farm) and Toshikatsu Ienari (dot architects) at a talk held on March 18th, 2016, at Kyoto Art Center during the exhibition of *In search of Kappa* at Kyoto Experiment 2016 Spring.

Photo by Natsumi Kinugasa

小泉明郎 (展示)

Meiro Koizumi

YOKOHAMA, JAPAN

Image courtesy of the artist & Annet Gelink Gallery (Amsterdam), MUJIN-TO Production (Tokyo)

Image courtesy of the artist & Annet Gelink Gallery (Amsterdam), MUJIN-TO Production (Tokyo)

CONFESSIONS

10.28 (Fri) - 11.27 (Sun) 10:00-20:00

会期中無休 Open every day

関連イベント：小泉明郎「告白ワークショップ」
Related event: Meiro Koizumi "Confessions Workshop" → p. 72

京都芸術センター
ギャラリー北・南
North and South Gallery,
Kyoto Art Center

コーディネート：京都芸術センター
主催：KYOTO EXPERIMENT
Coordinated by Kyoto Art Center
Presented by Kyoto Experiment

人間の精神の実験室 独自の語りの様式を用い、演劇的とも評される美術家の注目作を展示

内奥の感情や記憶をテーマとした映像作品で人間の心理を探求する小泉明郎。多くの小泉作品では、登場人物の演技と、それに対する小泉本人の指示出しのような演劇的状况を、そのままカメラに収めることを常套手段として用いている。しかし、意図された役柄ではなく別の何ものかが登場人物に憑依し、演技という枠を越え出る瞬間、過剰なものを呼び込んだ異様な心理劇へと変化する。その意味で小泉の作品は、映像という「メディア=霊媒」による口寄せの儀式であるといってもよいだろう。

本展では、「告白」をテーマに小泉の近作から選出した二作品を展示する。第二次世界大戦の日本兵のトラウマに関する証言を再現する《忘却の地にて》と、匿名の人々が各々の心の奥底の思いを露わにする《最後の詩》。いずれの作品も、自己のアイデンティティを担保するはずの記憶や感情が他者へと転移していき、それらの所在が曖昧になっていく感覚をもたらす。「告白」という語りの形式が呼び込んでしまう「過剰なもの」を浮き彫りにしながら、誰によって、何が、語られ得るのか／語られ得ないのかを問いかける。

A laboratory of the human psyche: two exhibits by a much-discussed visual artist that employ unique forms of narration

Meiro Koizumi explores human psychology through videos themed around inner memory and emotion. In most of his work, he films the whole process, not only the performance of actors but also theatrical situations such as the instructions he gives to them. When something other than the intended role then appears and possesses the actor, the scene transcends the frame of mere acting and transforms into a bizarre psychological drama that attracts excess. In this sense, Koizumi's work may be called a ritual of spiritualism through the medium (both a type of media and a psychic) of video.

This exhibition comprises two recent works selected on the titular theme of confessions. *In the Land of Amnesia* re-enacts testimony related to the trauma of a Japanese soldier from World War II. *Death Poem for a City* exposes the innermost feelings of various anonymous individuals. In both video installations, the memories and emotions that anchor our identity transfer to others, obscuring their subjects. His work expresses the "excess" that is drawn in by confession, and questions what can or cannot be confessed, and by whom.

小泉明郎作品の演劇性

高山明

「政治的なものの境界[限界]は時間である。政治は生きている者の時間に規則を与えることができるが、死者とまだ生まれていない者たちの時間に規則を与えることはできない。」

ハンス=ティース・レーマン

昨年、銀座メゾンエルメスフォーラムで『境界：高山明+小泉明郎展』という展覧会(キュレーター：住友文彦)に参加させてもらった。この機会に小泉さんの作品を演劇的だと感じる理由を改めて考えてみたい。

まず、小泉さんの映像作品は演出風景がそのまま映像作品になっているように見える。実際そうした面があるから、演劇的だと感じるのだろう。確かにそれもあるが、完成した舞台作品ならともかく、どこかの劇団の稽古風景に立ち会ったところで、小泉作品を見て感じるような演劇性に出会うことはまずない。ではここでいう演劇性とはなんなのか。遠回りになるが、古代ギリシャ悲劇の『アンティゴネ』までさかのぼりたい。

『アンティゴネ』の粗筋はこうだ。国家に逆らう反逆者となったアンティゴネの兄の遺体は、新しい王クレオンの命令で野晒しにされた。アンティゴネは命令に背き、兄を埋葬する。法を破ったアンティゴネは捕えられ、最後は獄中で死を選ぶ。こうしたアンティゴネの行動を、演劇学者のハンス=ティース・レーマンは以下のように捉える。アンティゴネは、クレオンの法に別の法を対置させるというよりも、クレオンの法を否定することによって、法がカバーできないものを可視化し、法を揺るがす。そのことで「政治的なもののなかにぱっくりと口を開けざるをえない亀裂そのものを際立たせているのである」。

レーマンが論じるように、古代ギリシャ悲劇が法の問題を扱っており、法的思考のはらむ矛盾、両義性、非一貫性を意識させることを、その政治的意義、ボリス的意義としていたのであれば、法を濁らせ、政治の力の及ばない圏域を可視化してしまったアンティゴネの力こそ、悲劇の可能性の

中心だったことになる。私が小泉さんの作品を体験して圧倒的に演劇を感じるの、見かけが演劇の稽古に似ているからでも、作品のなかに登場する人物に他の誰かを演じさせるからでもなく、もっと根本的なところで『アンティゴネ』に通じるような、政治を中断させる力=悲劇の可能性が作品に充満しているからに他ならない。政治的な題材を扱うことの多い小泉さんだから、意外に思う人も多いかも知れないが、小泉作品は政治を映したり、政治を批判したりするものとは断じてない(と思う)。むしろ全く逆に、法を破って兄を埋葬したアンティゴネのように、小泉さんは状況に介入し、確実と思われていたものをリスクある仮説に変え、自他ともに不安定になることで、政治の論理を宙吊りにし、政治の知を揺さぶり、そこから根拠を奪うのである。そのとき政治の境界=時間は崩壊し、圧縮された闇のような法のない世界が現れる。

繰り返しになるが、この中断こそ悲劇の可能性であり、もっとも本質的な意味で“非一政治的”なものである。それに向き合う体験は、呆然としてしまうほどおそろしい。

ハンス=ティース・レーマンの引用テキストは林立騎さんの翻訳による。

高山明

1969年生まれ。2002年、Port B(ポルト・ビー)を結成。既存の演劇の枠組を超えた作品群を発表。『完全避難マニュアル』(2010)、『国民投票プロジェクト』(2011)、『東京ヘテロトピア』(2013)、『横浜コミュニケーション』(2014)など、メディアを使ったツアー形式の演劇作品や社会実験的なプロジェクトを現実の都市空間で展開している。KYOTO EXPERIMENT 2010では『個室都市京都』を制作した。観客論を軸に据え、現実の都市や社会に「演劇=客席」を拡張していく手法により、演劇のアーキテクチャを更新し、社会のなかに新たなプラットフォームを作ることを試みている。

The Theatricality of Meiro Koizumi

Akira Takayama

“The boundaries (limits) of politics are temporal. Politics can rule the time of the living, but not that of the dead and the unborn.”

Hans-Thies Lehmann

Last year I participated in *Demarcation: Akira Takayama & Meiro Koizumi*, an exhibition curated by Fumihiko Sumitomo at Ginza Maison Hermès Le Forum. I would like to review why I feel that Koizumi's work is theatrical in nature.

Koizumi's video works initially seem to be merely filmed theater landscapes. And in fact, there is an element of this to them, so perhaps this is why they feel theatrical? But the sense of theatricality we get from Koizumi's work is different from watching the rehearsals of a theater company or even a completed piece of theater. So just what is this theatricality? At the risk of digressing, let's first go back to the ancient Greek tragedy of *Antigone*.

Here is a rough synopsis of the play. Antigone's older brother rebelled against the state and was executed. His body has been left to rot in the sun by order of the new king, Creon. Antigone defies the order and buries her brother. She is caught and condemned, but ultimately chooses to kill herself in prison. The theater scholar Hans-Thies Lehmann interprets the actions of Antigone not as an attempt to establish an alternative law in opposition to Creon's, but as a visualization, through the act of defying Creon's orders, of what is not covered by the law—that is, a challenge to law itself. By doing this, she accentuates the fissure that must be opened up within politics.

In Lehmann's thesis, ancient Greek tragedy was dealing with issues of legality, in which case the way in which it illuminated the contradictions, ambiguity and inconsistencies in legal thinking held meaning for politics and the polis. Thus the power of Antigone, who muddied the waters of the law and visualized what was not covered by political authority, is central to the possibilities of tragedy.

I sense an overwhelming theatricality in the work of Meiro Koizumi not because it seems like a theater rehearsal, nor because he makes people perform “characters.” It is something more fundamental, none other than because his work is replete in what runs through *Antigone*: the possibilities of tragedy

as the power to disrupt politics. Given that Koizumi's work frequently deals with political subjects, this might come as a surprise to many people, but in my opinion his work is not reflecting or criticizing politics at all. On the contrary, Koizumi is intervening into the situation in the same way as Antigone broke the law to bury her brother, changing what is believed to be certain into a risky hypothesis and, through the uncertainty this produces for oneself and others, suspends the logic of politics, challenges the wisdom of politics, and then steals its authority. The boundaries of politics (that is, time) collapse, and a dark, lawless world emerges.

To repeat, it is this interruption that represents the possibilities of tragedy; it is “anti-politics” in the most essential sense of the word. And the experience of confronting this is a truly terrifying one.

Akira Takayama

Born in 1969, Akira Takayama founded Port B in 2002. His work transcends the conventional boundaries of theater, developing socially experimental projects in urban spaces and performances that use media and the format of a tour. His previous productions include *The Complete Manual of Evacuation* (2010), *Referendum Project* (2011), *Tokyo Heterotopia* (2013), and *Yokohama Commune* (2014). He created a special Kyoto version in the Compartment City series for Kyoto Experiment 2010. He endeavors to make new social platforms and update the “architecture” of theater by focusing on and expanding the relationship between theater and the audience in urban and social contexts.

こどもとおとなの演劇祭 プレイ! パーク

Play Park: A festival for children and grown-ups

illustration: Midori Tsuchiya

こどもの遊び場から着想した「こどもとおとなの演劇祭 プレイ! パーク」では、訪れる人みんなの好奇心をくすぐり、自由な想像力をかき立てる演劇空間が登場。五感を使って多彩な表現に触れる参加型イベントの他、スイスからやってきたクラウン(道化師)によるユーモア溢れるパフォーマンスやデンマークとアイルランドの劇団による心温まる人形劇、アンデルセン童話に題材を得た音楽劇など、舞台芸術の第一線で活躍するカンパニーが多角的なアプローチで子どもも大人も楽しめる演劇世界を展開する。子どもと大人の視線が重なる時、新しい世界が発見されるかもしれない。

Inspired by a children's playground, Play Park presents a unique theatrical space that stimulates our imaginations and curiosity. Featuring a range of interactive events that harness all the senses to the full, the mini festival includes a clown show from Switzerland, a heartwarming Danish puppet play, and a musical inspired by the fairy tales of Hans Christian Andersen. Children and grown-ups join together, and an incredible new world unfolds!

バカラクラウン『ぶすぶす』

Compagnia Baccalà, PSS PSS

- 10.22 (Sat) 16:00-、23 (Sun) 16:00-
- ロームシアター京都 サウスホール
South Hall, ROHM Theatre Kyoto
- 未就学児入場不可。9歳以上のお子様楽しんで頂ける内容です
開演後入場不可
- For ages 9 and over. No entry for preschoolers
No entry after the performance starts
- 65 min

スイスのチャーミングなクラウン(道化師)のデュオ「バカラクラウン」の、シモーネとカミラによる、ユーモアと驚き溢れるステージ。好奇心旺盛で常に体当たり。ちょっと意地悪でとってもキュートなふたりが、昔懐かしい無声喜劇のように軽快なテンポで、ジャグリング、アクロバット、空中ブランコなど、スリリングなパフォーマンスを繰り広げる。スイスの名門ディミトリ演劇学校で鍛え抜かれた高い表現力と、サーカスで習得した確かなテクニックで、重力から解放された夢のような世界を作り出している。本作品は、これまでに五大陸 50 以上の国で上演され、高い評価を受けている話題作。個性派クラウンによるドキドキワクワク、心温まる公演をお見逃しなく。

Compagnia Baccalà is the charming Swiss clown duo of Simone Fassari and Camilla Pessi, who now bring their comical and surprising show to Kyoto Experiment. Sometimes cruel yet always cute, the pair's curious natures keep them constantly bumping up against each other. Their thrilling, well-paced performance is in the nostalgic style of a silent film, featuring juggling, acrobatics, and trapeze. Trained at renowned Swiss theatre school Accademia Teatro Dimitri, the duo marries superb artistry with precise circus techniques that conjure up a dream-like world free from the constraints of gravity. Performed to great acclaim in over 50 countries on 5 continents, this heartwarming and exciting show is full of character. Very funny for adults.

Performance

Little seeds『Little seeds 移動遊園地 vol.1』

Little seeds, Little seeds, Moving Amusement Park No.1

- 10.23 (Sun) 10:30-16:00 [雨天の場合、11.13に延期
/ In case of rain postponed to 11.13]
- ロームシアター京都 ローム・スクエア
ROHM Square, ROHM Theatre Kyoto
- 0歳から入場可能(イベント参加への対象年齢はイベントにより異なる)
From 0 years old

子育て中の空間デザイナー、演出家、ダンサー、ヨガ講師、英会話教師など、幅広いジャンルで活躍中の10人のメンバーが中心となって活動している Little seeds。それぞれが日々の生活から得た経験と専門的なノウハウを持ち寄り、小さな子どもから大人まで一緒に体験できる新鮮な驚きに満ちた空間を作ってきた。今回は、一日限りのフェスティバル『Little seeds 移動遊園地 vol.1』を開催。広場のなかに登場する大小さまざまなスペースで、マイム、音楽、ダンス、しかけ遊び、ジャグリング、キッズカンフーのプログラムを間近で見たり、体験できる他、フェイスペイントコーナーや変装コーナーなど、子供が主役になって楽しめるコーナーも。Little seedsの心と体が喜ぶマルチも見逃せない。笑顔あふれるカラフルな空間で、感性を高める小さな種を見つけよう!

Little seeds is a group of 10 people raising children while working in a range of professionals, from interior space designer to theater director, dancer, yoga instructor, and English conversation teacher. Armed with specialist know-how and experiences from their everyday lives, they have created spaces full of fresh surprises that can be enjoyed by both kids and grown-ups. For Kyoto Experiment, Little seeds organizes a one-day mini festival called *Moving Amusement Park No. 1*. Various large and small spaces transform ROHM Square, offering opportunities to experience mime, music, dance, tricks, juggling, and even kung fu for kids. There is also face painting and costumes where children are placed center stage. This is a fair that pleases both mind and body. Discover small seeds that can enhance your sensibilities in a colorful place full of smiles.

Performance + Workshop + Marché

子どもに見せたい舞台 in きょうと『アンデルセン童話集』

Theater for Kids (in Kyoto), Andersen Fairy Tales

- 10.29 (Sat) 16:30-、10.30 (Sun) 11:00-
- 京都市北文化会館 ホール(京都市北区小山上総町49-2 キタオオジタウン内)
KYOTO CITY KITA BUNKA CULTURE HALL (Koyamakamifusa-cho 49-2, Kita-ku, Kyoto)
- 0歳から入場可能
From 0 years old
- 100 min

アンデルセン童話集より、「はだかの王様」「人魚姫」「さやからとび出した五つのえんどう豆」「みにくいアヒルの子」「マッチ売りの少女」の5つの物語を歌と踊りで彩った心に響く舞台作品。脚本・演出・音楽を、音楽劇の新境地を開拓する糸井幸之介(FUKAIPRODUCE 羽衣)、振付を既存のスタイルにとらわれない自由な発想による振付手法で異彩を放つ井手茂太(イデビアン・クルー)が手がけ、いつの時代も世界中の子どもたちに愛されてきた不朽の名作に、新たな息吹をもたらしている。本から飛び出したキャラクターたちが、個性的なダンスと迫力ある歌声で、アンデルセン童話に漂うちょっと不気味な雰囲気と、純粋な世界の美しさを描き出す。2015年の「としまアート夏まつり」で好評を得ての再演。

Based on the fairy tales of Hans Christian Andersen, this is a heartwarming adaptation through song and dance of *The Emperor's New Clothes*, *The Little Mermaid*, *Five Peas from a Pod*, *The Ugly Duckling*, and *The Little Match Girl*. Written, directed, and with music by Yukinosuke Itoi (FUKAIPRODUCE HAGOROMO), and choreographed by Shigehiro Ide (idevian crew) in his customary liberated and unusual way, the show breathes new life into timeless masterpieces that have been loved by children across the world regardless of the era. With their distinctive dance and powerful singing, these affectionate characters jump out of the pages of books to conjure up the beauty of an unadulterated world and the slightly eerie atmosphere that runs throughout Andersen's tales. Premiered at "Toshima Summer Arts Festival" in 2015.

Photo by Yota Kataoka

Musical theater

シアター・リフレクション+シアター・ブランナー『家へ帰ろう』
Teater Refleksion and Branar Téatar, *The Way Back Home*

Puppet show

- 11.5 (Sat) 11:00-14:00- 11.6 (Sun) 11:00-
 京都市右京ふれあい文化会館 創造活動室(京都市右京区太秦安井西裏町11-6)
 KYOTO CITY UKYO FUREAI CULTURE HALL (11-6 Uzumasayasuinishiura-cho, Ukyo-ku, Kyoto)
- 11.12 (Sat) 11:00-, 14:00- 11.13 (Sun) 11:00-
 京都市呉竹文化センター 創造活動室(京都市伏見区京町南7-35-1)
 KYOTO CITY KURETAKE CULTURE CENTER (7-35-1 Kyomachiminami, Fushimi-ku, Kyoto)
- 4歳以上。4歳未満は入場不可。開演後入場不可。 For ages 4 and over
 No entry for children under 4 years old. No entry from the performance starts
- 40 min

洗練されたセンスと詩的な世界観で知られる、デンマークの劇団「シアター・リフレクション」と、子どもの想像力を羽ばたかせる作品を創作するアイルランドの「シアター・ブランナー」。2つの劇団の共同製作作品『家へ帰ろう』は、人気の絵本作家オリヴァー・ジェファーズの著書を原作とする、一人の男の子の冒険物語。言葉を使わずに、しなやかな人形の動きと音楽で表現されている。クローゼットで見つけた飛行機に乗って、宇宙へと旅立つ主人公を待ち構える、予期せぬ困難。それらを一生懸命に克服していく小さな主人公を、思わず両手で抱きしめたいくなる。真っ暗な背景にふわりと描き出される未知の世界への冒険は、愛と勇気と優しさに包まれている。

The Danish theater company Teater Refleksion is internationally acclaimed for its poetic worlds and sophisticated sensibility while Branar Téatar creates work that allows children's imaginations to soar. A co-production between the two companies, *The Way Back Home* is based on the popular children's book by Oliver Jeffers about a boy's amazing adventure. Told without dialogue, the story comes to life with just music and puppets. Riding on an airplane he finds in his closet, the boy travels into outer space but unexpected troubles await him. As he struggles to overcome his dilemma, audiences find themselves wanting to embrace the boy as they become transfixed by the tale. This adventure into an unknown world created against a completely black backdrop is filled with love, bravery, and kindness.

上演作品 Title	前売券 Advance Tickets			当日券 Day Tickets
	一般 Adult	ユース・学生・シニア Youth, Students, Senior	子ども(高校生以下) High School Students & Younger	
ぶすぶす PSS PSS	¥2,500	¥2,000	¥500	前売料金 + ¥500 (子どもは同額)
アンデルセン童話集 Andersen Fairy Tales	¥2,500	¥2,000		
家へ帰ろう The Way Back Home	¥1,500	¥1,000		
Little seeds 移動遊園地 vol.1 Little seeds, Moving Amusement Park No. 1	無料 (一部ワークショップなど有料) Free (Except for workshops)			

ユースは25歳以下、シニアは65歳以上の方が対象 Youth Tickets: available for those aged up to 25 years old. Senior Tickets: available for those aged 65 years and over.
 高校生は証明証のご提示が必要です ID required for high school students

▼プレイ!パークセット券 Play Park Set

プレイ!パークの有料公演3演目の中から、2演目または3演目を選んでお得に観劇できるセット券です。
 Choose 2-3 performances from the Play Park program.

プレイ!パーク2 演目券 Play Park 2-performance Set	¥3,800
プレイ!パーク3 演目券 Play Park 3-performance Set	¥5,200
プレイ!パーク 子ども2 演目券 Play Park 2-performance Set (Kids)	¥800
プレイ!パーク 子ども3 演目券 Play Park 3-performance Set (Kids)	¥1,200

前売のみ・1演目につき1回・本人のみ有効 Advance only / limited one use per performance / Valid only for the ticket-holder

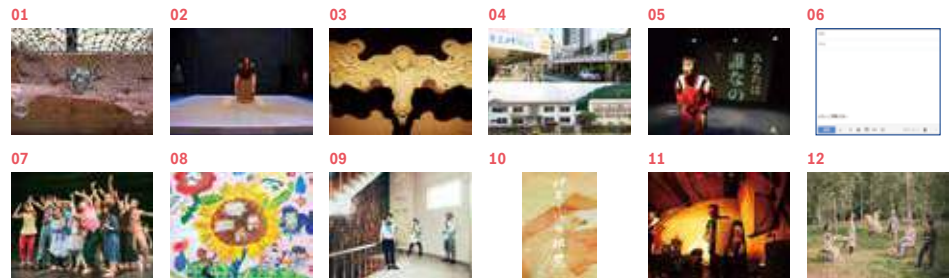
チケット取扱: KYOTO EXPERIMENT チケットセンター、ロームシアター京都チケットカウンター、京都芸術センター、チケットぴあ、イーブラス
 Ticket information: Kyoto Experiment Ticket Center, ROHM Theatre Kyoto Ticket Counter, Kyoto Art Center (→p. 81)
 託児サービス: 全回ご利用いただけます。公演7日前までにKYOTO EXPERIMENT 事務局 (075-213-5839)まで要申込・有料(¥1,500)。

FRINGE: オープンエントリー作品 / Fringe: Open Entry Performance

フェスティバル開催期間中(2016.10.22-11.13)に京都府内で発表される作品を一挙で紹介するFRINGE「オープンエントリー作品」。2013年から始まり4回目の開催となる今回も、ジャンル不問・審査なしの公募によって、多様なアーティスト/カンパニーによる36作品が集まりました。この秋も、京都は見逃せないものばかり。

During Kyoto Experiment 2016 Autumn (October 22 - November 13, 2016), the Fringe: Open Entry Performance is a series of events happening around Kyoto simultaneously with the main festival. Launched in 2013, this is the fourth time it has been organized, bringing together 36 performances and events from a wide range of artists and groups without screenings or preconditions. Don't miss this opportunity to catch the cutting edge of the performing arts in Kyoto this autumn.

- 01 ● Kyoto | Installation
 新田恭子
Kyoko Niitta
 『ひびきあう 小名浜 一等地町』
Resonance
Onahama - Shinchimachi
 10.15 (Sat) - 29 (Sat) 12:00-19:00
 木曜休廊 / Closed on Thursdays
 ● ギャラリーギャラリー- ex
 Gallery Gallery ex
 16:00開場、有料。
 ● gallery green & garden
- 02 ● Kyoto | Theater
 遊劇体
Yugekitai
 #59『ありとほし』
#59 Aritohoshi
 10.21 (Fri) 19:30-
 10.22 (Sat) 14:00-
 10.23 (Sun) 11:00- / 17:00-
 10.24 (Mon) 14:00- / 19:30-
 10.25 (Tue) 14:00-
 ● アトリエ劇研
 atelier GEKKEN
- 03 ● Kyoto | Exhibition, Installation
 羅入
Laju
 『識閻上の死』
Supraliminal Death
 10.21 (Fri) - 11.13 (Sun)
 13:00-19:00
 ※木曜・金曜・土曜・日曜のみオープン
 ※11.12は関連イベント開催につき
- 04 ● Kyoto | Symposium
BRDG
 『私達のこれからを考える検証委員会』
Verification Committee on Future Ahead of Us
 10.22 (Sat) 13:00-
 ● 旧質美小学校
 Former Shitsumi Elementary School
- 05 ● Kyoto | Comedy
THE GO AND MO'S
 『松村の右』
Right of MATSUMURA
 10.22 (Sat) 19:00-
 10.23 (Sun) 14:00-
 ● スペース・イサン
 space・isan
- 06 ● Kyoto | Showcase
 よろしくご笑覧ください実行委員会
Shoran Executive Committee
 『よろしくご笑覧ください』
Please Enjoy Seeing Plays
 10.22 (Sat) 18:00-
 10.23 (Sun) 13:00-
 ● 元・立誠小学校 講堂
 Auditorium, Former Rissei Elementary School
- 07 ● Kyoto | Dance
Kyoto Dance Exchange (KDE)
 『だん・すば @ 明倫』
MERIN DANCE PIC - Performance ver.
 10.23 (Sun) 15:00-
 ● 旧明倫幼稚園
 Former Meirin Kindergarten
- 08 ● Kyoto | Exhibition
Lacca
 『生きた部屋の展示』
it was life room Exhibition
 10.24 (Mon) 19:00-25:00
 ● UrBANGUILD
- 09 ● Tokyo | Music
ASA-CHANG&巡礼
ASA-CHANG&JUNRAY
 『まほう 京都 ver.』
MAHOU Kyoto ver.
 10.25 (Tue) 19:30-
 ● METRO
- 10 ● Kyoto | Performance, Exhibition
 パオールの祝祭
Paorle Gala
 『間の景(アワイノケイ)』
sights of / /
 10.27 (Thu) 10:00-20:30
 10.28 (Fri) 13:00-17:00
 ● 元・立誠小学校 音楽室

01. Photo by Kyoko Niitta 02. Photo by Maahisa Ozaki 03. Photo by Raita Ishikawa 04. Photo by Ai Nakagawa 05. © Fuminari Yoshitsugu 11. Photo by Daisuke Hirano 12. © indigolly

Music room, Former Rissei Elementary School

◆ 紫明会館(旧・京都府師範学校同窓会館) Shimei-Kaikan

20 ● Kyoto | Dance 狭間要一 Youichi Hazama 『浸透庄』 Permeation 11.3 (Thu) Screening 21:00-27:00 Bar coco bongo 11.12 (Sat) Dance performance 20:00-22:00 ◆ ギャラリー・ルーチェ Galleria Luce

21 ● Kyoto | Dance, Media, Performance ANTIBODIES Collective 『A 界限とは何だったのか?』 What is A-KAIWAI? 11.3 (Thu) - 11.13 (Sun) インスタレーション Installation 19:00-24:00 ◆ UWU 11.12 (Sat) - 11.13 (Sun) パフォーマンス Performance 16:00- ◆ 西部講堂ほか Kyoto University Seibu-kodo Hall (the west auditorium)

22 ● Berlin | Music Alva Noto, Byetone, Robert Lippok, Anne-James Chaton and more. 『Raster-Noton 20 Year Anniversary Japan Tour 2016 in Kyoto』 11.4 (Fri) 23:00- ◆ METRO

23 ● Kyoto | Theater トランク企画 trunkkikaku 『トランク企画の小さな impro festa』 trunkkikaku's impro festa 11.4 (Fri) 19:00- 11.5 (Sat) 15:00- / 19:00- 11.6 (Sun) 13:00- / 17:00- ◆ 元・立誠小学校 音楽室 Music room, Former Rissei Elementary School

24 ● Kyoto | Music enso watt 『CLONOLOGIC HORIZONE』 11.5 (Sat) 20:00- ◆ UrBANGUILD

25 ● Tokyo | Theater バストリオ The Busstrio 『わたしたちのことを知っているものはいない』 Nobody Knows 11.5 (Sat) 14:00- / 19:00- 11.6 (Sun) 14:00- ◆ punto

26 ● Tokyo, Kyoto | Documentary, Video, Music 村川拓也、DE DE MOUSE + Takashi Yamaguchi, おやすみホログラム + 林勇氣、YYBY + 宮永亮 Takuya Murakawa, DE DE MOUSE + Takashi Yamaguchi, OYASUMI HOLOGRAM + Yuki Hayashi, YYBY + Akira Miyanaga 『MOVING Screening + Live 2016』 11.6 (Sun) Screening 14:30- / Live 18:00- ◆ METRO

27 ● Kyoto | Theater 劇団しようよ Theatre Company Shiyouyo 『CEREMONY (完コビ ver.)』 CEREMONY 11.8 (Tue) 19:30- ◆ KAIIKA

28 ● Kyoto, Tokyo, Yamanashi | Dance 竹之内 英美 Fumi Takenouchi 『1/n → 0 (n → ∞)』 11.9 (Wed) 19:30- 11.10 (Thu) 15:00- / 19:30- ◆ 元・立誠小学校 音楽室

Music room, Former Rissei Elementary School

29 ● Kyoto, Osaka | Theater N2 Tab.1 『水平と婉曲』 Horizontality and Euphemism 11.9 (Wed) 19:00- 11.10 (Thu) 19:00- 11.11 (Fri) 17:00- / 20:00- 11.12 (Sat) 11:00- / 15:00- / 19:00- 11.13 (Sun) 11:00- / 15:00- / 19:00- ◆ 人間座スタジオ Ningenza studio

30 ● Kyoto | Dance みずずとショーキー Misuzu & Syokii 秋の三部作 『夕焼けと風の便り』 Three stories in autumn "Songs of a sunset & a wind" 11.11 (Fri) 19:30- ◆ UrBANGUILD

31 ● Kobe, Nara | Cafe 菊竹ともゆき、早津あづき Tomoyuki Kikutake, Azuki Hayatsu 『哲学カフェ×即興演劇』 Café philosophique × Improvisation 11.12 (Sat) 14:00- / 18:00- ◆ Division

32 ● Kyoto, Osaka, Tokyo | Music, Dance, Butoh 混沌の首 / Erehwon / 石川雷太 / 神林和雄 / 石上和也 / 羅入 Neck of chaos / Erehwon / Raita Ishikawa / Kazuo Kanbayashi / Kazuya Ishigami / Laju 『grotta △ grottesca vol.2』 11.12 (Sat) 16:00- ◆ gallery green & garden

33 ● Kyoto | Music 大畑和樹・真都山みどり Kazuki Ohata and Midori Matsuyama 『call』 11.12 (Sat) 19:00- ◆ Live & Sake 陰陽 -nega posi-

34 ● Kyoto | Performance 余越保子×あかたちかこ愛の教室委員会 School of Love Power 『大人のための愛の教室』 GENDER LOVE LESSON 11.12 (Sat) - 13 (Sun) 13:00- / 17:00- ◆ 元・立誠小学校 音楽室 Music room, Former Rissei Elementary School

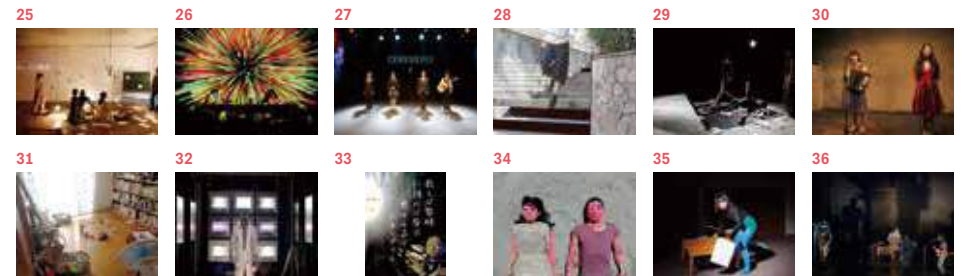
35 ● Kyoto | Theater ユニット美人 unitBIJIN 『笑ひたまひ鎮めたまへ』 Forgive us our sins. The power and the laughter are yours. 11.12 (Sat) - 13 (Sun) 14:00- / 18:00- ◆ KAIIKA

36 ● Kyoto | Music 空間現代 kukangendai 『搬過』 SCUFF 11.12 (Sat), 13 (Sun) 20:00- ◆ 外 Soto

Notes: ・各公演の最新情報および詳細は、KYOTO EXPERIMENT 公式ウェブサイトおよび各主催団体のウェブサイトをご参照ください。 ・KYOTO EXPERIMENT では、オープンエントリー作品のチケットを取り扱っておりません。チケットに関しては、直接主催団体にお問合せください。 ・For more information, see the website [kyoto-ex2016-autumn.tumblr.com] or each company's website. ・Tickets only available from each company.

14. Photo by Shinya_b 16. Photo by Takayuki Matsuyama 17. Photo by Narihiro Matsumoto 19. Photo by Yoshikazu Inoue 21. ©bozzo 24. Photo by Michael Lambie

25. Photo by Mai Kuroki 26. DE DE MOUSE+Takashi Yamaguchi 29. Photo by Hiro Katoh 32. Photo by Akihiko Sonoda 34. Body paint and photo by Shin Degawa 35. Photo by Tomo Wakita 36. Photo by Naoshi Hatori

関連イベント

📅 **10.10 (Mon) 18:00-19:30**

マーク・テ『Baling(バリン)』連続トーク(2)

講師:片岡真実(森美術館チーフ・キュレーター/京造形芸術大学大学院教授)

📅 **10.24 (Mon) 15:00-17:00**

マーク・テ『Baling(バリン)』連続トーク(3)

出演:樋口貞幸(アート・アドミニストレーター)、山下残(振付家)、マーク・テ、『Baling(バリン)』クリエーションメンパー

📍 ロームシアター京都 会議室2

🆓 無料(要申込*) 定員:30名

助成:国際交流基金アジアセンター

📅 **10.22 (Sat) 20:00-21:00**

「マーティン・クレード」展 オープニングイベント

アーティストトーク

📍 京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA

🆓 無料(要申込*) 定員:50名

言語:英語(日本語逐次通訳あり)

主催:京都市立芸術大学、KYOTO EXPERIMENT

📅 **10.26 (Wed) 17:00-20:00**

TPAM@KEXミーティング

「舞台芸術の国際的なプラットフォームを活用する」

📍 ロームシアター京都 会議室2

🆓 無料 定員:30名

主催:国際舞台芸術ミーティング in 横浜 2017 実行委員会(国際交流基金アジアセンター、公益財団法人神奈川芸術文化財団、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団、PARC -国際舞台芸術交流センター)

共催:KYOTO EXPERIMENT

📅 **11.3 (Thu) 13:00-14:30**

明倫アワー

パネリスト:北川フラム(アートディレクター)、平田オリザ(劇作家、演出家)、建畠哲(美術評論家、京都芸術センター館長)ナビゲーター:橋本裕介(KYOTO EXPERIMENTプログラムディレクター)

📍 京都芸術センター フリースペース

🆓 ¥1,000(ドリンク付き)

言語:日本語 定員:100名

申込・お問合せ:京都芸術センター

Tel 075-213-1000 www.kac.or.jp

主催:京都芸術センター、東アジア文化都市2017準備委員会

協力:KYOTO EXPERIMENT

📅 **11.6 (Sun) 10:00-12:00**

【対談】池澤夏樹×木ノ下裕一「古典と向き合う文学と演劇」

📍 ロームシアター京都 パークプラザ3階 ロビー

🆓 無料(申込不要)

言語:日本語

お問合せ:国際交流基金アジアセンター info_dento@jpf.go.jp

主催:国際交流基金アジアセンター、ロームシアター京都(公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団)

共催:KYOTO EXPERIMENT

協力:河出書房新社、京都岡崎萬屋書店

📅 **2016.11.6 (Sun) 10:00-18:00**

小泉明郎「告白ワークショップ」

📍 京都芸術センター ミーティングルーム2

🆓 無料(要申込*)

📅 **2016.11.6 (Sun)-11.20 (Sun) 会期中の金・土・日・祝のみ**

オープン 金 12:00-20:00、土日祝 12:00-19:00

タニノクロウ展

📍 京都・山科 春秋山荘(京都市山科区安朱稲荷山町6)

🆓 ¥500

お問合せ:075-501-1989(会期中のみ)

*11.14 (Mon) 19:30 [トーク] タニノクロウ+今野裕一(夜想編集長)

🆓 ¥1,500(要申込) 定員:30名

主催・申込:parabolica-bis(パラボリカ・ビス)

03-5835-1180 http://www.yaso-peyotl.com

📅 **11.10 (Thu) 16:00-18:00**

KEX×まいまい京都「ロームシアター京都&庭劇団ベニノ公演バックステージツアー」

ガイド:蔭山陽太(ロームシアター京都支配人兼エグゼクティブ・ディレクター)

ゲスト:タニノクロウ(劇作家・演出家/庭劇団ベニノ主宰)

📍 ロームシアター京都

🆓 ¥3,000(要申込)

言語:日本語

申込・問合せ:まいまい京都 075-462-2312 www.maimai-kyoto.jp

定員:30名(先着順)

主催:KYOTO EXPERIMENT、まいまい京都

協力:ロームシアター京都

📅 **11.13 (Sun) 13:00-15:00**

KYOTO EXPERIMENT×舞台芸術制作者オープンネットワーク(ON-PAM)公開シンポジウム

📍 ロームシアター京都 会議室2

🆓 ¥500(申込不要)

定員:40名

お問合せ:舞台芸術制作者オープンネットワーク事務局 info@onpam.net

主催:KYOTO EXPERIMENT、特定非営利活動法人舞台芸術制作者オープンネットワーク

*申込:お電話(075-213-5839)もしくは公式ウェブサイト内申込フォーム(www.kyoto-ex.jp)にてKYOTO EXPERIMENT事務局までお申込みください

提携プログラム

超京都2016

2010年より京都で開催されてきたアートフェア「超京都」が、2017年の本開催に向けプレゼンテーションを行います。身体表現×現代美術をテーマに、映像上映、ライブやトークを予定。

「超京都」2015、ちおん舎 Photo by Masaya Umemura ©超京都実行委員会

📅 **10.28 (Fri) 20:00-**

山中透 LIVE “Toru Yamanaka plays Dumb Type Era”

📍 METRO

📅 **10.29 (Sat) 見学会 “KYOTO DEEP”**

📅 **10.30 (Sun) トークイベント “KYOTO LINK”**

📍 日本写真印刷株式会社「本館・印刷歴史館」2階

(京都市中京区壬生花井町3)

*印刷歴史館見学付き

詳細はウェブサイトにてご確認ください(www.chokyoto.com)

主催:超京都実行委員会

Related Events

📅 **10.10 (Mon) 18:00-19:30**

Talk: Mark Teh's “Baling” (2)

Lecturer: Mami Kataoka (Chief Curator, Mori Art Museum)

📅 **10.24 (Mon) 15:00-17:00**

Talk: Mark Teh's “Baling” (3)

Speakers: Sadayuki Higuchi (arts administrator), Zan Yamashita (choreographer), Mark Teh, creative team for *Baling*

📍 Conference Room 2, ROHM Theatre Kyoto

🆓 Free (reservation required*)

Capacity: 30

Supported by the Japan Foundation Asia Center

📅 **10.22 (Sat) 20:00-21:00**

Exhibition: Martin Creed Opening Event

Martin Creed Talk

📍 Kyoto City University of Arts ART GALLERY @KCUA

🆓 Free (reservation required*) Capacity: 50

Language: English (with consecutive Japanese interpretation)

Presented by Kyoto City University of Arts and Kyoto Experiment

📅 **10.26 (Wed) 17:00-20:00**

TPAM@KEX Meeting: Making the Most out of an International Performing Arts Platform

📍 Conference Room 2, ROHM Theatre Kyoto

🆓 Free (reservation required)

Capacity: 30

Presented by Performing Arts Meeting in Yokohama 2017 Executive Committee

Co-presented by Kyoto Experiment

📅 **11.3 (Thu) 13:00-14:30**

Meirin Hour

Speakers: Fram Kitagawa (art director), Oriza Hirata (playwright, stage director), Akira Tatehata (art critic, Director of Kyoto Art Center)

Moderator: Yusuke Hashimoto (Program Director, Kyoto Experiment)

📍 Multi-purpose Hall, Kyoto Art Center

🆓 ¥1,000 (includes drink)

Language: Japanese

Capacity: 100

Reservations and inquiries: Kyoto Art Center

(075-213-1000) www.kac.or.jp

Presented by Kyoto Art Center and Preparatory Committee for Cultural City of East Asia 2017

With the cooperation of Kyoto Experiment

📅 **11.6 (Sun) 10:00-12:00**

Talk: Natsuki Ikezawa & Yuichi Kinoshita on Literature, Theater, and the Classics

📍 Lobby, 3F Park Plaza, ROHM Theatre Kyoto

🆓 Free admission (No reservation required)

Language: Japanese

Inquiries: Japan Foundation Asia Center

info_dento@jpf.go.jp

Presented by the Japan Foundation Asia Center, ROHM Theatre Kyoto

Co-presented by Kyoto Experiment

With the cooperation of Kawade Shobo Shinsha, Kyoto Okazaki

Tsutaya Books

📅 **11.6 (Sun) 10:00-18:00**

Meiro Koizumi: Confessions Workshop

📍 Meeting room 2, Kyoto Art Center

🆓 Free (reservation required*)

📅 **11.6 (Sun) - 11.20 (Sun)**

Open Fridays, Saturdays and Sundays

Fridays: 12:00-20:00 / Saturday, Sundays: 12:00-19:00

Kuro Tanino Exhibition

📍 Kyoto Yamashina Shunju-Sanso

🆓 ¥500

Inquiries: 075-501-1989 (exhibition period only)

📅 **11.10 (Thu) 16:00-18:00**

KEX + Mai Mai Kyoto: ROHM Theatre Kyoto & Niwa Gekidan Penino Backstage Tour

Guide: Yota Kageyama (Theater Manager & Executive Director, ROHM Theatre Kyoto)

Guest Speaker: Kuro Tanino (playwright, director, Niwa Gekidan Penino)

📍 ROHM Theatre Koto

🆓 ¥3,000 (reservation required)

Language: Japanese

Capacity: 30

Reservation and inquiries: Mai Mai Kyoto 075-462-2312 www.maimai-kyoto.jp

Presented by Kyoto Experiment, Mai Mai Kyoto

With the cooperation of ROHM Theatre Kyoto

📅 **11.13 (Sun) 13:00-15:00**

Kyoto Experiment + Open Network for Performing Arts Managers (ON-PAM)

Public Symposium

📍 Conference Room 2, ROHM Theatre Kyoto

🆓 ¥500 (No reservation required)

Inquires: Open Network for Performing Arts Managers

Office info@onpam.net

Presented by Kyoto Experiment and Open Network for Performing Arts Managers

*Reservation: Call Kyoto Experiment Office (075-213-5839) or apply via festival website [www.kyoto-ex.jp]

Partner Program

Cho-Kyoto 2016

Cho-Kyoto is an art fair that has been held in Kyoto since 2010. For 2016, it presents a preview program of the 2017 fair, featuring video screenings, live music and talks on the theme of the crossover between body art and contemporary visual art.

📅 **10.28 (Fri) 20:00**

Toru Yamanaka Concert: Toru Yamanaka plays Dumb Type Era

📍 METRO

📅 **10.29 (Sat) Fieldwork: KYOTO DEEP**

📅 **10.30 (Sun) Talk: KYOTO LINK**

📍 2F Nissha Printing Co., Ltd. (3 Mibu Hanai-cho, Nakagyo-ku, Kyoto)

For more information, check the website

(www.chokyoto.com)

Presented by Cho-Kyoto Executive Committee

フェスティバル・ミーティングポイント / Festival Meeting Point

フェスティバル開催期間中に期間限定で出現する、参加アーティストと観客とのコミュニケーションのためのスポット「ミーティングポイント」。メイン会場であるロームシアター京都内にある「京都岡崎 蔦屋書店」、「京都モダンテラス」の協力のもと、フェスティバルにちなんだブックフェアや特別サービスで盛り上げ、皆さんをお迎えします。

The Meeting Point is a space that appears during Kyoto Experiment to act as an interface for communication between festival artists and audiences. This festival the Meeting Point is Kyoto Okazaki Tsutaya Books and Kyoto Modern Terrace, located inside the main Kyoto Experiment venue, ROHM Theatre Kyoto. The bookstore hosts a book fair and menu linked to the festival.

出会う

「ミーティングポイント」は、たくさんのアーティストや観客が行き交うフェスティバルの雰囲気や劇場の外で体験できる場所。観劇後に観客同士が感想を語り合う「感想シェアカフェ」(予約不要)など、どなたでもお越しいただけるイベントを予定しています。

Encounter

The Festival Meeting Point is a place for audiences and artists to interact outside of the theater. After performances, audiences can gather at the space for informal events where they share their impressions of what they saw.

食べる・飲む

2Fのカフェ&レストラン「京都モダンテラス」は、朝8時から23時までオープン。注文時にKYOTO EXPERIMENTの公演チケットを提示すれば飲食代から10%割引のサービスがあります(公演当日、ご飲食ご注文の方に限り有効)。また、期間中の10.23、10.30にはKyoto Jazz Massive 沖野修也プロデュースによる音楽イベント「SUNSET SUNDAY @ KYOTO MODERN TERRACE」を開催予定。

Eat & Drink

Kyoto Modern Terrace is a café and restaurant on the second floor, open from 8:00 to 23:00. It makes an ideal spot to rest between performances or enjoy a meal afterwards. Show your Kyoto Experiment ticket to get a 10% discount (limited to tickets for performances on same day; regular food or drink order required).

知る

「京都岡崎 蔦屋書店」や3FのBOOK & GALLERIAではKYOTO EXPERIMENTブックフェアを開催。上演作品や参加アーティストの関連書籍に加え、参加アーティストがオススメする「アーティスト選書」コーナーも。観劇前の予習に、あるいは観劇後により深くアーティストを知るために、ぜひご利用ください。

Learn

During the festival the Kyoto Experiment Book Fair is held at Kyoto Okazaki Tsutaya Books and Book & Art Galleria. In addition to books about the performances and artists in the festival, there is also a series of books recommended by the participating artists. Visit the fair before or after a performance to learn more about artists' work.

[ブック&カフェ]

京都岡崎 蔦屋書店
スターバックス コーヒー 京都岡崎 蔦屋書店 8:00-22:00

[カフェ&レストラン]

京都モダンテラス 8:00-23:00

[展示スペース]

BOOK & ART GALLERIA 9:00-19:00

[レンタサイクル(有料)]

8:00-20:00

[Bookstore & Café]

Kyoto Okazaki Tsutaya Books & Starbucks Coffee Kyoto
Okazaki Tsutaya Books 8:00-22:00

[Café & Restaurant]

Kyoto Modern Terrace 8:00-23:00

[Exhibition space]

Book & Art Galleria 9:00-19:00

[Bicycle rental]

8:00-20:00

住所: 京都市左京区岡崎最勝寺町13 ロームシアター京都 パークプラザ
Tel: 075-754-0008 (1F/京都岡崎 蔦屋書店)

075-754-0234 (2F/京都モダンテラス)

Park Plaza, ROHM Theatre Kyoto, 13 Okazaki Saishoji-cho, Sakyo-ku, Kyoto
Tel: +81(0)75-754-0008 (1F/Kyoto Okazaki Tsutaya Books)

+81(0)75-754-0234 (2F/Kyoto Modern Terrace)

http://realtsite.jp/kyoto-okazaki/

公演チケット付ホテル宿泊プラン / Hotel-Festival Packages

フェスティバルを応援するホテルのご協力で公演チケット付きのお得なホテルプランを企画しました。会場からの交通の便もよく、観劇や京都観光を夜まで楽しんだ後は宿でゆっくり過ごせます。

Kyoto Experiment has partnered with hotels in Kyoto to offer special packages for staying overnight when you visit the festival. The hotels offer good access to the festival venues as well as general Kyoto sightseeing.

アランヴェールホテル京都 / Aranvert Hotel Kyoto

今春全ての客室をリニューアル、各部屋に厳選された京都ゆかりのアーティストの作品を配置。宿泊プランには、新しい和菓子の表現者として注目を集める、京都の菓子工房「御菓子丸」特製和菓子付き。

Following the renovation of all the guest rooms this spring, rooms now feature works of art especially selected for their connections to Kyoto. The public bath on the top floor of the hotel is also popular with guests, while stays include exclusive Japanese confectionery created by Okashimaru, an innovative and exciting sweets brand now attracting a lot of attention.

京都市下京区五条通東鋸屋町179
179 Higashi Kazariya-cho, Gojo-dori, Shimogyo-ku, Kyoto

ご予約・お問合せ / Reservations & Inquiries

Tel 075-365-5111 www.aranvert.co.jp

※チェックイン / Check-in: 14:00、チェックアウト / Check-out: 11:00

ホテルモントレ京都 / Hotel Monterey Kyoto

京都芸術センターからとても近く、内装にウィリアム・モリスといったアーツ&クラフツのデザインテイストを取り入れ、過去にはアートフェア会場になるなど、アートの造詣が深いホテル。

京都観光の拠点として、便利にご利用いただけます。Located very near to Kyoto Art Center, Hotel Monterey Kyoto has a long association with art and crafts. Its interior is inspired by a William Morris design and the hotel has previously served as an art fair venue. It is also conveniently placed for sightseeing around Kyoto.

京都市中京区烏丸通三条下条路饅頭屋町604
604 Manjuya-cho, Sanjo-sagaru, Karasuma-dori, Nakagyo-ku, Kyoto

ご予約・お問合せ / Reservations & Inquiries

Tel 075-251-7111 www.hotelmonterey.co.jp/kyoto

※チェックイン / Check-in: 14:00、チェックアウト / Check-out: 12:00

KYOTO ART HOSTEL kumagusuku

現代美術家による「アート」と「ホステル」を融合させ、展覧会の中に宿泊し、美術を「体験」として深く味わうことのできる宿泊型のアトスペース。公式プログラムのresearchlightプロ

Photo by Yoshiro Masuda

ジェクトメンバーでもあるdot architectsとUMA/design farmが設計とサインなどのデザインを担当。プラン実施期間の展覧会は「高橋耕平・小林耕平」展(仮)を予定。

Fusing the concept of a hostel with work by contemporary artists, a stay at kumagusuku is a total immersion in visual art. The hostel's design and visual identity has been created by dot architects and UMA/design farm, who are part of the researchlight project in Kyoto Experiment's autumn program.

京都市中京区壬生馬場町37-3
37-3 Mibubanba-cho, Nakagyo-ku, Kyoto

ご予約・お問合せ / Reservations & Inquiries

Tel 075-432-8168 http://kumagusuku.info/

※チェックイン / Check-in: 16:00-22:00、チェックアウト / Check-out: 8:00-11:00

Editorial Haus MAGASINN KYOTO (マガザンキョウト)

二条城の北に2016年春にオープンしたホテル、雑貨店、ギャラリーがひとつになった空間メディア、マガザンキョウト。「読む」「見る」という雑誌の体験を拡張し、五感をフルに使ってカルチャーを体験できます。宿泊は1日1組限定で京町屋一棟が貸し切り。プラン実施期間には「れもんらいふ特別展」開催予定。

Photo by Nobutada Omote

Newly opened north of Nijo Castle in spring 2016, this unique space incorporates a hotel, shop, and gallery. Expanding on the concepts of reading and seeing, guests can experience culture with all five senses harnessed to the full. Accommodation includes a one-night private stay at a Kyoto machiya (town house).

京都市上京区中書町685-1
685-1 Chusho-cho, Kamigyo-ku, Kyoto

ご予約・お問合せ / Reservations & Inquiries

Tel 080-4174-4553 http://magasinn.xyz/

※チェックイン / Check-in: 18:00-20:00(土日祝は14:00) / Saturdays, Sundays and public holidays: 14:00、チェックアウト / Check-out: 9:00-10:00

美的好奇心をあそぶ、あそぶの学び場

WACOAL
STUDYHALL
KYOTO

2016.10.06 OPEN

ワコールスタディホール京都

スクール、ライブラリー・コワーキングスペース、ギャラリーにさまざまな美を収集。学びを通して女性の好奇心を満たし、美しいかたち、美しい生き方、美しい関係をみらいに向けて紡いでいく。そんな場所を目指して、ワコールが培ってきたノウハウやネットワークをもとに、創業の地・京都より多様な美をお届けします。

<http://www.wacoal.jp/studyhall/>

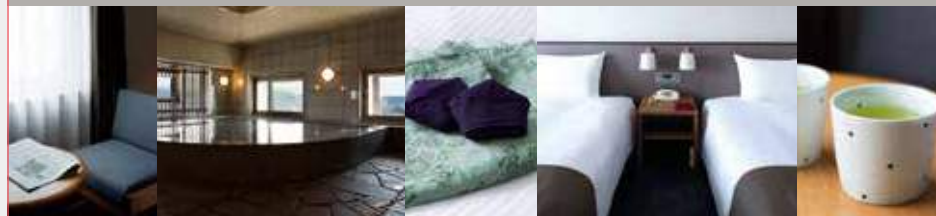
京都駅八条口より徒歩7分
京都市南区西九条北ノ内町6
ワコール新京都ビル1・2階

お問い合わせ：株式会社ワコール お客様センター
フリーダイヤル 0120-307-056

営業時間 9:30~17:00(土・日・年末年始・祝日をのぞく)

ARANVERT HOTEL KYOTO

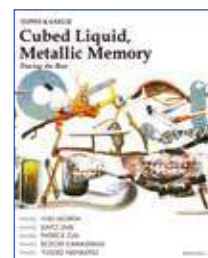
京都駅から地下鉄で1駅、五条駅から徒歩2分と、観光・ビジネス共にアクセス抜群のホテルです。今春全ての客室をリニューアルし、各部屋には京都にゆかりのあるアーティストの作品を配しています。最上階の大浴場も人気。是非ゆったりと京都でのご滞在をお楽しみくださいませ。

アランヴェールホテル京都

600-8107 京都市下京区五条通東踏屋町 179
TEL 075-365-5111 FAX 075-365-6800 MAIL info@aranvert.co.jp
www.aranvert.co.jp

KYOTO EXPERIMENT 2016 AUTUMN 公式グッズ

オリジナルバッグや京都の菓子工房「御菓子丸」の特製お菓子のほか、参加アーティストの関連グッズを、各公演終演後の会場および京都岡崎蔦屋書店にて販売します。

記録集『金氏徹平の四角い液体、メタリックな記録』(発行:Happenings) 2014年KYOTO EXPERIMENTで開催した金氏徹平展のライブ性を問い直す記録集

「御菓子丸」特製お菓子 京都の菓子工房「御菓子丸」によるKYOTO EXPERIMENTから着想した特製お菓子

オリジナルバッグ KYOTO EXPERIMENTのロゴの設計図をモチーフにしたデザインの2WAYバッグ

公式プログラムチケット料金 / Tickets

アーティスト・演目 Artist, Title	前売券 Advance Tickets				当日券 Day Tickets	席種 Seating
	一般 Adult	ユース(25歳以下) 学生 シニア(65歳以上) Youth (Up to 25) Student Senior (65 & Up)	高校生以下 High School Student & Younger	ペア [前売のみ] Pair		
マーク・テ『Baling (バリン)』 Mark Teh, <i>Baling</i>	¥3,000	¥2,500	¥1,000	¥5,500		自由 Unreserved
ルイス・ガレー『El lugar imposible (不可能な場所)』 Luis Garay, <i>El lugar imposible</i> (The impossible place)	¥3,000	¥2,500	¥1,000	¥5,500		客席のご用意 はありません Regular seats not provided
フェデリコ・レオン『Las Ideas (アイディア)』 Federico León, <i>Las Ideas</i> (The Ideas)	¥3,000	¥2,500	¥1,000	¥5,500		自由 Unreserved
マーティン・クリード『Work No. 1020 (バレエ)』 Martin Creed, <i>Work No. 1020</i> (Ballet)	¥3,500	¥3,000	¥1,000	¥6,500		自由 Unreserved
池田亮司『formula [ver.2.3]』 Ryoji Ikeda, <i>formula [ver.2.3]</i>	¥2,000	¥1,500	¥1,000	¥3,500	前売料金 + ¥500 (高校生以下 は同額)	自由 Unreserved
池田亮司『C ⁴ 』 Ryoji Ikeda, <i>C⁴</i>	¥2,000	¥1,500	¥1,000	¥3,500		自由 Unreserved
池田亮司『datamatics [ver.2.0]』 Ryoji Ikeda, <i>datamatics [ver.2.0]</i>	¥2,000	¥1,500	¥1,000	¥3,500	Advance ticket price + ¥500 (High School Student & Younger: ¥1,000)	自由 Unreserved
池田亮司『matrix』 Ryoji Ikeda, <i>matrix</i>	¥2,000	¥1,500	¥1,000	¥3,500		自由 Unreserved
松根充和『踊れ、入国したければ!』 (展示観覧料も含む) Michikazu Matsune, <i>Dance, if you want to enter my country!</i> (Includes exhibition admission fee)	¥2,500	¥2,000	¥1,000	¥4,500		自由 Unreserved
木ノ下歌舞伎『勸進帳』 Kinoshita-Kabuki, <i>Kanjicho</i>	¥3,000	¥2,500	¥1,000	¥5,500		自由 Unreserved
庭劇団ベニノ『地獄谷温泉 無明ノ宿』 Niwa Gekidan Penino, <i>Avidya: No Lights Inn</i>	¥3,000	¥2,500	¥1,000	¥5,500		自由 Unreserved
篠田千明『ZOO』 Chiharu Shinoda, <i>ZOO</i>	¥2,500	¥2,000	¥1,000	¥4,500		自由 Unreserved
シャンカル・ヴェンカテシュワラン / シアター ルーツ & ウィングス『水の駅』 Sankar Venkateswaran / Theatre Roots & Wings, <i>The Water Station</i>	¥3,000	¥2,500	¥1,000	¥5,500		自由 Unreserved
[展示] マーティン・クリード [Exhibition] <i>Martin Creed</i>						
[展示] 池田亮司『the radar [kyoto]』 [Exhibition] Ryoji Ikeda, <i>the radar [kyoto]</i>					入場無料 Admission free	
[展示] researchlight『河童と、ふたたび』 [Exhibition] researchlight, <i>Searching with Kappa</i>						
[展示] 小泉明郎『CONFESSIONS』 [Exhibition] Meiro Koizumi, <i>CONFESSIONS</i>						
こどもとおとなの演劇祭 プレイパーク Play Park: A festival for children and grown-ups					p. 66	
フリンジ『オープンエントリー作品』 Fringe: Open Entry Performance					p. 69 詳細は特設 Tumblr をご覧ください For more information, see the website [http://kyoto-ex2016-autumn.tumblr.com/]	
関連イベント Related Events					p. 72	

Notes:

- ・ペアは2枚分の料金です。同一演目・日時の公演を2人で観劇する場合のみ有効です。
- ・ユース・学生・シニア、高校生以下チケットをご購入の方は公演当日、証明書のご提示が必要です。
- ・各公演の受付開始は開演の1時間前です。
- ・車椅子でお越しのお客様は、各料金の¥500引き(介助者1名無料)となります。(お席をこちらで指定する場合がございます。お問合せはKYOTO EXPERIMENT チケットセンターまで)
- ・団体割引(10名以上)を設けております。詳細はKYOTO EXPERIMENT チケットセンターまで。
- ・年齢により入場を制限させていただく場合がございます。詳細は各公演ページをご覧ください。
- ・主催者の都合による公演中止の場合をのぞき、ご購入後のキャンセル、日時の変更はできません。
- ・演出の都合上、開演時刻を過ぎると入場できない場合がございます。その際払い戻しはいたしません。

Notes:

- ・The price of Pair tickets is for two seats. Pair tickets are valid for two persons for the same performance only.
- ・ID required for Youth, Student, Senior and High School Student & Younger tickets.
- ・The theater reception and box office opens 60 minutes prior to a performance.
- ・Accessible Tickets are available at a ¥500 discount from regular priced tickets and include one complimentary ticket for a helper. We may guide you to specific seats. Please contact the Kyoto Experiment Ticket Center.
- ・Group rates are available for groups of more than 10 people. Please contact the Kyoto Experiment Ticket Center for details.
- ・Some performances have age restrictions. Please refer to the specific performance information for details.
- ・No refunds are offered after a ticket has been purchased, except in the case of the cancellation of a performance for unforeseen reasons. Ticket dates and times may also not be changed after purchase.
- ・Entrance to some performances may be refused after the performance has started. Please note that refunds are not available for latecomers.

チケット取扱 / Ticket Information

KYOTO EXPERIMENT チケットセンター

(11:00-20:00、日曜・祝日休[ただし、開催期間中は無休])
 オンライン | www.kyoto-ex.jp [セブン-イレブン引取]
 電話予約 | 075-213-0820 [セブン-イレブン引取]
 窓口 | 京都市中京区烏丸通蛸薬師下ル手洗水町645
 flowing KARASUMA 2F

ロームシアター京都チケットカウンター

(10:00-19:00、年中無休[ただし、臨時休館日をのぞく])
 オンライン | <https://www.e-get.jp/kyoto/pt/> [要事前登録]
 電話予約 | 075-746-3201
 窓口 | 京都市左京区岡崎最勝寺町13

京都芸術センター

(10:00-20:00、年中無休)
 窓口 | 京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2

チケットぴあ

オンライン | <http://t.pia.jp>
 電話予約 | 0570-02-9999

イープラス

オンライン | <http://eplus.jp/kyoto-ex/>
 ファミリーマート店内Famiポートでも直接購入できます。

※オンラインは年中無休、24時間受付

セット券

KYOTO EXPERIMENT チケットセンターではお得な各種セット券を取り扱っています。

- ※前売のみ
- ※1 演目につき1回
- ※本人のみ有効

フリーパス / 学生フリーパス [枚数限定] **完売しました**

フリーパス | ¥24,000 学生フリーパス | ¥14,000
 公式プログラム有料公演10演目すべてをご観劇いただけます。

3 演目券 / 学生 3 演目券

3 演目券 | ¥7,500 学生 3 演目券 | ¥6,000
 公式プログラムからお好きな3 演目を選び、すべて同時に購入することでお得に観劇できるセット券です。

池田亮司コンサートパス [枚数限定]

¥5,000
 池田亮司『Ryoji Ikeda: concert pieces』の4 演目を1 回ずつお得に観劇できるセット券です。

取扱=KYOTO EXPERIMENT チケットセンター

KEX 半券割引

当日受付で、対象公演の観劇済み公演チケットの半券をご提示いただくと、公式プログラムおよびプレイ! パークの当日券が¥500 OFF(前売料金)でご購入いただけます。

[対象公演: KYOTO EXPERIMENT 2016 AUTUMN 公式プログラム / プレイ! パーク / オープンエントリー作品]

※半券1枚につき1名、1回のみ有効。当日券のみの取扱で、残席がある場合に限りです。

Kyoto Experiment Ticket Center

(11:00-20:00, closed on Sundays and public holidays, open every day during festival period)

Online | www.kyoto-ex.jp
 Phone | +81 (0)75-213-0820
 Box Office | 2F flowing KARASUMA, 645 Tearaimizu-cho, Nakagyo-ku, Kyoto

ROHM Theatre Kyoto Ticket Counter

(10:00-19:00, open every day except special closure days)
 Box Office | 13 Okazaki Saishoji-cho, Sakyo-ku, Kyoto
 Phone | +81 (0)75-746-3201

Kyoto Art Center

(10:00-20:00, open every day)
 Box Office only | 546-2 Yamabushiyama-cho, Nakagyo-ku, Kyoto

Ticket Pia (Japanese only)

Online | <http://t.pia.jp>
 Tel | 0570-02-9999

e+ (Japanese only)

Online | <http://eplus.jp/kyoto-ex/>

Online ticket services available 24 hours a day, 7 days a week.

Tickets Sets

Our ticket sets offer great deals for audiences who would like to attend more than one performance.

- Available for advance tickets only. Cannot be used to purchase tickets on the door.
- Limited to one use per performance.
- Valid only for the ticket-holder

Festival Pass [limited numbers] **Sold out**

Festival Pass | ¥24,000
 Student Festival Pass | ¥14,000
 You can see all 10 performances in the official program. (Limited to one performance/show per production.)

3 Performances Pass

3 Performances Pass | ¥7,500
 Student 3 Performances Pass | ¥6,000
 Choose 3 performances and see them all with the same pass.

Ryoji Ikeda Concert Pass [Limited numbers] ¥5,000

See all 4 concerts by Ryoji Ikeda. (Limited to 1 performance each.)

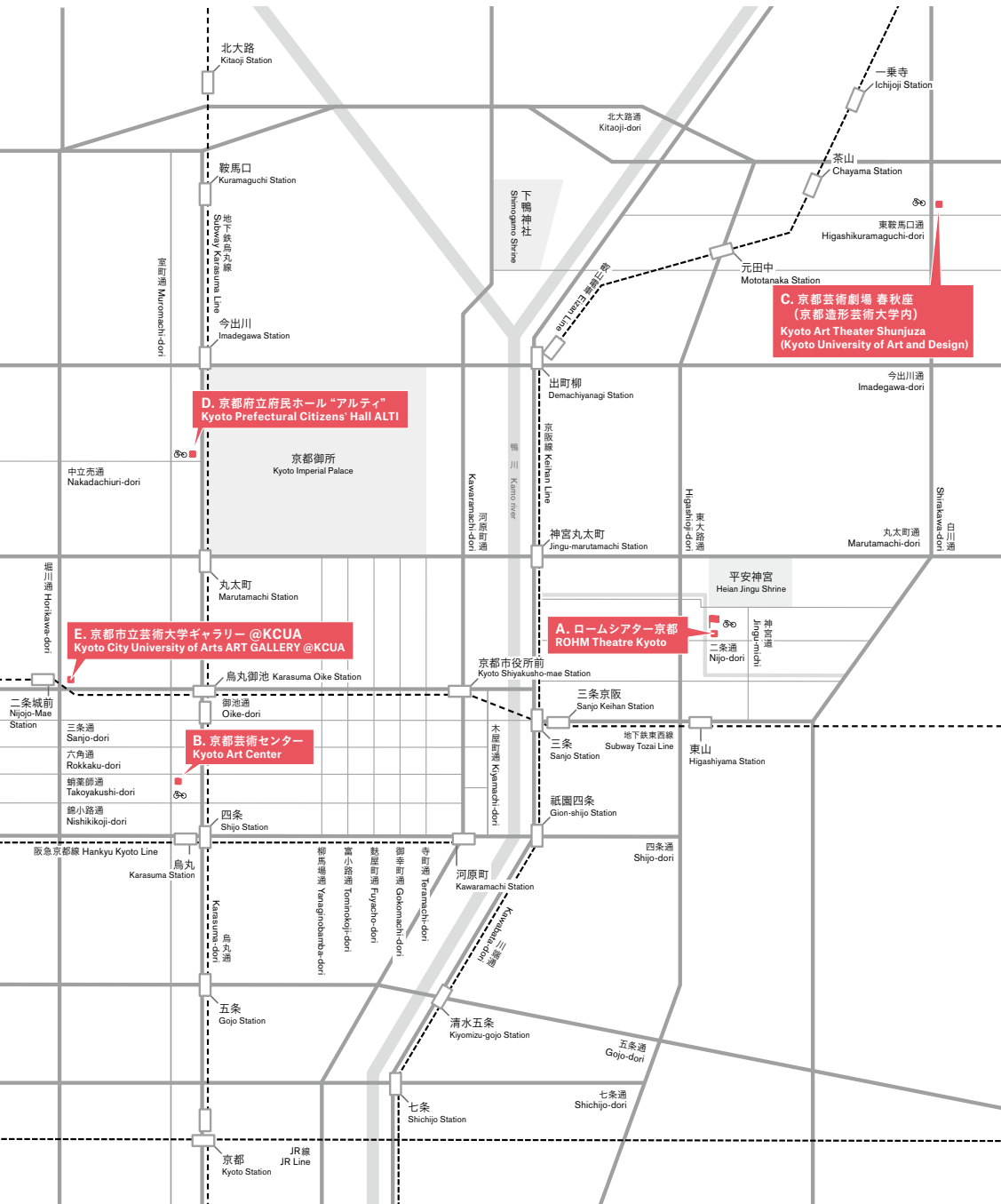
Available at Kyoto Experiment Ticket Center

Repeater's Discount

Show your ticket stub from a previous performance at the box office to claim a ¥500 discount off a full-price ticket for an Official Program or Play! Park performance.

Valid for: Kyoto Experiment 2016 Autumn Official Program, Play! Park, Open Entry Performance

1 stub is valid for 1 person and a one-time discount. Only valid for a full-price ticket on the day of the performance when not sold out.

■ フェスティバル・ミーティングポイント
 Festival Meeting Point
🚲 駐輪場
 Bicycle parking

A ロームシアター京都 / ROHM Theatre Kyoto

京都市左京区岡崎最勝寺町13
 13 Okazaki Saishoji-cho, Sakyo-ku, Kyoto
 Tel 075-771-6051
<http://rohmtheatrekyoto.jp>

- ・京都市バス32、46系統、京都岡崎ループ「岡崎公園 ロームシアター京都・みやこめっせ前」下車すぐ
- ・京都市営地下鉄東西線「東山駅」下車徒歩約10分
- ・駐車場なし、駐輪場あり
- ・Kyoto City Bus Nos. 32, 46 or Kyoto Okazaki Loop: Okazaki Park / ROHM Theatre Kyoto / Miyako messe mae
- ・10 minutes' walk from Higashiyama Station (Kyoto Municipal Subway Tozai Line)
- ・No parking available for cars. Parking available for bicycles.

photo: Shigeo Ogawa

B 京都芸術センター / Kyoto Art Center

京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2
 546-2 Yamabushiyama-cho, Nakagyo-ku, Kyoto
 Tel 075-213-1000
www.kac.or.jp

- ・京都市営地下鉄烏丸線「四条駅」、阪急京都線「丸丸駅」下車、22・24番出口より徒歩5分
- ・駐車場なし、駐輪場あり
- ・5 minutes' walk from exits 22 and 24 of Shijo Station (Kyoto Municipal Subway Karasuma Line) and Karasuma Station (Hankyu Kyoto Line).
- ・No parking available for cars. Parking available for bicycles.

C 京都芸術劇場 春秋座 (京都造形芸術大学) / Kyoto Art Theater Shunjuza (Kyoto University of Art and Design)

京都市左京区北白川瓜生山2-116 京都造形芸術大学内
 2-116 Uryuyama Katashirakawa, Sakyo-ku, Kyoto
 Tel 075-791-8240
www.k-pac.org

- ・京都市バス3, 5, 204系統「上終町京都造形芸大前」下車すぐ
- ・叡山電車「茶山駅」下車、徒歩約10分
- ・駐車場なし、駐輪場あり(原付・バイクはご遠慮下さい)
- ・Kyoto City Bus: Nos. 3, 5 or 204 to Kamihatecho Kyoto Zoukei Geidai-mae
- ・10 minutes' walk from Chayama Station (Keihan Railway Eizan Line)
- ・No parking available for cars. Parking available for bicycles (but not for motorbikes or mopeds)

photo: Toshihiro Shimizu

D 京都府立民ホール“アルティ” / Kyoto Prefectural Citizens' Hall ALTI

京都市上京区烏丸通一条下ル龍前町590-1
 590-1 Tatsumae-cho, Kamigyo-ku, Kyoto
 Tel 075-441-1414
www.alti.org

- ・京都市営地下鉄烏丸線「今出川駅」下車、6番出口より南へ徒歩5分
- ・駐車場なし、駐輪場あり
- ・5 minutes' walk from Imadegawa Station (Kyoto Municipal Subway Karasuma Line)
- ・No parking available for cars. Parking available for bicycles.

E 京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA (アクア) / Kyoto City University of Arts ART GALLERY @KCUA

京都市中京区押小路町238-1
 238-1 Oshiburanokoji-cho, Nakagyo-ku, Kyoto
 Tel 075-253-1509
<http://gallery.kcua.ac.jp>

- ・京都市バス、京都バス「堀川御池」下車すぐ
- ・京都市営地下鉄東西線「二条城前駅」下車2番出口より徒歩3分
- ・駐車場、駐輪場なし
- ・Kyoto City Bus, Kyoto Bus: Horikawa Oike
- ・3 minutes' walk from Exit 2, Nijojo-mae Station (Kyoto Municipal Subway Tozai Line)
- ・No parking available.

Photo by Takeru Koroda

カレンダー / Calendar

		10月 October										11月 November										上演時間 Duration			
アクセス ACCESS		22 sat	23 sun	24 mon	25 tue	26 wed	27 thu	28 fri	29 sat	30 sun	31 mon	1 tue	2 wed	3 thu	4 fri	5 sat	6 sun	7 mon	8 tue	9 wed	10 thu	11 fri	12 sat	13 sun	
1	マーク・テ / Mark Teh Baling(バリン) / Baling	A	17:30	14:00 19:00	19:00																				100 min.
2	ルイス・ガレー / Luis Garay El lugar imposible(不可能な場所) / El lugar imposible (The impossible place)	A						18:00	16:00 16:00																未定
3	フェデリコ・レオン / Federico León Las Ideas(アイディア) / Las Ideas (The Ideas)	B						20:00	14:00 20:00																60 min.
4	マーティン・クリード / Martin Creed Work No. 1020(バレエ) / Work No. 1020 (Ballet)	D						20:00	14:00 20:00																75 min.
	[展示 Exhibition] マーティン・クリード / Martin Creed	E	■		休館日 Closed			11:00-19:00 (月曜休館、10.22のみ20:00まで)			休館日 Closed								休館日 Closed				11/27 まで		—
5	池田亮司 / Ryoji Ikeda Ryoji Ikeda: concert pieces	A										19:30	19:30	15:30	19:30	15:30									40 min.
	formula [ver.2.3] C4I											21:00	15:30	19:30	15:30	19:30									43 min.
	datamatics [ver.2.0] matrix											19:30	17:30	17:30	17:30	17:30									50 min.
	[展示 Exhibition] the radar [kyoto]	A										■		日没-22:00		■									—
6	松根充和 / Michikazu Matsune 踊れ、入国したければ! / Dance, if you want to enter my country!	B											16:30	19:30	14:00	19:30									70 min.
	[展示 Exhibition] 世界の向こう側へ / Towards the other side of the world	B																							—
																									—
7	木ノ下歌舞伎 / Kinoshita-Kabuki 勸進帳 / Kanjincho	C												17:00	14:00	19:00	19:00								80 min.
8	庭劇団ベニノ / Niwa Gekidan Penino 地獄谷温泉 無明ノ宿 / Avidya: No Lights Inn	A																	19:00	19:00	13:00 19:00	13:00 19:00	13:00		130 min.
9	篠田千明 / Chiharu Shinoda ZOO	B																				20:00	19:30	13:30 19:30	75 min. (予定)
10	シャンカル・ヴェンカテシュワラン/シアター ルーツ&ウィングス Sankar Venkateswaran / Theatre Roots & Wings 水の駅 / The Water Station	C																					16:00	16:00	110 min.
11	[展示 Exhibition] researchlight 河童と、ふたたび / Searching with Kappa	A	■									10:00-17:00													—
12	[展示 Exhibition] 小泉明郎 / Meiro Koizumi CONFESSIONS	B										10:00-20:00											11/27まで		—
	こどもとおとなの演劇祭 プレイ!パーク Play Park: A festival for children and grown-ups	—	ぶすぶす PSS PSS PSS PSS 16:00 16:00	ぶすぶす PSS PSS PSS PSS 16:00 16:00					アンデルセン童話集 Andersen Fairy Tales 11:00					アンデルセン童話集 Andersen Fairy Tales 16:30		家へ帰ろう The Way Back Home 11:00	家へ帰ろう The Way Back Home 11:00						家へ帰ろう The Way Back Home 11:00	家へ帰ろう The Way Back Home 11:00	—
	フリンジ「オープンエントリー作品」 Fringe: Open Entry Performance	—	Little seeds 移動遊園地 vol.1 Little seeds, Moving Amusement Park No.1 10:30-16:00																						—
	関連イベントおよび提携プログラム	—	■ マーティン・クリード トーク			■ TPAM@KEXミーティング			■ 超京都2016				■ 明倫アワー										11:20まで-タニノクロウ展(金土日祝のみ)		—

※ 「□」の回は終演後にポスト・パフォーマンス・トークを予定しております。 □ Post-Performance talk
 ※ 「◎」の回は託児サービスをご利用いただけます(利用料:¥1,500、要予約)。ご予約の締切は各公演の1週間前まで。
 ご予約・お問合せ: KYOTO EXPERIMENT 事務局 tel 075-213-5839 (平日11:00-19:00)

※ 荒天時は、プログラム変更および中止の場合がございます。
 Events are subject to change or cancellation due to weather and other conditions.

ロームシアター京都オープニング事業

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭2016 AUTUMN

主催

京都国際舞台芸術祭実行委員会

京都府

ロームシアター京都(公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団)

京都芸術センター(公益財団法人京都市芸術文化協会)

京都造形芸術大学 舞台芸術研究センター

助成

平成28年度文化庁国際芸術交流支援事業、一般財団法人地域創造、損保ジャパン日本興亜「SOMPO アート・ファンド」(企業メセナ協議会 2021 Arts Fund)、国際交流基金アジアセンター、公益財団法人ポーラ美術振興財団、ウィーン市文化庁、オーストリア文化フォーラム・東京、オーストリア連邦首相府、公益財団法人企業メセナ協議会 2021 芸術・文化による社会創造ファンド

協賛

株式会社資生堂、アランヴェールホテル京都

特別協力

株式会社社長谷本社

協力

河原町商店街振興組合、KYOTO ART HOSTEL kumagusuku、京都市立芸術大学、京都岡崎 蔦屋書店、京都府立府民ホール“アルティ”、京都モダンテラス、四条繁栄会商店街振興組合、ホテルモントレ京都、Editorial Haus MAGASINN KYOTO、八坂神社参道 祇園商店街振興組合

Organized by

Kyoto International Performing Arts Festival Executive Committee

Kyoto City

ROHM Theatre Kyoto (Kyoto City Music Art Cultural Promoting Foundation)

Kyoto Art Center (Kyoto Arts and Culture Foundation)

Kyoto Performing Arts Center at Kyoto University of Art and Design

Supported by

The Agency for Cultural Affairs Government of Japan in the fiscal 2016, Japan Foundation for Regional Art-Activities, Sompo Japan Nipponkoa (Association for Corporate Support of the Arts: 2021 Arts Fund), the Japan Foundation Asia Center, Pola Art Foundation, the Cultural Department of the City of Vienna, the Austrian Cultural Forum Tokyo, Bundeskanzleramt Österreich

Granted by

Association for Corporate Support of the Arts, Japan: 2021 Fund for Creation of Society by the Arts and Culture

Sponsored by

Shiseido Co., Ltd., Aranvert Hotel Kyoto

With the special cooperation of

Hase Building Co., Ltd.

With the cooperation of

Kawaramachi Shopping Street Promotion Association, KYOTO ART HOSTEL kumagusuku, Kyoto City University of Arts, Kyoto Okazaki Tsutaya Books, Prefectural Citizens' Hall ALTI, KYOTO MODERN TERRACE, Shijo Han'eikai Shopping Street Promotion Association, Hotel Monterey Kyoto, Editorial Haus MAGASINN KYOTO, Gion Shopping Street Promotion Association

京都国際舞台芸術祭実行委員会

委員長:

森山直人(京都造形芸術大学 舞台芸術研究センター主任研究員/京都芸術センター運営委員)

副委員長:

藤井宏一郎(公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団専務理事)

委員:

天野文雄(京都造形芸術大学 舞台芸術研究センター所長)
藤山陽太(公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団/ロームシアター京都支配人兼エグゼクティブディレクター)

篠原資明(京都大学名誉教授)

畑律江(毎日新聞大阪本社学芸部専門編集委員)

山崎弥生(公益財団法人京都市芸術文化協会事務局長)

吉岡久美子(京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課計画推進担当課長)

吉岡洋(美学者/京都大学こころの未来研究センター特定教授)

監事:

秋山正俊(京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課長)

横田雅也(公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団/ロームシアター京都総務部長)

顧問:

太田耕人(演劇評論家/京都教育大学理事・副学長)

茂山あきら(狂言師/NPO 法人京都アーツミーティング理事長)

千宗室(裏千家家元)

建昌哲(京都芸術センター館長/多摩美術大学学長)

平田オリザ(劇作家・演出家/劇団「青年団」主宰)

渡邊守章(京都造形芸術大学客員教授/東京大学名誉教授/演出家)

京都国際舞台芸術祭実行委員会事務局

プログラムディレクター:橋本裕介

事務局長:垣脇純子

事務局:井上美葉子、門脇俊輔、和田ながら

広報:多胡真佐子、西谷枝里子

制作:飯川恭子、大藪もも、上村絵梨子、川崎陽子(SAYATEI)

[ロームシアター京都]河本あずみ、武田知也

[京都芸術センター]古川真宏、芝田江梨、谷竜一、堀越芽生子

[京都造形芸術大学 舞台芸術研究センター]井出亮、川原美保

[京都市立芸術大学ギャラリー @KCUA]藤田瑞穂

テクニカルコーディネーター:大鹿展明、尾崎聡、夏目雅也

インターン:有澤京花、鯉江真奈、豊山佳美、村上花織

英文和訳:板井由紀

和文英訳:ウィリアム・アンドリュース

ドキュメントコーディネーター:竹内厚

アートディレクション:原田祐馬(UMA / design farm)

デザイン:山副佳祐(UMA / design farm)

ウェブサイトディレクション:UNGLOBAL STUDIO KYOTO

ウェブサイトデザイン:TRACE

ウェブサイトプログラム・コーディング:FLAM(桐谷典親)

京都国際舞台芸術祭アドバイザーボード:

小崎哲哉(編集者/REALTOKYO、REALKYOTO 発行人兼編集長)

古後奈緒子(舞踊批評/dance+主宰/大阪大学文学研究科助教)

萩原麗子(京都芸術センター)

Kyoto International Performing Arts Festival Executive Committee

Chairman

Naoto Moriyama (Theater Critic / Senior Researcher of Kyoto Performing Arts Center / Executive Committee Member, Kyoto Art Center)

Vice Chairman

Koichiro Fujii (Senior Director, Kyoto City Music Art Cultural Promoting Foundation)

Committee Members

Fumio Amano (Professor, Director of Kyoto Performing Arts Center)

Yota Kageyama (Theater Manager / Executive Director, ROHM Theatre Kyoto)

Motoaki Shinohara (Professor Emeritus, Kyoto University)

Ritsue Hata (Editorial committee member of Arts and Cultural News Department, Osaka head office of The Mainichi Newspapers)

Yayoi Yamazaki (Secretary-General of Kyoto Arts and Culture Foundation)

Kumiko Yoshioka (Culture and Citizens Affairs Bureau of Kyoto City, Culture and Art Planning Section Unit Head)

Hiroshi Yoshioka (Aesthetician / Professor, Kokoro Research Center, Kyoto University)

Supervisors

Masatoshi Akiyama (Culture and Citizens Affairs Bureau of Kyoto City, Culture and Art Planning Section Head)

Masaya Makita (Manager, Kyoto City Music Art Cultural Promoting Foundation / ROHM Theatre Kyoto)

Advisors

Kojin Ota (Theater Critic / Executive Vice President, Kyoto University of Education)

Akira Shigeyama (Kyogen Artist / President of NPO Kyoto Arts Meeting)

Soshitsu Sen (Urasenke Grand Tea Master)

Akira Tatehata (Director, Kyoto Art Center / President, Tama Art University)

Oriza Hirata (Playwright, Theater Director / Director of Seinendan)

Moriaki Watanabe (Visiting professor of Kyoto University of Art and Design / Professor Emeritus, University of Tokyo / Theater Director)

Kyoto International Performing Arts Festival Executive Committee Office

Program Director: Yusuke Hashimoto

Executive Director: Junko Kakiwaki

Office: Miwako Inoue, Shunsuke Kadowaki, Nagara Wada

Public Relations: Masako Tago, Eriko Nishitani

Production Coordinators: Kyoko Iikawa, Momo Oyabu, Eriko Kamimura, Yoko Kawasaki (SAYATEI)

[ROHM Theatre Kyoto] Azumi Komoto, Tomoya Takeda

[Kyoto Art Center] Masahiro Kogawa, Eri Shibata, Ryuichi Tani, Meiko Horikoshi

[Kyoto Performing Arts Center] Ryo Ide, Miho Kawahara

[Kyoto City University of Arts ART GALLERY @KCUA] Mizuho Fujita

Technical Coordinators: Nobuaki Oshika, So Ozaki, Masaya Natsume

Interns: Kyoka Arisawa, Mana Koie, Yoshimi Toyoyama, Kaori Murakami

Document Coordinator: Atsushi Takeuchi

Japanese translation from English: Yuki Itai

English translation from Japanese: William Andrews

Art Direction: Yuma Harada (UMA/design farm)

Design: Keisuke Yamazoe (UMA/design farm)

Web Direction: UNGLOBAL STUDIO KYOTO

Web Design: TRACE

Web Programming / Web Coding: FLAM (Norichika Kiriya)

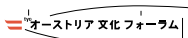
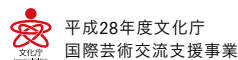
Advisory Board:

Tetsuya Ozaki (Editor / Publisher and Editor-in-Chief of REALTOKYO and REALKYOTO)

Naoko Kogo (Dance Critic / Director of dance+ / Research Associate at School of Letters, Osaka University)

Reiko Hagihara (Kyoto Art Center)

助成 Supported by

協賛 Sponsored by

サポーター Supporters

アートコンプレックス

中井康道税理士事務所

陣内幸史郎

ロームシアター京都オープニング事業

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2016 AUTUMN

開催期間：2016年10月22日-11月13日

会場：ロームシアター京都、京都芸術センター、京都芸術劇場 春秋座、京都府立市民ホール“アルティ”、京都市立芸術大学ギャラリー@KCJA、ほか
公式プログラム：マーク・テ、ルイス・ガレー、フェデリコ・レオン、マーティン・クリード、池田亮司、松根充和、木ノ下歌舞伎、庭劇団ベニノ、篠田千明、シャンカル・ヴェンカテーシュワラン / シアター ルーツ & ウィングス、researchlight、小泉明郎

ROHM Theatre Kyoto Opening Program

Kyoto Experiment: Kyoto International Performing Arts Festival 2016 Autumn

Dates: October 22 - November 13, 2016

Venues: ROHM Theatre Kyoto, Kyoto Art Center, Kyoto Art Theater Shunjuza, Kyoto Prefectural Citizens' Hall ALTI, Kyoto City University of Arts ART GALLERY @KCJA, and other locations

Official Program: Mark Teh, Luis Garay, Federico León, Martin Creed, Ryoji Ikeda, Michikazu Matsune, Kinoshita-Kabuki, Niwa Gekidan Penino, Chiharu Shinoda, Sankar Venkateswaran / Theatre Roots & Wings, researchlight, Meiro Koizumi

KYOTO EXPERIMENT (京都国際舞台芸術祭実行委員会)事務局
Kyoto International Performing Arts Festival Executive Committee Office

京都市中京区烏丸通蛸薬師下ル手洗水町645 flowing KARASUMA 2F
2F flowing KARASUMA, 645 Tearaimizu-cho, Nakagyo-ku, Kyoto

Tel | +81-(0)75-213-5839

E-mail | info@kyoto-ex.jp

www.kyoto-ex.jp

発行日 | 2016年10月4日

Published on October 4, 2016

アートディレクション：原田祐馬 (UMA / design farm)

デザイン：山副佳祐 (UMA / design farm)

編集：多胡真佐子、西谷枝里子、和田ながら

和文英訳：ウィリアム・アンドリュース

英文和訳：板井由紀 (p. 18)

仏文和訳：奥平敦子 (p. 22)

仏文英訳：サイモン・ベングイグイ (p. 23)

英文和訳：岸本佳子 (p. 50)

印刷・製本：柏村印刷株式会社

Art direction: Yuma Harada (UMA / design farm)

Design: Keisuke Yamazoe (UMA / design farm)

Editing: Masako Tago, Eriko Nishitani, Nagara Wada

English translation from Japanese: William Andrews

Japanese translation from English: Yuki Itai (p. 18)

Japanese translation from French: Atsuko Okudaira (p. 22)

English translation from French: Simon Benguigui (p. 23)

Japanese translation from English: Kako Kishimoto (p. 50)

Printing: KASHIMURA CO., LTD.

© KYOTO EXPERIMENT

ロゴについて

KYOTO EXPERIMENTのキーワードである「出会い / 衝突 / 対話」がぶつかり合い、外へ広がろうとする様子をビジュアル化したロゴ。600種類を越えるパターンがあり、進化する創造の場を表現している。

Kyoto Experiment's logo is a visual representation of the confrontation and expansion of its three keywords: encounter, collision, and dialogue. It is a design with more than 600 forms, which stand for the evolution of the creative spaces.

Logo design: UMA / design farm

KYOTO EXPERIMENT 2016 AUTUMN

京都国際舞台芸術祭