Kyoto International Performing Arts Festival 2012

KYOTO EXPERIMENT

Contents

ごあいさつ
地図を捨てる、世界と出会う 橋本裕介
地点
砂連尾理/劇団ティクバ+循環プロジェクト16
レイジーブラッド featuring Reykjavík! 20
杉原邦生/KUNIO24
リア・ロドリゲス
チョイ・カファイ
高嶺格
池田亮司
ポッドール
ASA-CHANG&巡礼
ビリー・カウィー52
KYOTO EXPERIMENT フリンジ "PLAYdom オ " (プレイダム) 58
KYOTO EXPERIMENT 関連イベント
KYOTO EXPERIMENT 提携プログラム
クレジット
チケット
会場アクセス
カレンダー

Greeting 4
Throw out the map. Encounter the world. Yusuke Hashimoto 6
Chiten
Osamu Jareo / Thikwa + Junkan Project 16
Lazyblood featuring Reykjavík! 20
Kunio Sugihara / KUNIO24
Lia Rodrigues
Ka Fai Choy32
Tadasu Takamine
Ryoji Ikeda40
Potudo-ru
ASA-CHANG & Junray48
Billy Cowie 52
KYOTO EXPERIMENT Fringe "PLAYdom ✓"
KYOTO EXPERIMENT Related Events
KYOTO EXPERIMENT Affiliated Program
Credit
Tickets
Access
Calendar

Greeting

旧約聖書『創世記』に記されるノアの方舟の物語。その中では、洪水から数十日の後、 漂流する舟から空に放たれた一羽の鳩が、オリーブの葉をくわえて戻り、ノアたちに水が 引いたことを教える重要な役割を果たしました。

私は、文化芸術にはこの鳩のような役割があるのではないかと思います。時代が混迷を深め、既存の"地図"を頼ることが難しくなるとき、文化芸術こそが私たちに希望をもたらし、新たな"世界"を指し示してくれると確信しています。

2012年秋、3回目を迎える「京都国際舞台芸術祭」がいよいよ始まります。京都をはじめ、国内外から集まったアーティストは、私たちにどのような新しい"世界"を見せてくれるでしょうか。多彩なプログラムにより繰り広げられる「京都の実験(KYOTO EXPERIMENT)」に大いに期待しています。

結びに、太田耕人委員長をはじめ京都国際舞台芸術祭実行委員会の皆様、並びに関係者の皆様に深く感謝しますとともに、本芸術祭が全ての皆様にとって実り多いものとなりますよう祈念いたします。

京都市長 門川大作

EXPERIMENTという語は、「試す」というラテン語に由来します。

京都国際舞台芸術祭 KYOTO EXPERIMENT は、1年目に先端的な舞台芸術のショーケースをお目にかけ、2年目に美術の領野への越境を試みました。

3年目の今年は、音楽への接近を試します。伴奏ではなく、振付をリードし、踊りを導く音楽のありかた。電子音楽から生まれるサウンドアートの世界。ライヴハウスにひそむ演劇的な仕掛け。

ダンスであれ、演劇であれ、そこには音楽と同じく「リズム」が遍在します。ルートヴィヒ・クラーゲスを気どれば、意識的に同一のものを反復する「拍子」とちがい、リズムは岸辺に寄せる波のように、少しずつ異なったものがつねに新しく、立ちあらわれます。私たちのありようを反映した、そうした内的リズムを見出すことが、あらゆる芸術家の関心事なのです。

むるん現代舞台芸術は音楽だけでなく、さまざまなものと混交します。映像と舞台との 拮抗、現代演劇と児童演劇との接合、障がい者との協同から生起する作品など。昨年に 引き続きブラジルから招聘する作品や、美術作家・高嶺格がブラジルのフェスティバルと 共同製作する作品にも、異種混淆的な性質がみられることでしょう。ルネサンス期、錬金 術は異種の材料を混合して新物質を作ろうとし、そうした離れ技をEXPERIMENTと呼び ました。舞台上でくりひろげられる錬金術的な創造の数々、どうぞお楽しみください。

京都国際舞台芸術祭実行委員長 太田耕人

Let us remember the account of Noah's ark in the Old Testament's Book of Genesis. It is said that many days after the flood, a dove released by Noah from the ark returned to it holding a fresh olive branch in its beak, playing the significant role of informing him that the waters had receded.

It is my belief that the arts and culture play a role similar to that of Noah's dove. In times when confusion and despair deepen, when it becomes difficult to rely on the existent "map", it is precisely the arts that give us hope, and show us the way to a "new world". Autumn 2012 marks the beginning of the third edition of Kyoto International Performing Arts Festival. We are all expectant to see what kind of "new world" the artists, gathering in Kyoto from all over Japan and the world, will show us. We are looking forward to the unfolding of the multicolored program of this year's "experiment".

Let me finish by expressing my deepest gratitude to the members of the KYOTO EXPERIMENT Executive Committee, beginning with its Chairman, Mr. Kojin Ota, as well as to all of those involved in the realization of this festival. I hope it will be fruitful and constructive for everyone.

Mayor of Kyoto Daisaku Kadokawa

The word EXPERIMENT comes from the Latin word "trial".

KYOTO EXPERIMENT presented a show case of cutting edge performances in 2010 and, in 2011, crossed a border into the realm of visual arts.

In 2012, its third year, KYOTO EXPERIMENT turns to music. We explore music not as accompaniment but as something to lead choreography. You are about to witness a world of electronic sound art and a theatrical scheme hidden in a live house.

Whether dance or play, there is rhythm. As Ludwig Klages may say, unlike a "beat" which is a conscious act of repeating same interval, "rhythm" segues into a slightly different life form every time, just like waves against the shore. It is in all artists' interest to portray the internal rhythms of our own that reflect our beings.

Performing arts include many different aspects within them, music being one of them. For instance, a fusion of non-fiction and fiction, the perfect harmony of film and performance, a conjugation of contemporary theater and a play for children, and collaborating with the disabled are descriptions of the works to be presented. Following last year, the work from Brazil and the new art work by Tadasu Takamine, co-produced by a dance festival in Brazil, will also add to this heterogeneous mixture.

During the Renaissance, alchemy was an endeavor to create a new substances by mixing various different materials. And they called such feats "experiments". I hope you enjoy the alchemic creations you'll see on the stage at KYOTO EXPERIMENT.

Kyoto International Performing Arts Festival Executive Committee Chairman Kojin Ota

地図を捨てる、世界と出会う

KYOTO EXPERIMENTは3回目を迎える。確かな海図を持たずに船出をし、その時々の出会いを手がかりにネットワークを構築しながら、国際舞台芸術フェスティバルとして徐々に形を成してきた。継続する上では、内容もさることながら、運営上のさまざまな取り組みを行うことで、京都というこの地域の中で舞台芸術をどのように位置づけていくか、徐々にヴィジョンを持つことが出来るようになってきた。フェスティバルに限らず、舞台芸術の活動そのものも継続することが困難な現在、多大なご支援とご協力を得て開催出来ることにまずは感謝したい。

今年の公式プログラムについてご紹介する。

京都の劇団地点とは、フェスティバルにとっても劇団にとっても初めての試みとなる「子ども劇」を創る。創造する場としての劇場のない京都において、未来の観客・舞台人を育成すること、そしてレパートリーを生み出すこの重要な仕事に共に取り組みたいと考えている。もうひとりの京都のアーティスト杉原邦生は、彼の大学の恩師でもある故太田省吾の代表作のひとつ『更地』に挑む。この戯曲の風景が震災後の現状とどのように響きあうのか、現実へと応答する杉原の視点が試されることになるだろう。そして、神戸のダンスボックスが5年来取り組んできた「循環プロジェクト」と「劇団ティクバ」のコラボレーションを紹介する。「障害」と「健常」など、私たちの日常に無意識に入り込み、認識や行動を規定する境界線を問いなおす機会にしたい。リアルとは何なのか?ポツドールの作品を観て単に現在の東京のポートレートを感じ取ったつもりになってはならない。むしろそこで描かれるのは、根源的な人間存在、それも空虚さであり、極めてフィクショナルな次元の情景であるはずだ。

海外から紹介するのは、アイスランド発のパフォーマンス・ユニット、レイジーブラッド。会場はさまざまなジャンルのカルチャーが交錯し、クリエイティブの萌芽を育んできた京都の老舗クラブ「METRO」。観客とパフォーマーが渾然一体となる場がどのような圧倒的な体験を生み出すか期待してもらいたい。そしてシンガポールのアーティスト、チョイ・カファイは2作品の連続上演を通じて、現在のダンスの状況を思考する。もはや世界的にも拡散し、捉えどころがなくなった感のあるコンテンポラリーダンス、これを大文字の歴史と個人史の両者からアプローチすることで、未来のヴィジョンを提示するはずだ。

昨年に引き続き、ブラジルから招聘するアーティストとして、今年はリア・ロドリゲスの作品を上演する。個人と集団の関係を問うこの作品は、現在のブラジルの社会に織り込まれた政治的・歴史的背景を浮かび上がらせることになる。同時に、芸術が社会とコミットするとはどういうことか、彼女の活動そのものも通じて考えてみたい。一方日本からは、昨年に続いて高嶺格がブラジルからインスパイアされた作品を制作する。今年はパフォーマンスという形式をとり、日本とブラジルの往還は〈身体〉を媒介にして新たな像を浮かび上がらせるだろう。今年のプログラムのひとつの軸になっているのは「音」に関わる演目だが、コンポーザー、ヴィジュアル・アーティストとして知られる池田亮司が、「劇場」で作品を発表する。音と映像によって包み込まれる劇場体験は、日常とは完全に異なる知覚体験を呼び覚まし、ライブの定義を更新することになる。ダンスと音楽の相思相愛な関係などない、ダンスの側からの片想いだった状況に、ミュージシャンASA-CHANGが応答する。音楽が生み出す多層な構造を、ダンスがまさに立体化する場に立ち会ってもらいたい。最後に紹介するのは、フェスティバル期間を通じて展示されるビデオ・インスタレーション。スコットラン

ドのアーティスト、ビリー・カウィーによる3Dビデオ・ダンスに現れる不在の身体は、私たちの身体にまつわる意識が今どこにあるのか、それを知る手がかりを与えてくれるだろう。

さてこれらのプログラム、ひとつひとつを見ていけば、その必然性を感じ取ってもらえるはずだ。一方でそれらを押し並べて見たとき、ある種の「あいまいさ」を感じる人々も多いのではないかとも想像する。複数の芸術ジャンルにまたがる表現だったり、異なる背景を持った者が共存する表現であったり、カテゴライズすることが困難な作品が多いことは確かだと思う。

しかしそれは敢えてだと言いたい。今私たちが区別するために使っている言葉は、事後的に誰かが名付けたに過ぎず、特に芸術に関わることはもともと極めて曖昧だったと思う。しかも今よりずっと、あやしく魅力のあるものとして始まったはずだ。それが徐々に輪郭が明快になり、分かりやすい言葉で区別され、人口に膾炙していったのだ。しかしその明快さは疑ってかかるべきだろう。

いま、現実の世界はあらゆる空間が明快な境界で区切られていき、曖昧な場が徐々に失われている。つまり「あいまいさ」が現実の上でも、私たちの精神の上でも限られて来ているのだ。新たなものが入り込む余地などない状況で、どうやって現実の困難に対処していく想像力を持つことが出来るだろう?

今年のプログラムを貫くメッセージが何なのか、最初に浮かんで来たフレーズは以下の ようなものだった。

「新しい地図を作る試み」

「京都から地図を更新する」

こういったフレーズは力強いし、分かりやすいし、どこかで聞いたことすらある。しかしこれでは正確ではない気がする。「地図」とはそもそも何らかの主体が作ったもので、その視点から見た世界というものが描かれているに過ぎないからだ。だからこそ、文化や芸術における「地図」といったとき、さらに繊細さが必要だろうと考えた。日本や京都が世界の中で辺境に位置している現状を嘆いて、ここ京都があたかも芸術の<中心>であるかのような振る舞いのもとに新たな「地図」を作ろうとすることは避けなければいけない。なぜなら、そこには傲慢さとともに、かえって世界から孤立する危うさを孕んでいるからだ。

私たちのフェスティバルは、そんな昔ながらの冒険心や、同心円的に版図を拡大するような野心で世界と出会おうするために構想されたのではない。この時代において<中心>など存在せず、出会うべき世界 = 他者とは、ネットワークの構築によって具体的な点と点で確かにつながっていけるはずなのだ。たとえコミュニティの中で多数を占められなくとも、そのことを恥じて虚勢を張るのではなく、世界の中に点在する人々と真摯にダイレクトな対話を行うことに力を注いだほうが、どれだけ意味のあることだろう。その対話を生む場として、芸術は決して低くない可能性を秘めていると信じている。

そんなわけで「もう地図なんで要らないのではないか」と言わなければならないと考えた。 結果、生まれたフレーズが「地図を捨てる、世界と出会う」である。もうそのことは、多くの 人が薄々気付いていると思う。

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

Throw out the map. Encounter the world.

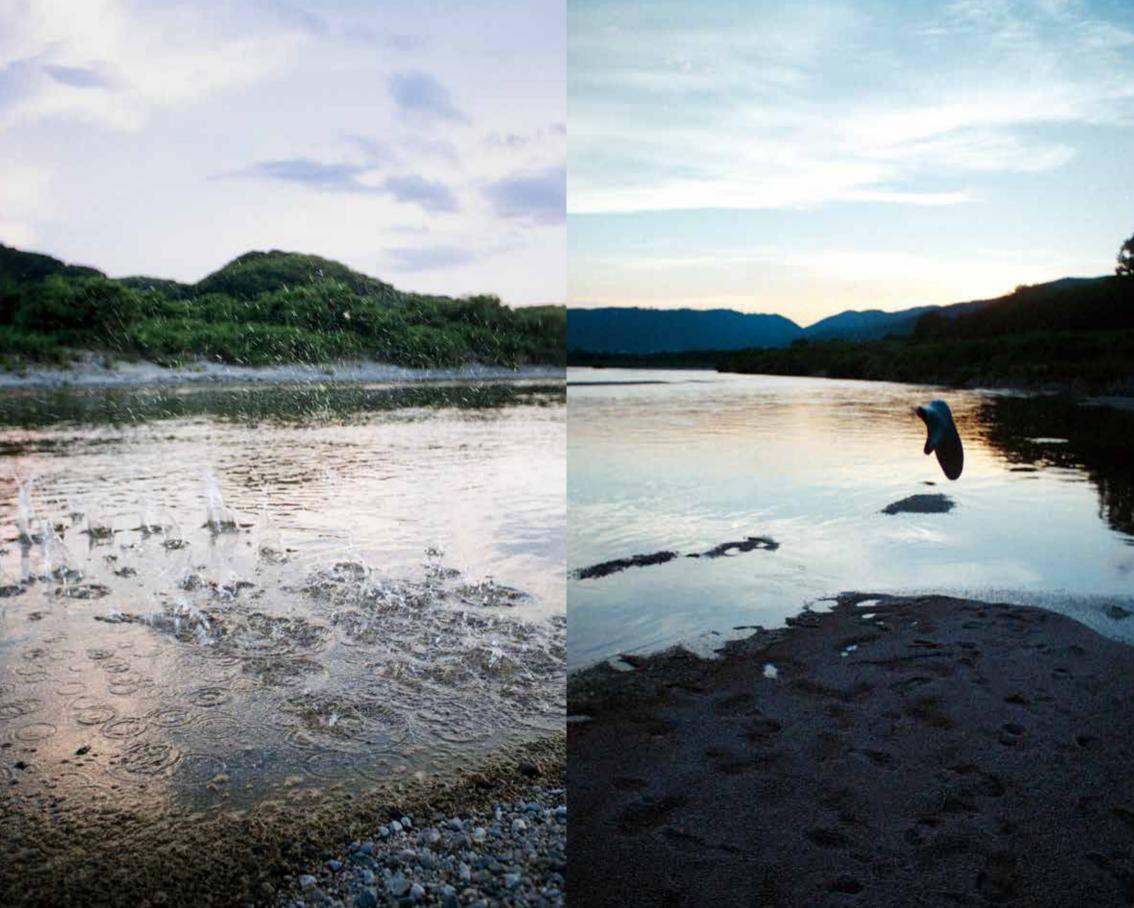
KYOTO EXPERIMENT welcomes its third year. Setting off without a concrete chart, it has gradually assumed its form as an international performing arts festival, finding its way forward and building a network of artists and companies encountered along the way. In the effort of annual hosting, we have developed a vision, not only for the programs, but also for how the organization should run in order for performing arts to take root in Kyoto. First, I would like to show my tremendous gratitude to those who have supported our attempt amid such a difficult time in history for performing arts programs, let alone dance festivals, to sustain themselves.

This year, Kyoto based company Chiten introduces a play for children for the first time since the company was founded. It will be the festival's first children's program as well. It is our desire to produce a larger repertoire and to foster the audience and performers of the future in Kyoto, where there is no theater supporting this kind of creative process. Kunio Sugihara, another artist from Kyoto, challenges to restage Sarachi (Vacant Lot), a work by Shogo Ota, his university mentor. How will this work resonate with contemporary Japan after its experience of the March 11th disasters? Sugihara's perspective on today's reality is tested. The recent collaboration of Junkan Project, a 5 year project at Kobe DANCE BOX, and Thikwa, sheds light on the borderlines that exist in our daily life and that define our perception and action, such as "normal (abled)" and "abnormal (disabled)". The work by Potudo-ru questions our reality. Do not simply assume it's a representation of life in Tokyo. It talks about a fundamental aspect of human existence-void, and what you see on the stage is rather fictional and metaphorical scenery. Lazyblood is a performance unit from Iceland. Their compelling performance, fully involving the audience, takes place at Kyoto's legendary club, METRO where various genres of culture have interacted and stimulated creative minds. Ka Fai Choy from Singapore closes in on the idea of contemporary dance in his double bill performance. Today, Contemporary Dance has broad meanings and understandings throughout the world. Reflecting it both from personal memories of dancers as well as the history of dance, Choy's exploration provides us with a vision for the future. This year's artist from Brazil is Lia Rodrigues. Examining the relationship between the individual and the mass, her work reveals the political and historical background of Brazilian society. At the same time, her projects question what it is for art to be committed to society. Following last year's project, Tadasu Takamine, from Japan, introduces work inspired by Brazil. His performance work embodies the correspondence between Japan and Brazil. One of the axes of this year's program is "sound". Ryoji Ikeda, composer and visual artist, introduces a audiovisual piece in a "theater" setting. The experience of being indulged with sound and images invokes very different perceptual experience from our day-to-day life and re-defines the idea of live performance. Is a mutual love between dance and music possible? ASA-CHANG, musician, responds to the one-way love from dance. The audience will witness how dance dimensionalizes the multilayer structure of music. Last but not least, is the video installation by Billy Cowie from Scotland, which is exhibited throughout the festival. The "absence" of the body in his 3D dance video provides us a clue to find where your consciousness on your own body lies.

Taking a close look at each program, you may discern the reason for this line-up. However, I can imagine that some may find it a somewhat obscure list. Indeed, some works transgress the border of genre and other works are collaborations among artists from different backgrounds. They are the kind of work that is not easily categorized. But it is my intention to introduce these works in KYOTO EXPERIMENT. The words we use to categorize artwork are named only after its creation. I think art was once something much more ambiguous than what it is now. At least, it started as something more mysterious and alluring for that reason. But it has been segmentalized so that it can be understood easily and has now become a household notion. Such simplicity and clarity must be treated with skepticism. Today, all aspects of our lives are segmentalized to be clarified and the place for ambiguity is diminishing. This is happening both in reality and in our perception of reality. How can we continue to have an imagination that allows us to cope with the difficulties in life under such conditions, where there is no room for new and uncategorized elements?

When I thought of what's in common with the program of 2012, phrases like "create a new map" or "redraw the map" first came to mind. Despite its intensity and simplicity, even the familiarity, the description didn't feel right. Because a "map" is something that's created by someone and projects that person's perspective on to the world. I realized I need further delicacy when using the word "map" in regard to art and culture. Lamenting the fact Japan, and even more so Kyoto, is a remote part of the world, and trying to create a new map with the idea that Kyoto as the center of art is not our intention. That suggests a certain arrogance and danger in isolation. KYOTO EXPERIMENT is not shaped upon the traditional spirit of adventure nor the ambition to expand the map in a concentric fashion. In this day and age, there is no longer a "center". And we can link with the "world", which we expect to encounter, in other words the "other", by creating networks. We no longer need to be a majority for our voice to be heard. It is more meaningful to have direct and sincere dialogues with peers who are scattered around the world than feeling ashamed about not being a majority. And I believe that art has a certain potential to provide a platform for such dialogues. That's why I think we probably don't need maps any longer. And the catch copy for KYOTO EXPERIMENT 2012 has become "Throw out the map. Encounter the world." I think many people have likely figured that out, too.

KYOTO EXPERIMENT Program Director Yusuke Hashimoto and Festival Team

地点

ch fiftein.

はだかの王様

The Emperor's New Clothes

① 60 min 〈新作 | 世界初演 / New Creation | World Premiere〉

1 9/22(Sat) 14:00-, 19:00-9/23(Sun) 13:00-, 18:00-

prior to the performance. 9/24 (Mon) 15:00-, 19:00-

9/25(Tue) 20:00-9/26 (Wed) 17:00-, 19:30-

□ ポスト・パフォーマンス・トーク / Post-Performance Talk

「王様は裸だよ」 無垢なことばで演劇そのものを挑発する。 誰も予想しなかった、地点の新たな挑戦はなんと子ども劇!

"But he hasn't got anything on..." Provoking theater with innocent words. Chiten's new and unexpected challenge -A play for children!

京都をベースに、演劇の可能性を問い続ける地点が、3年連続で KYOTO EXPERIMENTに登場する。2010年『――ところでアルトー さん、』ではアントナン・アルトー、2011年『かもめ』ではチェーホフを再 構築。そして今回は誰も予想しえなかった、子ども劇に挑む。原作とな るのはアンデルセン『はだかの王様(原題:皇帝の新しい着物)』。脚本 を手がけるのは戌井昭人。戌井は主宰する鉄割アルバトロスケットで 2010年のKYOTO EXPERIMENTにも参加、小説『まずいスープ』『ぴん ぞろ』『ひっ』で3度の芥川賞候補となっている。知的でストイックに演 劇を構築してきた演出の三浦基と、さまざまな大衆芸能からインスパイ アされて芝居を創作してきた戌井昭人。一見、好対照な存在に見える両 者が、子ども劇という格好の素材で相まみえることになる。見えない衣 装を身にまとった王様を家臣らが誉めそやすというアンデルセンの物語 は、視点を変えれば「何かを演じる」、「フリをする」という演劇の構造そ のもの。誰もが知るこの原作に、深遠さとシュールでバカバカしいテイス トを同居させ、地点ならではの舞台が生まれる。はじめて演劇に接する 子どもだけでなく、一般の鑑賞者にとっても大いに想像力が刺激される、 いわば「子どものためのおとな劇/大人のための子ども劇」が誕生する。

2012 marks the third consecutive year in KYOTO EXPERIMENT for Kyotobased Chiten, a troupe recognized for perpetually challenging the possibilities of theater. After recreating works by Antonin Artaud, and Chekhov, they now take on the unexpected challenge of staging a play for children. This year, Hans Christian Andersen's *The Emperor's New Clothes* is adapted to script by Akito Inui, best known as the director of Tetsuwari Albatrossket –part of 2010 KYOTO EXPERIMENT—and as the author of the Akutagawa-award nominated three times. This play marks the first collaboration between Motoi Miura, who has developed an intellectual and stoic form of theater, and Akito Inui, creator of plays influenced by several kinds of popular arts. Just by looking at their approach to theater, one would think that there is nothing but contrast between them; however they have found a connection in the material provided by a play for children. When seen from a different perspective, Andersen's story, which depicts a king wrapped in an invisible garment being praised by his vassals, presents the structure of theater itself in terms of "pretending" or "playing something". What kind of performance will this universally known story bring about, when combined with a touch of depth, strangeness and a taste for the ridiculous?

▲ 京都芸術センター 講堂 **Kvoto Art Center Auditorium**

Q

*開場は開演の15分前

*The theater opens 15 min.

対象年齢 5歳~ Recommended for age 5 & up

原作:ハンス・アンデルセン

脚本:戌井昭人 演出:三浦基

出演:安部聡子、石田大、窪田史恵、

河野早紀、小林洋平

舞台美術:杉山至+鴉屋

照明:藤原康弘 音響:堂岡俊弘

衣裳:堂本教子

舞台監督:大鹿展明

宣伝美術:納谷衣美

制作:田嶋結菜

製作:地点

共同製作:KYOTO EXPERIMENT 京都芸術センター制作支援事業

助成:芸術文化振興基金、EU・ジャパン

フェスト日本委員会

主催:合同会社地点、KYOTO EXPERIMENT

Original text: Hans Christian Andersen

Script: Akito Inui

Direction: Motoi Miura Cast: Satoko Abe, Dai Ishida, Shie Kubota,

Saki Kohno, Yohei Kobayashi

Stage Design: Itaru Sugivama + Karasuva

Lighting: Yasuhiro Fujiwara

Sound: Toshihiro Dooka

Costume: Kvoko Domoto

Stage Manager: Nobuaki Oshika

Advertising Art: Emi Naya Production Coordinator: Yuna Taiima

Produced by Chiten

Co-Produced by KYOTO EXPERIMENT Kvoto Art Center "Artist in Studios"

Program

Supported by Japan Arts Fund and EU-Japan Fest Japan Committee Presented by Chiten (LLC.). KYOTO EXPERIMENT

地点

演出家・三浦基が代表をつとめる。2005年、活動拠点を東京から京都 へ移転。2006年、カイロ国際実験演劇祭ベスト・セノグラフィー賞受賞。 以降も、モスクワでのチェーホフ2本立て公演を成功させ、2012年には ロンドン・グローブ座のフェスティバルに正式招待されるなど、海外でも高く評価される。また、KAAT神奈川芸術劇場との継続的な共同制作など、京都に拠点をおきながら国内外で旺盛に活動を展開している。

三浦基

1973年生まれ。1999年より2年間、文化庁派遣芸術家在外研修員としてパリに滞在する。2001年帰国、「地点」の活動を本格化。2005年、『かもめ』にて利賀演出家コンクール優秀賞受賞。2007年よりく地点によるチェーホフ四大戯曲連続上演>に取り組み、第三作『桜の園』にて文化庁芸術祭新人賞受賞。2008年度京都市芸術文化特別奨励者。2010年度京都府文化賞奨励賞受賞。2011年度京都市芸術新人賞受賞。現在、京都造形芸術大学舞台芸術学科客員教授。

公演歴

2012 『コリオレイナス』 (原作:ウィリアム・シェイクスピア) グローブ座(ロンドン)

『トカトントンと』 (原作:太宰治) KAAT神奈川芸術劇場

2011 『かもめ』 (原作: アントン・チェーホフ) 京都芸術センター、ART COMPLEX 1928 (京都)

『Kappa/或小説』 (原作: 芥川龍之介、戯曲: 永山智行) KAAT神奈川芸術劇場、びわ湖ホール (滋賀)

2010 『――ところでアルトーさん、』 (テクスト:アントナン・アルトー、翻訳・構成:宇野邦一) 京都芸術センター、東京芸術劇場

Chiten

Led by Motoi Miura, a director, the company moved to Kyoto from Tokyo in 2005. Received the best scenography award at the Cairo International Festival for Experimental Theatre in 2006. After having successful performances of two Chekhov plays in Moscow, the company was officially invited to the Globe to Globe Festival at The Shakespeare's Globe in London in 2012. Coproducing with Kanagawa Arts Theatre, the company actively stages its work in Japan and abroad.

Motoi MIURA

Born in 1973. After spending two years in Paris as a researcher for the Agency of Cultural Affairs, he returned to Japan in 2001 and devoted himself to the activities of his theater unit "Chiten". In 2005 Miura received the Outstanding Performance Award at the Toga Director Contest. Since 2007, the year he was granted the New Director Award at the Agency for Cultural Affairs' Arts Festival with Chekhov's *The Cherry Orchard*, Miura started producing Chekhov's four major plays. In 2008 he received the Special Promotion for Arts and Culture Award from the City of Kyoto and in 2010 the Kyoto Prefecture Culture Award. In 2011 Miura received the Best Young Artist Award by City of Kyoto. At present, he is a visiting professor at the Department of Performing Arts in Kyoto University of Art and Design.

Selected Works

2012

Coriolanus

(Text: William Shakespeare) The Globe (London)

Tokatontonto (The Sound of Hammering and)

(Text: Osamu Dazai) KAAT-Kanagawa Arts Theatre

2011

The Seagull

(Text: Anton Chekhov) Kyoto Art Center, ART COMPLEX 1928 (Kyoto)

Kappa / A Novel

(Text: Ryunosuke Akutagawa / Adaptation: Tomoyuki Nagayama) KAAT-Kanagawa Arts Theatre, Biwako Hall (Shiqa)

2010

- And Then Mr. Artaud.

(Text: Antonin Artaud / Translation, Concept: Kuniichi Uno) Kyoto Art Center Tokyo Metropolitan Art Space

SPECIAL ARTIST TALK

対 談 演出三浦基×脚本戌井昭人

Motoi Miura (Direction) × Akito Inui (Script)

三浦:作家とこんなに具体的に言葉を交わしながらつくっていくというのは初めてですが、原作が童話ということもあり、二人の原作に対する距離感はかなり等しいのではないかと思います。そういう意味では、文字通り一緒につくっている感じがある。 成井:この間(地点の)芝居も観て、イメージが広がりました。それぞれの俳優の演技の方法を意識してつくりたいなっていうのはすごくあって、あて書きぐらいの感じに最終的にはしたいなと。

三浦:この前会ったロシアの子ども劇を書いている劇作家が、子どもは基本的にどんなに簡単に書いてあるものでも、意味を理解しようとして観ることはしないから、そのことは気にしないほうがいい、って言ってくれたんですよ。つまり、子どもは何を観ているかっていうと、突きつめて考えると大人も一緒なんだけど、ある人がどういう行為をしているのか、どういう情熱を持って動いているのか、そのパッションみたいなものしか見ないと思うんですよ。そういうところを大事につくっていかないとな、とは思ってる。

戍井: そうなんですよね。鉄割も子供がたまに見に来ることがあって、だいたい、パンツをかぶったり、納豆かき混ぜながらファンキーとか言ったりすると、動きを真似たりしてくれる。

三浦:子ども劇といっても、実は、大人が同伴して

連れて来るっていうことが非常に重要なことで、その大人が納得してくれないと多分意味がないし、子どもはそばにいる大人の態度をすごく見ている。そして大人の方も、すごく子どものことを気にしているんです。だから、その親と子の関係、保護者、引率者と子どもの関係性に訴える劇をつくることが、すなわち、子ども劇をやる意味なのかなっていうことには、最近少し気づいてきたんです。

2012年6月8日 京都芸術センターにて (対談の全文はKYOTO EXPERIMENTのWebでお読みいただけます)

戌井昭人

1971年生まれ。パフォーマンス集団「鉄割アルバトロスケット」で脚本や出演を担当。小説『まずいスープ』、『びんぞろ』、『ひっ』がそれぞれ芥川賞候補になる。

Miura: It was the first time for me to communicate so concretely when collaborating with an author. But because the original is a fairy tale, I think our remove from the story was similar. That's probably a factor in making it feel like we really are making a piece together.

Inui: Watching Chiten's work the other day inspired me and gave me some ideas. I had wanted to work along with the style of the actors. So I was hoping to write a script to fit them.

Miura: A Russian playwright for children's theater who I met recently told me that children basically don't search for meanings when watching a play. Thus we don't need to worry about that so much. Their concern is what a person's doing or what motivates him/her, which is indeed ultimately the same for adults. They mostly care about the passion rather than the message behind it. I'm aware that's what's important when creating a work.

Inui: That's right. Sometimes children come to see Tetsuwari's show. They copy our moves when we put underwear over our head or scream "funky" while mixing Natto beans.

Miura: Even as a play for children, the fact that adults are accompanying them is quite critical. A performance must be convincing to the adults too and the children watching their reactions very closely. And the adults do care about the children. I've come to realize that creating a play for children is to make something that speaks to the parent-child relationship or the relationship between a child and his/her quardian.

June 8th, 2012 at Kyoto Art Center

Akito INI

Born in 1971. Writes and acts with Tetsuwari Albatrossket. His novels, *Mazui Soup, Pinzoro* and *Hittsu*, were nominated for the Akutagawa-award.

『コリオレイナス』 / Coriolanus photo: Simon Annand

『かもめ』 / The Seagull photo: Ayako Abe

砂連尾理/劇団ティクバ+循環プロジェクト

Stafflufareh /th fiffifiaxfunffian Prh fectft

■ OSAKA+BERLIN+KOBE

劇団ティクバ+循環プロジェクト

Thikwa + Junkan Project

○ 60 min 〈再創作 | 日本初演 / Re-Creation | Japan Premiere〉

1 9/22(Sat) 16:00-9/23(Sun) 15:00- ℃ *開場は開演の10分前

*The theater opens 10 min. prior to the performance.

Q 関連イベント フォーラム「身体/障がい/ローカリティ ー劇団ティクバ +循環プロジェクトをめぐって」 Related Event -Forum →p62 ● 元 • 立誠小学校 講堂
Former Rissei Elementary School

障がいと健常、福祉とアート、ドイツと日本、パフォーマーと観客…。 あらゆる差異をそのままに、センシティブに研ぎ澄まされた対話がはじまる。

Disability and normalcy, welfare and art, Germany and Japan, performers and spectators...

The beginning of a sensitive and refined dialogue between all differences.

ベルリンを拠点に活動する「劇団ティクバ」。NPO法人ダンスボックスによってはじめられた「循環プロジェクト」。障がいのあるなしの境界を超えて、舞台表現と向き合うこの2つのプロジェクトは、2009年から国際共同プログラムを継続。今回のKYOTO EXPERIMENTでさらなる展開をみせる。振付、演出を手がけるのは、2008~2009年に文化庁の研修員として訪れたベルリンで、ティクバと出会ったダンサー・振付家の砂連尾理(じゃれお・おさむ)。以来、障がいと健常、福祉とアート、そして日本とドイツといった異なる文脈を超えて対話を生み出し、その差異にひそむ微細な世界に目を凝らしながら、作品として成立させてきた。

今回、このプロジェクトの第3部として7月にベルリンで滞在制作を行ない、現地で作品を発表した。その後、京都では元・立誠小学校を舞台に、作品が再構成される。『劇団ティクバ+循環プロジェクト』の舞台では、容易には共有し得ない差異を互いに抱えたパフォーマーどうしが出会い、言語では決して置き換えられないコミュニケーションを交わす。さらに、プログラマーの望月茂徳によって車椅子のホイールはDJブースのように音を発するインタラクティブな装置となり、照明や音響といった裏方であるスタッフも舞台上でオペレーションを行なう。当たり前のものとして疑いをもっていなかった感覚、常識、そして舞台芸術の制度そのものを問い直す試みとなるだろう。

Although both the these projects – Berlin-based Theater Thikwa and Junkan Project, originating from the NPO DANCE BOX - have long worked with theatrical expression beyond the boundaries of the able bodied and disabled, only in 2009 did they become an international conjunct program. For this year's edition of KYOTO EXPERIMENT they will present yet one more development of their work. Choreography and Direction are led by Osamu Jareo, a dancer and choreographer who encountered Thikwa in Berlin during his sojourn as a trainee for the Japanese Agency of Cultural Affairs from 2008 to 2009. Since then. Jareo has not ceased to create a dialogue that transcends the frontiers between different contexts such as disability and normalcy, welfare and art, Japan and Germany. Concentrating on the almost imperceptible worlds that hide within these differences, he has been able to crystallize them and put them on stage. During July, and for the third phase of this project, an artist residence project was held in Berlin, and also a presentation of its results. Now, this work will be recreated in Kyoto at the Former Rissei Elementary School. In Thikwa + Junkan Project's work we witness the encounter of performers who bear differences that seem impossible to reconcile, as well as a kind of communication that could not be achieved with words. On stage, we will find unexpected elements such as an interactive sound-producing device connected to the wheels of a wheelchair created by programmer Shigenori Mochizuki, as well as lighting and sound technicians among other backstage staff performing their usually hidden operations in the open. They will attempt to question not only incontrovertible sensations and common sense, but also the very system of scenic arts.

構成・振付・演出:砂連尾理 ダンスドラマトゥルク:中島那奈子 出演:カロル・ゴレビオウスキ、ニコ・アルトマン、 ゲルト・ハルトマン、福角宣弘、福角幸子、 西岡樹里、星野文紀、砂連尾理 アーティスティック・コラボレーション:ゲルト・ ハルトマン

音:西川文章

照明:三浦あさ子

舞台監督:大田和司

舞台美術:望月茂徳、目次護、椎橋怜奈、立命館大学映像学部望月ゼミ

製作:NPO法人DANCE BOX、劇団ティクバ

共同製作: KYOTO EXPERIMENT 助成: Berlin Senate's Cultural Affairs

即成。Berlin Senate's Ct Department

主催: KYOTO EXPERIMENT

Concept, Choreography, Direction: Osamu

Dance Dramaturge: Nanako Nakajima
Dance: Karol Golebioski, Nico Altmann,
Gerd Hartmann, Nobuhiro Fukusumi,
Sachiko Fukusumi, Juri Nishioka, Fuminori
Hoshino, Osamu Jareo
Artistic Collaboration: Gerd Hartmann
Sound: Bunsho Nishikawa
Lighting: Asako Miura
Stage Manager: Kazushi Ota
Stage Design: Shigenori Mochizuki,
Mamoru Metsugi, Reina Shiihashi,
Ritsumeikan University Associate Professor
Mochizuki's seminar at the Department of

Image Arts and Science Produced by NPO DANCE BOX, Theater Thikwa

Co-Produced by KYOTO EXPERIMENT Supported by the Berlin Senate's Cultural Affairs Department

Presented by KYOTO EXPERIMENT

砂連尾理

1991年、寺田みさことダンスユニット「砂連尾理+寺田みさこ」を結成。 2002年TOYOTA CHOREOGRAPHY AWARD 2002にて、次代を担う振付家賞(グランプリ)、オーディエンス賞をダブル受賞。2004年度京都市芸術文化特別奨励者。近年はソロ活動を展開し、舞台作品だけでなく障がいを持つ人や老人との作品制作やワークショップを手がける他、音楽家、臨床哲学者、インタラクティブメディア・アーティスト、情報・ロボット工学者とプロジェクトを行う等、ジャンルの越境、文脈を横断する活動を行っている。

劇団ティクバ

1990年に設立、ベルリンを拠点にした、障がいのあるアーティストとそうでないアーティストによるアート・ラボラトリー。全てのティクバ作品の共通点は、そこに携わる人々の持ち味や特徴と、共有する部分を見出し、表現に打ち出すことである。また、演劇、パフォーマンス、音楽、言語、ダンスの境界線上で新たなアートを志向している。

循環プロジェクト

障がいのあるアーティストとそうでないアーティストの境界線を、舞台表現を通じて、クリエイティブに超える試みとして、2007年に始動。ここでは〈差異〉ということを、自然に受け止め、優劣という物差しではなく独自性としてとらえ、幾重にも循環していくような関係性をつくり出す。2008年に初演をむかえた作品『≒2(にあいこーるのじじょう)』は国内6ヶ所で上演。

『劇団ティクバ+循環プロジェクト』 のあゆみ

2007

NPO法人ダンスポックスによる「循環プロジェクト」始動。砂連尾理がダンスのナビゲーターをつとめる

2008

文化庁新進芸術家海外研修制度の研修員 としてベルリンに滞在した砂連尾理がダン スドラマトゥルク中島那奈子からの提案を 受け、劇団ティクバと共同作業を始める

2009

「劇団ティクバ+循環プロジェクト」始動

10月

ベルリン、F40スタジオにてショーイング

2011 3月

Art Theater dB KOBEにて公演

2012 7月

ベルリン、F40 Große Bühneにて公演

Osamu JAREO

Jareo founded the dance unit Jareo Osamu + Terada Misako in 1991; a decade later, in the summer of 2002, they were awarded both the Next-generation Choreographer Grand Prix and the Audience Award at the renowned Toyota Choreography Award. Among the recognitions they have received there is also the Kyoto City Art and Culture Prize for the Promotion of Exceptional Artists (in 2004). In recent years he's started a solo career and since then has been expanding the limits of his artistic activity by becoming involved in a wide range of enterprises, such as carrying out stage works and workshops with the elderly and people with disabilities, and creating projects that involve musicians, clinical philosophers, interactive media artist, robotic and information engineers among others. It is a work that transgresses the limits of genres and of contexts.

Theater Thikwa

Founded in 1990, Theater Thikwa is an art laboratory as well as a social experiment, where artists with and without disabilities meet. All of Thikwa's productions have in common the fact of bringing out both the peculiarities and individual feats of its participants as well as their similarities of expression. Thikwa is a group that works on the borderline between theater, performance, music, language and dance and aims for a new kind of art.

Junkan Project

Junkan Project was created in 2007 as a creative attempt to erase the boundaries between disabled and non-disabled artists on stage. Here, the notion of "difference" is accepted in a natural way; not as a measure of superiority/inferiority but as a form of individuality. This creates a new form of creating relationships that circulate (this is what the Japanese word junkan means) over and over. Their piece $\rightleftharpoons 2$, staged for the first time in 2008 and performed in six locations around the country until March 2010.

History of Thikwa + Junkan Project

2007

Junkan Project was launched at DANCE BOX with Osamu Jareo as choreographer

2008

Jareo moved to Berlin as a member of the Japanese Government Overseas Study Program for Artists and and Dance Dramaturge Nanako Nakajima proposed the idea of Thikwa + Junkan Project to him and Jareo started to collaborate with Thikwa.

2009

Thikwa + Junkan Project was launched.

October

Trial performance at F40 Studio (Berlin)

March 2011

Performed at Art Theater dB KOBE

July, 2012

Performed at F40 Große Bühne (Berlin)

『劇団テイクハキ値境フロシェクト / Thikwa + Junkan Project F40 Große Bühne 2012

『劇団ティクバ+循環プロジェクト』 / *Thikwa + Junkan Project* Art Theater dB KOBE 2011

ABOUT THE WORK

『劇団ティクバ+循環プロジェクト』の 経緯について

ダンスドラマトゥルク 中島那奈子

『劇団ティクバ+循環プロジェクト』は、振付家や ダンサー、ドラマトゥルク、デザイナーそれぞれが 意見を交換しながら、同等の立場で作品を作っ ていけるような、新しい作り方を目指してきました。 「障がい」や「健常」、「日本」や「ドイツ」、「パフォー マー」や「観客」、「劇場」や「学校」といった間の境 界を越える可能性がここでは試され、そのタイトル も完結した個人の作品とするのではなく、完結しな い進行中の状態を暗示する「プロジェクト」となり ました。この名称にはまた、これまで日独双方で行 われてきた二つの団体の歴史を繋ぎながら、日本 側の「循環プロジェクト」で模索された価値の循環 を促していく意味も受け継がれています。これまで のダンサーやダンス作品のあり方、そして芸術作品 という考えに、この『劇団ティクバ+循環プロジェク ト』は問題を投げかけながら、ダンスの新しい感じ 方、新しい文脈を見つけ出すことを目指しています。

About Thikwa + Junkan Project

Dance Dramaturge Nanako Nakajima

The Thikwa + Junkan Project aims at a new form of creation. While exchanging opinions and points of view, choreographers, dancers, dramaturges, and designers stand together on common ground and work toward the creation of new pieces. They explore the possibility of crossing the boundaries between disability and normalcy, Japan and Germany, performers and spectators, stage and school. This groundbreaking spirit is evident in their name: Instead of referring to an individual, concluded work, they chose to call themselves a "project", suggesting the incomplete nature of an ongoing process. Besides being a connector between two groups active in Japan and in Germany, this name inherits the spirit of its Japanese part ("junkan" means cycle) by promoting a circulation of values. Thikwa +

Junkan Project openly questions the way dance and dancers work, and even how works of art in general have been understood, and aspires to find a new way of feeling dance, an entirely new context for it.

中島那奈子

ダンス研究(ベルリン自由大学、埼玉大学)、ダンスドラマトゥルク。宗家藤間流師範藤間勘那恵。NY、ベルリンでドラマトゥルクとして活躍し、今春ベルリンでシンポジウム「踊りと老い」を企画開催。

Nanako NAKAJIMA

Nanako Nakajima is a dance researcher (Freie Universitaet Berlin, Saitama University), traditional Japanese dance teacher under the name, Kannae Fujima, and dance dramaturge who has worked in experimental arts in NYC and Berlin. This spring in Berlin she curated and organized the symposium "Aging Body in Dance."

① 75 min 〈日本初演 / Japan Premiere〉

9/26(Wed) 21:30-9/27(Thu) 21:30-

レイジーブラッド ffeafturfinh reffiffifaffh ffih

lafflffih flh h h ffeafturfinh reffiffifaffh ffih

REYKJAVIK

*開場は開演の1時間前

*The theater opens 1h prior to the performance.

■ METRO

18歳未満、高校生入場不可。 Suitable for 18 years and older

ライブが型破りなパフォーマンスへと変貌する!? アイスランドからパンクでアバンギャルドなユニットが上陸!

A music concert turns into an unpredictable performance!? The punk avant-garde unit from Iceland lands in Japan!

ライブとパフォーマンスが渾然一体。予測不能なジェットコースター的 展開で、息もつかせない作品がアイスランドからやってくる!振付家のエ ルナ・オーマスドテルと作曲家のヴァルディマール・ヨハンソンによるレ イジーブラッドは、世界中のフェスティバルや劇場に招聘されているパ フォーマンス・ユニット。ハイとローを自在に行き来しながら、過激に観客 を挑発するスリリングなライブを展開。いつしかステージと客席のボー ダーを越えて、会場を混沌たるディープな世界へと変えてしまう。世界的 に重要なパフォーマンス・アーティストのひとり、ヤン・ファーブルをはじ め、著名な振付家の作品に参加してきたエルナは、ビョークやヨハン・ヨ ハンソン、オルロフ・アルナルズといったアイスランドの音楽シーンを代表 するミュージシャンたちともコラボレーションを行なってきた。レイジーブ ラッドとしては、バンド活動から始めて、近年はパフォーミングアーツユニッ トとしてヨーロッパ中で公演を行なっている。そして今回、アイスランドの パンクロックバンドReykjavík! (レイキャビク)と共に、京都メトロへやって 来る。北欧の島国として、固有のカルチャーを発展させてきたアイスラン ド。そのオルタナティブな空気を存分に吸収したレイジーブラッドが、 一筋縄ではいかないパフォーマンスで予定調和なライブを蹴散らかす!

No one knows what will happen. The work from Iceland blends live music and dance. It spins the audience like a roller-coaster at breathless speed! Lazyblood, with Erna Ómarsdóttir, choreographer, and Valdimar Jóhannsson, composer, has been touring internationally for the past few years. Shifting back and forth between high and low art freely, they radically provoke the audience. Their thrilling live show crosses the border between the stage and audience and turns every venue they perform into a deep chaotic world. Erna has performed with world-renowned artists and choreographers such as Jan Fabre. She also has collaborated with leading musicians from Iceland such as Björk, Jóhann Jóhannsson, Ólöf Arnalds and more. Started as a band, Lazyblood is now recognized as a performing arts company and mainly puts on shows around Europe. Together with Reykjavík!, the Icelandic punk rock band, they come to perform at Metro in Kyoto.

As an island located at the tip of Northen Europe, Iceland has developed a unique culture. Lazyblood was born and raised in such an alternative environment. Their unpredictable performances challenge our notion of what a live show is!

コンセプト: エルナ・オーマスドテル、ヴァル ディマール・ヨハンソン

音楽・脚本・振付: レイジーブラッド、 Reykjavík! (ヴァルディマール・ヨハンソン、 オーアス・ハルグリムソン、ヘイクル・マクノ ソン、クリスチャン・フレール・ハルドソン、 アオスゲル・シーグルソン、グエムントゥル・ ビルギル・ハルドソン)

音響:リーヴェン・ドゥセラール

照明:シルヴァン・ラウサ

制作:エスター・ウェルガー・バルボザ、ア・ シャララ・プロダクション

共同製作: クンステンフェスティバルデザール、コーパヴォグル町

主催:KYOTO EXPERIMENT

Concept: Erna Ómarsdóttir, Valdimar Jóhannsson

Jóhannsson
Music, Text and Choreography: Lazyblood,
Reykjavík! (Valdimar Jóhannsson,
Bóas Hallgrímsson, Haukur S Magnússon,
Kristján F Halldórsson, Ásgeir
Sigurðsson, Guðmundur B Halldórsson)
Sound: Lieven Dousselaere
Lighting: Sylvain Rausa
Production Manager: Esther Welger
Barboza, A shalala production
Co-Produced by Kunstenfestivaldesarts
and The town of Kópavogur
Presented by KYOTO EXPERIMENT
Thanks to The National Theater of
Iceland, our mothers and fathers, KIMI
Records, Reykjavík Loftbru

レイジーブラッド

エルナ・オーマスドテルとヴァルディマール・ヨハンソンによる音楽バンド。「レイジーブラッド」 としての活動は始動しはじめたばかりだが、彼らのダンスおよび演劇作品は、過去数年の間 にヨーロッパ全土をツアーしている。ヘッドバンギングと絶叫アクトを得意とし、コンピュータ を駆使して変音をあやつるパフォーマンスは、まるでメタル・オペラの様。観客を笑顔にする、 ハートウォーミングな作品は、観る者の人生を変える経験になるかもしれない。現在、来年 リリースされるファーストアルバムを制作中。

エルナ・オーマスドテル

振付家、パフォーマー。レイキャビク在住。1988年、アンヌ・テレサ・ドゥ・ケースマイケル (ROSAS)の主宰するP.A.R.T.S.(ベルギー)を卒業。ヤン・ファーブルのもとで数年、その 後、2002年、「Les Ballets C de la B」およびシディ・ラルビ・シェルカウイと共に『Foi』を制作、 上演。様々なカンパニーおよび振付家の作品に出演する他、自身の作品制作も手がける。 ミュージシャンであり作曲家でもあるヨハン・ヨハンソンや、フランク・ペイ、ダミアン・ジャレ およびヴィジュアル・アーティストであるガブリエラ・フリドリックスドテルなどアイスランドおよ び世界中のアーティストとコラボレーションを展開している。

ヴァルディマール・ヨハンソン

アイスランドの様々なバンドのメンバーとして活動した後、現在は「Revkjavík!」のメンバーとし て作曲、演奏活動を展開。「Icelandic Dance Company」のダンス作品のために楽曲も提供。

Lazvblood

The two members of Lazyblood, Valdimar Jóhannsson and Erna Ómarsdóttir, only recently started their carrier as a band together but their dance and theater productions have been touring all over europe for the past few years. Their speciality is a mixture of unique head-banging and screaming technic. They thrust out something that can be described as electronically distorted metal opera which leaves the audience with smiles on their faces and warmth in their hearts and is possibly a life-altering experience. They are currently working on their first album which will be released at the beginning of next year.

Erna ÓMARSDÓTTIR

Choreographer and performer, Erna Ómarsdóttir is living in Reykjavík. She graduated from P.A.R.T.S. in 1998 and worked for a few years with Jan Fabre and later with Les Ballets C de la B and Sidi Larbi Cherkaoui. She has been concentrating more on her own work the last few years, and collaborated with Icelandic and international artists such as Jóhann Jóhannsson, Gabríela Fridriksdóttir, Damien Jalet, Poni, Björk, Arthur Nauzyciel, Lieven Dousselaere, Ben Frost, Ólöf Arnalds etc.

Valdimar JÓHANNSSON

He has been playing with several Icelandic bands from an early age, but is currently composing and playing with the band Reykjavík!. He also composed music for several dance productions of the Icelandic Dance Company.

IMAGES OF THE WORK

The Tickling Death Machine

『We saw monsters』 / We saw monsters アーティスティック・ディレクション: エルナ・オーマスドテル Artistic Direction: Erna Ómasdóttir

杉原邦生/h ftnio

hunfih suh fih ara/h (fnio

KYOTO

KUNIO10 更地

Sarachi (Vacant Lot)

① 90 min 〈新作 | 世界初演 / New Creation | World Premiere〉

1 9/27 (Thu) 19:30-

*開場は開演の10分前 9/28(Fri) 19:30-*The theater opens 10 min.

9/29(Sat) 16:00- 🗆 9/30(Sun) 16:00-

□ ポスト・パフォーマンス・トーク / Post-Performance Talk

あの太田省吾の代表作『更地』を KUNIOはいかにして裏切ることができるのか。

How will KUNIO manage to betray Shogo Ota's masterpiece Sarachi (Vacant Lot)?

KYOTO EXPERIMENT 2011では、上演時間が約8時間半にもおよんだ 大作、KUNIO09『エンジェルス・イン・アメリカ』を発表。複雑な物語と数 多くの登場人物を見事にまとめあげた濃密な舞台で、大いに評判を呼ん だ。今回は、沈黙劇をはじめ独自のスタイルを追求し続けた、太田省吾の 戯曲に挑む。KUNIOは2004年の立ち上げ以来、俳優やスタッフを固定 せずに、国内外のヘビー級の戯曲ばかりを選んで上演してきた。観客の 予測を裏切るような挑発的な仕掛け、ポップでハイテンションなアプロー チ。KUNIOの舞台は常に刺激的であると同時に、戯曲の本質を浮き彫り にしてみせるという、とてもアクロバティックな着地を決めてきた。

今回、挑む戯曲『更地』は、転形劇場解散後の太田省吾の代表作となっ た作品。17年前の阪神・淡路大震災後にも上演され、さまざまな議論を 呼んだ。さらに、太田省吾は杉原にとって京都造形芸術大学時代に学ん だ恩師でもある。演出家にとどまらず、舞台美術家、企画者としても活躍 を見せる杉原が、昨年とは一転して、要素の限られたシンプルな戯曲をど のように扱うのか。舞台は家の解体を終えた更地、たった2人の登場人 物に、魚灯の武田暁、イキウメの大窪人衛という実力派の俳優を迎えて、 KUNIOがさらなる演劇の地平を切り拓く。

At the 2011 version of KYOTO EXPERIMENT, KUNIO presented its version of the epic KUNIO09 Angels in America, a performance that lasted eight and a half hours. Dealing masterfully with a complex narrative and numerous characters, KUNIO received the highest praise for this work. This time, they will try their hand at a work of silent-theater master Shogo Ota an author who never ceased in seeking his own style. KUNIO was launched in 2004 by Kunio Sugihara, then a college student, as a space for a variety of theatrical productions to be staged. Since then, they have been staging mainly difficult plays with a flexible casting. Their work is full of provocative gimmicks which betray audiences' expectations, and reveal an upbeat and pop approach to theater. KUNIO's productions are not only always stimulating but simultaneously manage to bring out the true essence of the plays. This year's production, Sarachi (Vacant Lot), is Shogo Ota's most representative work from the period just before his Tenkei Theater was dissolved. Staged 17 years ago, after the great Hanshin-Awaji Earthquake, it is a piece that has always raised discussion. Ota was Sugihara's former teacher at the university. In his multiple roles as director, stage designer and planner, how will Sugihara show a different approach to that of KUNIO09, in this resource-limited, simple play?

▲ 元・立誠小学校 講堂

Former Rissei Elementary School **Auditorium**

prior to the performance.

未就学児入場不可。 Children under school age are not accepted into the theater.

作:大田省五 富出·美術:杉原邦生 出演:武田暁(魚灯)、大窪人衛(イキウメ) 舞台監督:大鹿展明 照明:魚森理恵 音響:齋藤学 衣装:植田昇明 (kasane) 宣伝写真:堀川高志 宣伝美術:外山央 Weh: ヨシダホーセー 演出助手:土屋和歌子 演出部:楠海緒 制作:小林みほ 協力:イキウメ、エッチビィ、魚灯 製作:KUNIO 共同製作:KYOTO EXPERIMENT

主催:KYOTO EXPERIMENT

Text: Shogo Ota Direction, Stage Design: Kunio Sugihara Cast: Aki Takeda (Gyotou), Hitoe Ohkubo (Ikiume) Stage Manager: Nobuaki Oshika Lighting: Rie Uomori Sound: Manabu Saito Costume: Nobuaki Lleda (kasane) Advertising Photo: Takashi Horikawa Advertising Art: Hiroshi Toyama Web Design: Housei Yoshida Assistant Director: Wakako Tsuchiva Second Assistant Director: Mio Kusunoki Production Coordinator: Miho Kobavashi In Cooperation with Ikiume, HB inc., Gyotou Produced by KUNIO Co-Produced by KYOTO EXPERIMENT Presented by KYOTO EXPERIMENT

杉原邦生

演出家、舞台美術家。1982年東京生まれ、神奈川県茅ケ崎育ち。EXILE ファンクラブ「FX FAMILY」会員。京都告形芸術大学映像・舞台芸術学 科第2期卒業生。人を喰ったような生意気さとポップなバランス感覚 を兼ね備えた演出が特長。2004年、杉原邦生が既存の戯曲を中心に 様々な演劇作品を演出する場として、「KUNIO」を立ち上げる。俳優・ スタッフ共に固定メンバーを持たない、プロデュース公演形式のスタ イルで活動している。2009年KUNIO06『エンジェルス・イン・アメリカ -第1部 至福千年紀が近づく』で京都芸術センター舞台芸術賞2009 佳作受賞。KUNIOと平行して、歌舞伎演目上演の新たなカタチを模索 するカンパニー「木ノ下歌舞伎」に、2006年以降演出および企画にも 参加、舞台美術も手がけている。

また、こまばアゴラ劇場が主催する舞台芸術フェスティバルくサミッ ト>ディレクターに2008年より2年間就任、2010年からはKYOTO EXPERIMENTフリンジ企画のコンセプトを務めるなど、持ち前の「お祭 好き」精神で活動の幅を広げている。

公渖歷

木ノ下歌舞伎『義経千本桜』 京都芸術劇場 春秋座、横浜にぎわい座

木ノ下歌舞伎『三番叟』 構近にぎわい座

KUNIO09『エンジェルス・イン・アメリカ』 (作:トニー・クシュナー) 京都芸術センター

KUNIO08『椅子』 (作:ウージェーヌ・イヨネスコ) こまばアゴラ劇場(東京)、うりんこ劇場 (愛知)

木ノ下歌舞伎『勧進帳』 アトリエ劇研(京都)、STスポット(神奈川)

KUNIO05『迷路』 (作:フェルナンド・アラバール) AI·HALL(兵庫)

Kunio SUGIHARA

A Director and Stage Designer, Sugihara was born in Tokyo in 1982. He grew up in Chigasaki, Kanagawa and was a member of EXILE's Fan Club "EX FAMILY". He graduated from the Department of Performing Arts at Kyoto University of Art and Design. His work is known to keep a fine balance of sassy-ness and pop-ness. In 2004, he founded his own company "KUNIO" that allowed him to carry out various projects. In 2009, KUNIO 06 Angels in America Part 1: Millennium Approaches won honorable mention at Kyoto Art Center Performing Arts Award 2009.

He has directed 5 works for KINOSHITA-KABUKI since 2006, a company that explores new interpretations of works from the traditional Kabuki repertoire. With a "love to party" spirit. Sugihara is broadening the range of his work with projects such as spending two-years as the director of the Performing Arts Festival "Summit", organized by Komaba Agora Theater since 2008, and being the concept planner of FRINGE at KYOTO EXPERIMENT.

Selected Works

KINOSHITA-KABUKI Yoshitsune Senbon 7akura

Kyoto Art Theater Shunjuza, Yokohama Nigiwai-za

KINOSHITA-KABUKI Sambaso Yokohama Nigiwai-za

KUNIO09 Angels in America (Text: Tony Kushner) Kvoto Art Center

KUNIOOR The Chairs

(Text: Eugene Ionesco) Komaba Agora Theater (Tokyo), Urinko Theater (Aichi)

KINOSHITA-KABUKI Kanjincho Atelier GEKKEN (Kvoto), ST Spot (Kanagawa)

KUNIO05 The Labvrinth (Text: Fernando Arrabal) AI HALL (Hvogo)

ABOUT THE WORK

戯曲・太田省吾『更地』について(DVD「太田省吾の世界」小冊子「作品解題『更地』」より抜粋)

About Sarachi (Vacant Lot) by Shogo Ota

*Abstract from the annotated booklet on Sarachi (Vacant Lot) included in The world of Shogo Ota (DVD)

森山直人 Naoto Morivama

上演がはじまってまもなく、舞台上にあったすべて の道具類は、後方から引き出されてきた巨大な白い 布によって覆いつくされる。かつての自分たちの住 まいが存在していた更地に旅をしてきた二人は、そ のことですでに日常生活から隔たりをもって登場し ているが、白い布によって、いわば更地をもう一度 更地化することによって、二人は自分たちがこれま で暮らしてきた人生を、まるで死後の世界からかえ りみるように再演(お芝居ごっこ)しようとする。この ような〈死者〉と〈戯れ〉の主題の結びつきは、他の 太田作品のなかにも多数見られる。

社会史的な文脈でいえば、『更地』の執筆から初演 の頃においては、いうまでもなくバブル期の地上げ といった記憶が鮮明であり、あるいはまた、数年後 には阪神・淡路大震災によって別種の更地が現実 のものとなる。けれども太田省吾における〈更地〉の 主題は、そうした光景の悲惨さと共振しつつも、別 の印象を招き寄せている。おそらくそこには、太田が 幼少期に体験した大陸からの引き揚げた経験が関 係しているかもしれない。

Soon after the curtain goes up, all the plots on the stage become covered by a large white cloth drawn out from the back. Two characters who have traveled to the place their house used to stand, are already distanced from their everyday life. But the white cloth clearing the vacant lot emphasizes the idea of a void. And the way they play and try to enact their past is as if they are looking back at it from the afterworld. Such thematic conjunctions of "the dead" and "lark" is seen in other works by Ota, as well. Socio-historically, the time of which Sarachi (Vacant Lot) was created coincides with the bubble years and its property speculation. And a few years later, another kind of vacant lot became reality as a result of the Great Hanshin-Awaji Earthquake. While Ota's subject of "vacant lot" resonates with this line of distressing scenarios, it brings us a different kind of impression. It might have something to do with his withdrawing experience from China in his childhood.

森山直人

1968年生まれ。演劇批評家。京都造形芸術大学舞台芸術 学科教授、同大学舞台芸術研究センター主任研究員、機 関誌『舞台芸術』編集委員。2011年より、京都国際舞台芸 術祭実行委員を務める。

Naoto MORIYAMA

Born in 1968. Theater critic, Professor of Performing in Department of Performing Arts Kyoto University of Art and Design, Chief Researcher at Performing Arts Research Center at Kyoto University of Art and Design, Editor of Performing Arts Journal, and Executive Committee member of KYOTO EXPERIMENT since 2011.

木ノ下歌舞伎『三番叟』/ KINOSHITA-KABUKI Sambaso

KUNIO09『エンジェルス・イン・アメリカ』/ KUNIO09 Angels in America

リア・ロドリゲス

If ath h refin uest

RIO DE JANEIRO

POROROCA

○ 60 min 〈日本初演 / Japan Premiere〉

10/7(Sun) 20:00-10/8 (Mon) 16:00- % *開場は開演の15分前

*The theater onens 15 min prior to the performance

₹ 関連イベント

レクチャー「ダンスと社会―リア・ロドリゲスの実践」

/ Related Event – Lecture → p62

▲ 京都府立府民ホール アルティ Kvoto Prefectural Citizen's Hall ALTI

世界が注視するブラジルのパフォーミング・アーツ界から、 社会のリアリティを見つめる振付家の野心作が日本初演!

From the world renowned performing arts of Brazil the Japanese premier of an ambitious new work by a choreographer who sets her sights upon the social reality

リア・ロドリゲスはカンパニーの本拠地をリオデジャネイロの大規模な貧 民街のひとつ「マレ・ファベーラ」に移設、自らの手で物件を改装しスタ ジオを構えた。ワークショップなどを通じてそこに暮らす人々と関わり、カ ンパニーのダンサーとして加わった若者もいる。また、1992年にはリオデ ジャネイロのダンス・フェスティバルPanoramaを創設。2005年まで芸術 監督を務めるなど、ブラジルのパフォーミング・アーツを牽引する存在と して知られている。そんなブラジル社会のるつぼに身を置くリア・ロドリゲ スが、自身のカンパニーを率いて日本に初登場する。

上演される『POROROCA(ポロロッカ)』は、2009年にパリで初演されて 以来、ブリュッセル、モントリオールと世界各国のフェスティバルで上演さ れてきた話題の作品。猥雑な日常からそのまま飛び出してきたようなダン サー達が舞台に現れて、個々のポテンシャルを爆発。豊穣な身体性を解 き放ちながら、集合と離散を繰り返して、より大きなエネルギーの塊へと 変わっていく。作品タイトル『POROROCA』とは、大潮によって海の水が アマゾン川に大量に逆流する現象を表すことば。その奔流のイメージに は、ブラジルの置かれた社会状況や政治的、歴史的背景が幾重にも織り こまれている。さまざまな解釈へと開かれた舞台を通して、観客は目の覚 めるような体験をすることになるだろう。

2011年から、KYOTO EXPERIMENTとPanoramaは提携関係をむすび、 ブラジルの重要なアーティストたちが、相次いで京都で作品を発表して いる。今やコンテンポラリーダンス揺籃の地となったブラジルと京都の ネットワークから、かつてないクリエティブの萌芽が見られるに違いない。

Lia Rodrigues has decided to move to and work in Mare, one of the favelas in Rio de Janeiro, renovating an old building into a studio. Her company involves people in the neighborhood through workshops and other projects. A few local youth have joined the company as dancers. In 1992, Lia, known as a leading figure in performing arts of Brazil, founded Panorama, a dance festival, and directed it till 2005. From the crucible of Brazilian society, Lia and her company come to Japan to introduce POROROCA. The work has been internationally acclaimed and toured Brussels. Montreal, and various dance festivals around the globe after its premier in Paris, 2009. The dancers, who seem to have just walked straight out from their rough daily life, each reveal their own unique potential. Repeating convergences and separations expressed with a rich physicality, they become something bigger and more powerful. POROROCA is a natural phenomenon occurring in the Amazon in which incoming tides from the ocean travel up the river in waves. The gushing water reminds us of the social, political and historical background of Brazil. But the highly metaphorical direction allows open interpretations at many levels. The audiences are tossed about by the waves. The experience is electrifying, KYOTO EXPERIMENT and Panorama formed a partnership in 2011 and a series of great Brazilian artists have introduced their work in Kyoto since. The Kyoto-Brazil network has become a cradle for contemporary dance. More unprecedented creative work will certainly be coming out of it.

クリエーション:リア・ロドリゲス

出演・共同創作:アマリア・リマ、アナ・パウラ・ カモザキ、リジア・ラランシェイラ、カリクスト・ ネト、レオナルド・ヌネス、タイス・ガリアキ、ジ ャミウ・カルドーゾ、ガブリエリ・ナシメント、フ ランシスコ・カヴァルカンチ、パウラ・ジ・パウ ラ、ブルーナ・ティモテオ

共同創作:アリソン・アマラウ、クラリサ・ヘ ーゴ、カロリナ・カンプス、ヴォウミ・コルデイ ル、プリシラ・マイア

参加メンバー:シェアネ・ジ・リマ、ルアナ・ ベゼハ

ドラマトゥルク:シウヴィア・ソテル 昭明デザイン:ニコラス・ボジエル 海外コーディネート: テレーズ・バーバネル 制作:コレット・ドゥ・ターヴィル クリエーションサポート:ジャン・ヴィラー

共同製作:ジャン・ヴィラール劇場、パリ市 立劇場、フェスティバル・ドートンヌ、アンジェ 国立振付センター、クンステンフェスティ バルデザール

サポート:NGOマレ開発ネットワーク、SESC

後援:駐日ブラジル大使館 協力:ダンス・トリエンナーレ・トーキョー

共催:京都府立府民ホールアルティ 主催: KYOTO EXPERIMENT

Creation: Lia Rodrigues

Performed and created in collaboration with Amália Lima, Ana Paula Kamozaki, Lidia Larangeira, Calixto Neto, Leonardo Nunes Thais Galliac, Jamil Cardoso, Gabriele Nascimento, Francisco Cavalcanti Paula de Paula, Bruna Thimotheo With the collaboration of: Allyson Amaral. Clarissa Rego, Carolina Campos, Volmir Cordeiro, Priscilla Maia With the participation of: Jeane de Lima e Luana Bezerra Dramaturgy: Silvia Soter Lighting design: Nicolas Boudier Photos: Sammi Landweer Assistant choreographer: Jamil Cardoso Assistant choreographer for the repertory: Amalia Lima International booking Thérèse Barbanel -Les Artscéniques Production: Colette de Turville Creation Support: Théâtre Jean-Vilar Co-Produced by Théâtre Jean Vilar, Théâtre de la Ville, le Festival d'Automne à Paris.

mento da Maré, Espaço SESC In cooperation with Embassy of Brazil in Tokyo, DANCE TRIENNALE TOKYO 2012 Co-Presented by Kyoto Prefectural Citizen's Hall ALTI

Centre National de danse contemporaine

With the support of REDES de Desenvolvi-

d'Angers, Kunstenfestivaldesarts

Presented by KYOTO EXPERIMENT

リア・ロドリゲス

出身地であるサンパウロでクラシックバレエを学ぶ。1977年にGroupo Andançaを結成。1980年から1982年にフランスに滞在し、マギー・マランのカンパニーに所属。その後、ブラジルに戻り、リオデジャネイロに移り住み、リア・ロドリゲス・ダンス・カンパニーを設立。彼女の振付は、ブラジル内外で様々な賞を受賞している。1992年には、毎年1回開催されるダンスフェスティバル Panorama を立ち上げ、2005年まで指揮を執る。2005年には、カンパニーと共に、リオデジャネイロに多く存在する貧民街のひとつであるマレに移住。アーティストが制作活動を行える施設を立ち上げ、『Les Fables à la Fontaine』(2004/2005)、『Incarnat』(2005)、『Hymnen』(2007)を含む自らの作品だけでなく、他のアーティストによる作品も定期的に上演している。2007年以降、もうひとつの貧民街であるノバ・ホランダにも新たなアートセンターを建設している。フランス政府より、芸術文化勲章シュヴァリエを授与されている。

公渖歷

Piracema₁

0000

Chantier Poétique

2007

[®]Hymnen_a

2005

2005

Les Fables à la Fontaine

2002

Formas breves

Lia RODRIGUES

Studied classical ballet in her hometown of São Paulo. In 1977 she founded the Groupo Andança. From 1980 to 1982 she was in France, where she was part of the Compagnie Maguy Marin. Back in Brazil, she took up her residence in Rio de Janeiro, where she founded the Lia Rodrigues Companhia de Dança. Her choreographies all received national and international prizes and awards. In 1992 Lia Rodrigues launched an annual dance festival, Panorama, which she directed until 2005. In that year, Rodrigues and her company moved to Maré, one of the many favelas in Rio de Janeiro, where she created a location for artistic creations, and where she regularly presents her own as well as others' work. Among them were Les Fables à la Fontaine (2004/2005), Incarnat (2005) and Hymnen (2007). Since 2007 Rodrigues has been developing a new location for creation and presentation in the Nova Holanda favela. The French government has made her a Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres.

Selected Works

2011

Piracema

2008

Chantier Poétique en préfiguration de Pororoca

2007

riyiiiiei

2005

Incarnat

2005

Les Fables à la Fontaine

2002

Formas breves

PREVIEW

『POROROCA』上演によせて On the occasion of the performance POROROCA

松村政宏 Masahiro Matsumura

リア・ロドリゲスのカンパニーは、リオデジャネイロのファベーラ(貧民街)に本拠を置く。彼女らは当地に存在した大きな倉庫を改装して、2007年に文化センターを立ち上げた。そこに住む人々を対象として、様々なプログラムに取り組んでおり、カンパニーの所属ダンサーにもファベーラ出身者が在籍するのだ。

『POROROCA』の冒頭、ドタバタと喧騒の渦中にあるダンサー達。その後、密接なコンタクトが執拗に繰り返されるなかで、少しずつ発酵するように、いや、ともすると誰も気付かぬうちに何かが変わっていく。混沌のなかにあっても、確かに息づくその繊細な成りゆきこそ、振付家が見つめる社会のリアリティなのだろう。

ブラジルは2014年にサッカーW杯、2016年には南 米大陸初となるオリンピックの開催を控える。来る べき国際イベントに向け、現在、リオデジャネイロ州 政府は大規模な犯罪掃討計画を実行しているの だ。しかし、反発する犯罪組織の抵抗によって多く の住民の命が奪われている。軍警察の戦車が出動 するなど、新聞には「戦争」の文字が踊る。

そうした状況の渦中にあるファベーラ社会に身をおいて、リア・ロドリゲスは活動している。彼女は、ダン

スを通じ、そこに住む人々の身体を行き交わせることによって、人を、社会を変えようとする。そうした活動において得た「変化」への確信が、作品には反映されているように思える。

終盤、ダンサー達の身体はあきらかな「獣性」を宿らせる。前を見据え、気勢を上げつつ歩を進める彼ら彼女らの姿は堂々として美しい。そしてラストシーン。観客である貴方の眼前に立ち現れるものとは…。ぜひ劇場でその場に立ち会ってほしい。

Lia Rodrigues' company is based in one of Rio de Janeiro's favelas. They renovated an old warehouse into an art center and have created an artistic place for people in the community since 2007. The company includes members from the favela.

Dancers are in a bustle at the beginning of *PORO-ROCA*. Then, while they insistently repeat close contacts, slowly without people noticing it, something starts to change. Such subtle but substantial process is the reality of Brazilian society which the artist sets her sight upon.

Brazil is hosting the Soccer World Cup in 2014 and the Olympics as the first South American venue, in 2016. The Rio de Janeiro state government is conducting counter-crime operations. But the criminal organizations fight back and many lives, including innocent citizens, have been lost. Military police tanks are sent out. Newspapers describe the situation as "war".

Lia Rodrigues chose to live and work in the middle of a favela, where crime is so prevalent. She is trying to change people and society through dance and physical interactions among people in the favela. Her assurance that "things can change", gained from her experiences, is reflected in the work. Toward the end, again, a brutal nature resides in the bodies of the dancers. The way they firmly look ahead and start walking in good spirits is powerful and beautiful. And what comes last is... Well, you'll have to witness it with your own eyes.

松村政宏

ウェブマガジン「dance+」等にダンス関連の記事を寄稿。 ウェブ業界でメディア運営/サービス開発に従事の後、現 在フリーのライター/ウェブディレクター。

Masahiro MATSUMURA

Writes about dance for the web magazine dance+. Having experinece in system management and web business development, he is now a freelance writer / web director.

FPOROROCA / POROROCA
Sammi Landweer

POROROCA / POROROCA

チョイ・カファイ

hahafihh ffi

SINGAPORE

"Notion: Dance Fiction" and "Soft Machine"

③ 80 min 〈再演+再創作 / Premiered in 2011 + Re-Creation〉

10/13(Sat) 20:00-10/14(Sun) 17:00*開場は開演の10分前

*The theater opens 10 min. prior to the performance.

□ ポスト・パフォーマンス・トーク
Post-Performance Talk

関連イベント 「『Soft Machine』映像バージョン展示」 / Related Event – Exhibition 10/8 – 10/14 → p62 Kyoto Art Center Multi-purpose Hall

ダンスの潮流
チョイ・カファ
ル公演で「コン
Ka Fai is a cros al art, theater a and contempo work based on phy of dance le body moveme transplants vas single body of rienced so man really possible In Soft Machin carefully unear collaboration wout personal m dance? Profes experimental a dance in his do

最先端のメディアアートを駆使してダンサーに肉薄! シンガポール発のマルチクリエイターが、真実と虚構のはざまでニヤリと笑う。

The latest media art closes in on dancers!

A multi media creator from Singapore experiments in the space between reality and fiction.

ダンス、アート、演劇…さまざまな領域を横断して注目を集めているチョイ・カファイ。国境を超えて同時代的に共有されているムーブメントを敏感につかみとり、刺激的な作品をつくりあげる気鋭のアーティストである。『Notion: Dance Fiction(ノーション: ダンス・フィクション)』は人間の筋肉に電流を流して動きをコントロールすることで、ピナ・バウシュや土方巽といった"ダンスレジェンド"の振りを再現するという試み。舞踊史の膨大なデータベースを、自身も様々なダンスを経験し振付家としても活躍するダンサー・寺田みさこの体に移植していく。そんなことが本当に可能なのか? SF的な想像力すら働きはじめる作品。『Soft Machine(ソフト・マシーン)』はダンサーや振付家へのインタビューを通して、個人の身体に刻まれた記憶を丁寧に掘り起こす。contact Gonzoの塚原悠也との親密なコラボレーションによって、ごく私的な記憶から、いつしか大文字のダンスの潮流が見えてくる。ダムタイプに影響を受けたことを公言する、チョイ・カファイの実験的なアプローチとアクチュアルな姿勢。ダブルビル公演で「コンテンポラリーダンスとは何か?」へと鋭く迫る。

Ka Fai is a cross-disciplinary artist. He works beyond the realm of dance, visual art, theater and whatever else one might think of. He is guick to grasp a new and contemporary movement shared around the world and creates evocative work based on it. Notion: Dance Fiction attempts to reenact the choreography of dance legends such as Pina Bausch and Tatsumi Hijikata, controlling body movements by passing electric current through dancers' muscles. He transplants vast amount of movement data from the history of dance to the single body of Misako Terada, a choreographer and dancer, who has experienced so many varied forms of movement. Theoretically, maybe, but is it really possible? It seems like something from the world of science fiction. In Soft Machine, Ka Fai interviews dancers and choreographers in order to carefully unearth the memories secretly hiding in their bodies. Through close collaboration with Yuya Tsukahara from "contact Gonzo", the work brings out personal memories at first but gradually reveals a larger picture; what is dance? Professing, his early influences from Dumbtype, Ka Fai's approach is experimental and actual. He explores the subjective notion of contemporary dance in his double bill performance.

『Notion: Dance Fiction』 コンセプト・演出・マルチメディアデザイン: チョイ・カファイ

振付・出演:寺田みさこ

通訳:塚原悠也(contact Gonzo)

照明・テクニカルディレクター:リン・アンディー (stage 'LIVE')

プロジェクト制作協力: STUK Art Center デザイン・インタラクション: 英国ロイヤル・ カレッジ・オブ・アート

『Soft Machine』

作・演出:チョイ・カファイ 出演:チョイ・カファイ、塚原悠也 (contact Gonzo)

DANCE BOX Residency Program 2011 参加作品

共同製作: KYOTO EXPERIMENT 「Soft Machine project」

助成: The Arts Creation Funds、National Arts Council, Singapore

主催: KYOTO EXPERIMENT

Notion: Dance Fiction

Concept, Direction, Multimedia:
Ka Fai Choy
Performance, Choreography:
Misako Terada
Live Translator: Yuya Tsukahara (contact
Gonzo)
Lighting Design, Technical Direction:
Andy Lim (stage 'LIVE')
Initial development of the project is
supported by STUK Art Center
Design Interaction: Royal College of Art,

Soft Machine

Concept: Ka Fai Choy
Creation, performance: Ka Fai Choy and
Yuya Tsukahara (contact Gonzo)
Supported by Dance Box Residency
Program 2011, Art Theatre dB KOBE
Co-Produced by KYOTO EXPERIMENT
"Soft Machine project"
Supported by The Arts Creation Funds,
National Arts Council, Singapore

Presented by KYOTO EXPERIMENT

image: Ka Fai Choy

チョイ・カファイ

ニューメディア・アーティスト、演出家。

1979年シンガポール生まれ。歴史的事象と未来への思索に着想を得て、ビジュアルアート、ダンス、演劇の領域を横断する多くの作品を創作。その制作の根底には人間の身体の様相を理解しようとする願望があり、それらの様相は、アート、デザイン、テクノロジーが相互作用する新たなナラティブを生み出す。

ロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アート(デザインインタラクション)卒業。2007年~2009年まで、シンガポールでの主要なアート・グループである「TheatreWorks Singapore」のアソシエート・アーティスティック・ディレクターを務めた。また、アーティスト集団「Kill Your Television (KYTV)」の共同芸術監督として、彼の作品は、ハウス・デア・クルトゥレン・デア・ヴェルト(ベルリン)、福岡アジア美術トリエンナーレ、インスティテュート・オブ・コンテンポラリー・アーツ(ロンドン)、エジンバラ国際フェスティバルやシンガポールアートフェスティバルなど世界中の主要な芸術機関やフェスティバルに招聘された。シンガポールヤングアーティスト賞2010 受賞。

公渖歷

2012 Soft

『Soft Machine』 [リサーチ・エキシビション] KOBE-Asia Contemporary Dance Festival

「Lan Fang Chronicles』 [インスタレーション・パフォーマンス] シンガポールアートフェスティバル2012

2011
『Notion: Dance Fiction』
[レクチャー・パフォーマンス]
フェスティバル / トーキョー11 / シアター
グリーン(東京)

『Prospectus For a Future Body』 [エキシビション] Curious Mind / イスラエルミュージアム (エルサレム)

Ka Fai CHOY

Ka Fai Choy is an artist, performance maker and speculative designer. He is inspired by the stories of history and speculations of the future, and his research often stems from a desire to understand the conditions of the human body. These conditions would then coalesce into new narratives at intersection of art, design and technology.

He graduated from the Royal College Of Art London (Design Interaction) and was conferred the Singapore Young Artist Award 2010. He was the associate artistic director of TheatreWork Singapore from 2007-2009 and was the core member of artist collective- Kill Your Television from 2002-2009. He had participated in various art festivals worldwide including, 3rd Fukuoka Asian Art Triennale (2005), Edinburgh International Festival (2009) and the Singapore Art Festival (2012).

Selected Works

2012

Soft Machine

[Research Exhibition]
KOBE-Asia Contemporary Dance Festival

Lan Fang Chronicles

[Installation Performance] Singapore Art Festival 2012

2011

Notion: Dance Fiction
[Lecture Performance]
FESTIVAL / TOKYO11 / Theatre Green

Prospectus for a Future Body

[Exhibition]
Curious Mind / The Israel Museum,

ABOUT THE WORK

Notion: Dance Fiction

photo: Kazuyuki Matsumoto

『ノーション:ダンス・フィクション』は、録画されたダンスのムーブメントをデジタル化し、現代のダンサーの身体で再生するという、筋肉の記憶の可能性を探求する作品である。20世紀ダンス史の軌跡に着想を得て、ダンスの巨匠たちの身体言語をデジタル情報としてアーカイブし、その情報を、別の身体にインストールする。インストールされた身体は情報を認識し、自らの身体に順応させるプロセスを経て、身体表現として表出させる。

Notion: Dance Fiction is a demonstration performance exploring the possibilities of muscle memory as a digital form for recording, playback and real-time mapping of movement-based technique. Inspired by the evolution of dance history in the last century, the performance attempt to install digital muscle memory implants from a selection of iconic dance movement vocabulary into a singular body as it learn, adapt and recreate within the multiplex of kinesics expression.

Soft Machine

『ソフト・マシーン』プロジェクトは、アジアにおけるコンテンポラリーダンスの存在論について考えるリサーチプロジェクト。この10年の間にコンテンポラリーダンスの振付がどの様に変化してきたかを解き明かすべく、アジアの各都市を訪れ、調査/記録/実験を展開。アジアのコンテンポラリーダンスの歴史的系譜と未来像を浮き彫りにする。

The "Soft Machine" project is a nomadic dance research studio exploring the ontology of contemporary dance in Asia. Driven by a personal desire to study the choreographic process of contemporary dance in the last decade, the project seeks to carry out research, preservation and experiments across various cities in Asia, in an attempt to map out the historical lineages and possible futures of contemporary dance in Asia.

高嶺格

tah astu taffiaffline

SHIGA

ジャパン・シンドローム \sim step2. "球の内側"

Japan Syndrome ~ step2. "Inside of the ball"

⑤ 上演時間未定 〈新作│世界初演 / New Creation | World Premiere〉

10/19(Fri) 20:00-10/20(Sat) 14:00-,19:30- 10/21(Sun) 17:00-

*開場は開演の10分前

* The theater opens 10 min. prior to the performance.

□ ポスト・パフォーマンス・トーク
Post-Performance Talk

地球の裏側ブラジルから日本を逆照射! 3年継続で進められる、現在進行形のプロジェクト。

Exposing Japan from the other side of the earth! This is a three year ongoing project.

リオデジャネイロのダンスフェスティバルPanoramaとKYOTO EXPERIMENTとの共同製作プロジェクトの2年目。昨年は、高嶺がブラジルで採集した画像を使った映像インスタレーションを制作した。今年は、ブラジルから招聘したパフォーマーと共に1ヶ月京都に滞在し、パフォーマンスを制作する。近年、急速な経済成長により世界に台頭し、芸術分野でも世界の注目を集めつつあるブラジル。かたや経済成長を終え、昨年の大震災で未曾有の後遺症に苦しむ日本。文化的にも対極にある、この日本/ブラジルの現在から、高嶺が最終的に抽出するものは何か?

This project is KYOTO EXPERIMENT's second year of collaboration with "Panorama", a dance festival in Rio de Janeiro. Last year, Takamine created a video installation with photos and videos he collected in Brazil. This year, he has a one-month residency in Kyoto together with the performers from Brazil to create a performance piece. Brazil has been experiencing rapid economic growth and their art has become world renowned, while Japan has finished its peak of the economic growth and suffers from the unparalleled aftermath of last year's disaster. What would Takamine extract from the two countries, which are not only geographically but also culturally opposite?

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

0

16歳未満入場不可 Suitable for 16 years and older

構成・演出:高嶺格 出演:ジョージア・コンセイサン、ラヤネ・ホランダ、小林由佳 舞台監督:夏目雅也 照明:藤原康弘 音響:齋藤学 パンデイロマシン制作:KIMURA 制作:川崎陽子(京都芸術センター) 製作:KYOTO EXPERIMENT 共同製作:Festival Panorama 助成:公益財団法人セゾン文化財団 主催:KYOTO EXPERIMENT

Concept, Direction: Tadasu Takamine
Cast: Giorgia Conceição, Layane Holanda,
Yuka Kobayashi
Stage Manager: Masaya Natsume
Lighting: Yasuhiro Fujiwara
Sound: Manabu Saito
Technical Staff for Pandeiro: KIMURA
Production Coordinator: Yoko Kawasaki
(Kyoto Art Center)
Produced by KYOTO EXPERIMENT
Co-Produced by Festival Panorama
Supported by The Saison Foundation
Presented by KYOTO EXPERIMENT

高嶺格

高嶺格は、パフォーマンス、ビデオ、インスタレーションなど多様な表現を 行っているアーティストである。アメリカ帝国主義、身体障害者の性、 在日外国人などの社会問題を扱った作品、また移民労働者を取り上げ た作品などで知られる。彼の作品は、国/ジェンダー/言語など、社会 を構成するものの矛盾や不和を、自らの身体を使った表現で明らかにし ようとする。彼の表現は声高にメッセージを叫ぶものではないが、差別や 偏見のもとに横たわる、権力や抑圧をあぶりだす。舞台演出を含む近年 の作品では、自身の体が直接舞台に現れることはない。しかしいかなる者 と共同作業しようとも、高嶺の作品には、人間の身体が可能にする、画一 化され得ない人間の野性的精神といったもの、あるいは熱狂的信頼関 係といったものを見ることができる。

最近の作品

『木村さん』

クイアニューヨーク/Abrons Arts Center (ニューヨーク)

『いかに考えないか』 『ジャパン・シンドローム〜山口編』 YCAM performance lounge #6/山口情報 芸術センター[YCAM]

『いかに考えないか』 クイアザグレブ / Gavella Theater (ザグレブ)

2011

『ジャパン・シンドローム~step1. "球の裏側"』 『ジャパン・シンドローム~関西編』 KYOTO EXPERIMENT 2011 / 京都芸術 センター

オペラ『Seven Angels』(The Opera Group) における舞台美術・衣装 ロイヤルオペラハウス(ロンドン)他、イギリス 7 郑市

Tadasu TAKAMINE

Takamine works in various media such as performance, video, installation and more. Known for his social commentary on US imperialism, sexual issues of the disabled, foreigners residing in Japan and migrant workers, he reveals the conflict and dissension in society; nationality, gender and language etc. through his own body. Without being vociferous, his art uncovers the power and oppression that lies at the bottom of discrimination and prejudice. Although in his recent work, including stage direction, his own body is not visually present, the presence a human spirit that resists uniformity, and a fanatic relationship of trust are always perceptible in Takamine's work, no matter who he collaborates with.

Recent Works

2012

Kimura-can

Oueer New York / Abrons Arts Center (New York)

How not to think?

Japan Syndrome in Yamaguchi

YCAM performance lounge #6 / Yamaguchi Center for Arts and Media (YCAM)

How not to think?

Queer Zagreb / Gavella Theater (Zagreb)

Japan Syndrome ~step1. "The other end of the ball " [Exhibition] Japan Syndrome in Kansai KYOTO EXPERIMENT 2011 / Kyoto Art Center

Opera Seven Angels by The Opera Group [Set and Costume Design] Royal Opera House (London) and 7 other cities in England

ABOUT THE WORK

step1. "球の裏側" step1. "The other end of the ball"

2011年夏、高嶺格は家族でブラジルのリオデジャ ネイロに1ヶ月間滞在し、その体験をもとに制作に 取り組んだ。ギャラリー南には、現地で撮影された 映像・写真がランダムに映し出され、ファベーラ(ブ ラジルのスラム)発祥の音楽が大音量でかかる。ス クリーンに手をかざすと、映像・音・照明はめまぐる しく変化し、鑑賞者自ら体を動かしながらブラジル のイメージを発見していく。

ギャラリー南 展示風景 / Installation view at South Gallery photo: Takuya Oshima

その身振りは、離れたギャラリー北で中継され、か すかに流れる日本の歌謡曲と重なると、否応なく日 本人らしさが立ち現れる。地球の裏側から日本を 見つめるように、ブラジルを合せ鏡に日本の姿が浮 かび上がる。

一方の映像作品『ジャパン・シンドローム~関西 編』は、昨年3月の震災後の状況を受けて制作され た。3人のパフォーマーが店舗や施設に出むき、食 品の放射能汚染について尋ねた時の反応を、次々 と演技で再現する。あからさまな敬遠や努めてマ ニュアル的な応対。「大丈夫」の裏には不安が顔を のぞかせ、人々の間に広がる見えない壁を浮き彫り にした。「ジャパン・シンドローム」は、高嶺が本フェ スティバルのもとで取り組む3年間のプロジェクト。 step1から見えたのは、「日本人であること」を問い 直そうとする姿勢だ。この問いは今後、step2、step3 へと発表の形態を変えながら深化していく。

清澤暁子(KYOTO EXPERIMENT 2011 『ジャパン・シンドローム ~step1. "球の裏側"』制作担当) In the summer of 2011, Tadasu Takamine stayed in Rio de Janeiro for a month with his family. And he created an artwork based on his experience. The video and photo images he took in Brazil are randomly projected in the SOUTH Gallery while the music from a favela, a shanty town in Brazil, is played at full blast. When viewers move their hands in front of the screen, the image, sound and light change drastically and he/she discovers the portrayal of Brazil through their own kinesthetic movement. Their movements are broadcast live in the NORTH gallery, which is located on the other side of the building. Once their motion accompanies the faint sound of Japanese popular music, some aspect of Japan also comes into view. Takamine reveals an aspect of Japan by illuminating Brazil as if Brazil is the opposing mirror that allows Japan to see itself from another angle. His video work Japan Syndrome in Kansai is inspired by the post-quake situation after the Great East Japan Earthquake. Three performers went to stores and shops and asked questions about radioactive contamination in food. And they reenact the series of interactions they actually had. Some people obviously try to avoid the subject and others have a quite automatized manner toward it, thus appearing somewhat inhuman. We sense their anxieties when they tell us

"no problem". The work uncovers the invisible wall that pervades our society. Japan Syndrome is Takamine's three-year project, co-produced by KYOTO EXPERIMENT. What we have seen at "step1" is his approach to questioning what it is to be Japanese. His guery will evolve while changing its form of representation in "step2" and "step3".

> Satoko Kiyosawa, Production Coordinator for Japan Syndrome ~step 1. "The other end of the ball" / KYOTO EXPERIMENT 2011

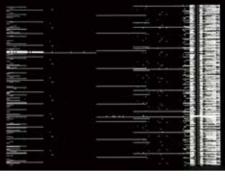

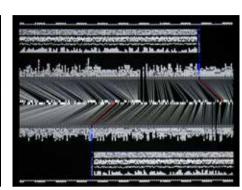
ギャラリー北 展示風景 / Installation view at North Gallery photo: Takuya Oshima

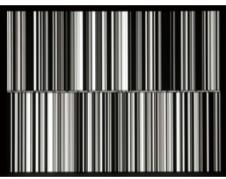
池田亮司

rffih ffi iffie h a.

PARIS

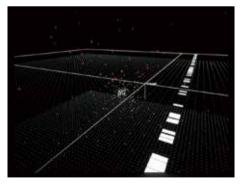

datamatics [ver.2.0]

(1) 55 min

10/20(Sat) 17:00-

₹ ※関連イベント アーティスト・トーク 「datamaticsをめぐって」

Related Event -Artist Talk 10/21 →p62

巨大な劇場空間で、池田亮司の話題作が1日かぎりの上演! 膨大なデータから変換されたサウンド/ビジュアルの渦に 全身が飲み込まれる。

A one-day performance of Ryoji Ikeda's masterpiece (high-profile piece) in a vast theater space. The swirl of sound and visuals converted by an enormous amount of data engulfs our entire being.

コンピューターとテクノロジーを最大限に駆使し、人間の知覚を超えた サウンドとビジュアルをつくりだす池田亮司が、京都芸術劇場 春秋座の 巨大空間で1日かぎりのオーディオビジュアル・コンサートを開催! 池田亮司はパリ在住、世界中で作品発表の機会が待たれるエレクトロ ニック・コンポーザー、ビジュアル・アーティスト。日本でも東京都現代 美術館での大規模な個展『+/-[the infinite between 0 and 1]』や、成層 圏にまで達する強力なサーチライトと音の波による、名古屋城での巨大 インスタレーション『spectra [nagova]』をあいちトリエンナーレ2010で発 表するなど、その作品は常にサウンド、ビジュアルの両面から圧倒的なイ ンパクトを与えてきた。微視的なDNAや分子から巨視的な宇宙まで、わ れわれを取り巻くさまざまな事象から抽出したデータを素材とし、知覚の 極限から世界を理解、制御しようとする『datamatics[ver.2.0]』は、2006年 から発展させてきたシリーズの最終形。高速で無限のシークエンスを生 みだし、暴力的なまでの空間を緻密に構築するライブパフォーマンスとな る。2013年には完全なる新作パフォーマンス『superposition』を京都にて 日本初演する予定。その前段階ともいえる、池田によるウルトラミニマム な世界。無限に近いデータから牛み出される、崇高なまでのオーディオ ビジュアル体験となるだろう。

Ikeda creates sounds and visuals that are beyond our perception, making excellent use of computer and state-of-art technology. The one day only audiovisual concert takes place in the vast space of Kyoto Art Theater Shunjuza! Based in Paris, Ikeda is one of the world's leading electronic composers and visual artists and his new work is always eagerly anticipated. His large solo exhibition "+/-[the infinite between 0 and 1]" at Museum of Contemporary Art Tokyo and spectra[nagoya], which was done as a massive installation at Nagoya Castle with a high voltage search light that reached the stratosphere (Aichi Triennale 2011), have both left, sonically as well as visually, a great impact on audiences. datamatics [ver.2.0], in which Ikeda uses all sorts of data such as microscopic DNA and molecules all the way to the macroscopic cosmos in an attempt to grasp the world by exploring the limit of human perception, is the final piece of a series that began in 2006. Creating infinite sequences at high speed, he composes the almost violent performance with great precision. Ikeda's ultra minimalistic world offers a sublime audio-visual experience. In 2013, his new work, superposition, will come to Kyoto for its Japanese premiere.

▲ 京都芸術劇場 春秋座

Kyoto Art Theater Shunjuza

UDIOVISUAL

*開場は開演の30分前 *The theater opens 30 min.

prior to the performance.

未就学児入場不可。 本作品は強いストロボと重低音・高周波 を使用いたしておりますので、心臓の弱い 方やペースメーカーをご使用の方などはご

Children under school age are not accepted into the theater. Due to the use of the strobe effect and the high frequency sound during the performance, it is not recommended for those who have heart conditions including those who wear pacemakers.

ディレクション:池田亮司 コンセプト・コンポジション:池田亮司 コンピュータグラフィクス・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 共同制作:Forma、ジョルジュ・ポンピドゥー 国立芸術文化センター、山口情報芸術 センター (YCAM) 2008 協力: Recombinant Media Labs 主催:KYOTO EXPERIMENT

Direction: Rvoii 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 Co-produced by Forma, les Spectacles vivants-Centre Pompidou, YCAM, 2008 Supported by Recombinant Media Labs Presented by KYOTO EXPERIMENT

池田亮司

1966年岐阜生まれ。パリ在住。日本を代表する電子音楽作曲家/アーティストとして、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している。視覚メディアとサウンドメディアの領域を横断して活動する数少ないアーティストとして、その活動は世界中から注目されている。音/イメージ/物質/物理的現象/数学的概念を素材に、見る者/聞く者の存在を包みこむ様なライブとインスタレーションを展開する。

音楽活動に加え、「datamatics」シリーズ(2006-)では、映像、立体、サウンド作品を通じて、現代社会に広がる不可視なデータを知覚する事の可能性を探求している。「test pattern」プロジェクト(2008-)では、テキスト/音/写真/映像といったあらゆるタイプのデータを、バーコードおよびパイナリーパターンに変換するシステムを開発。テクノロジーと人間の知覚の臨界点に挑んでいる。「spectra」シリーズ(2001-)は、強烈な白色光を彫刻的な素材として用い公共空間を変容させる大規模インスタレーション。過去、アムステルダム、パリ、バルセロナ、名古屋で展示している。カーステン・ニコライとのコラボレーション・プロジェクトである「cyclo.」(2000-)では、コンサート、CD、書籍を通じて、音の視覚化をリアルタイムで行うオーディオヴィジュアル・モジュールと共に、ソフトウェアとコンピューターでプログラムされた音楽の中で、エラー構造と繰り返されるループを考察している。

発表歴

2011

『test pattern [enhanced version]』 オーディオヴィジュアル・インスタレーション

2010 『spectra [nagoya]』 サイトスペシフィック・インスタレーション

2009
『data.tron [3 SXGA+ version]』
オーディオヴィジュアル・インスタレーション

2008 『test pattern [live set]』 オーディオヴィジュアル・パフォーマンス

『a natural number』 フォトプリント・インスタレーション

2007
『data.tron』
オーディオヴィジュアル・インスタレーション

Ryoji IKEDA

Born in 1966 in Gifu, Japan.Live and work in Paris, France.

Japan's leading electronic composer and visual artist Ryoji Ikeda focuses on the essential characteristics of sound itself and that of visuals as light by means of both mathematical precision and mathematical aesthetics. Ikeda has gained a reputation as one of the few international artists working convincingly across both visual and sonic media. He elaborately orchestrates sound, visuals, materials, physical phenomena and mathematical notions into immersive live performances and installations.

Alongside of pure musical activity, Ikeda has been working on long-term projects: 'datamatics' (2006-) consists of various forms such as moving image, sculptural, sound and new media works that explore one's potentials to perceive the invisible multi-substance of data that permeates our world. The project 'test pattern' (2008-) has developed a system that converts any type of data - text, sounds, photos and movies into barcode patterns and binary patterns of 0s and 1s, which examines the relationship between critical points of device performance and the threshold of human perception. The series 'spectra' (2001-) is large-scale installations employing intense white light as a sculptural material and so transforming public locations in Amsterdam, Paris, Barcelona and Nagoya where versions have been installed. With Carsten Nicolai, Ikeda works a collaborative project 'cyclo.' (2000-), which examines error structures and repetitive loops in software and computer programmed music, with audiovisual modules for real-time sound visualization, through live performance, CDs and books (Raster-noton, 2001, 2011).

Selected Works

2011

test pattern [enhanced version]
audiovisual installation

2010

spectra [nagoya]
site-specific installation

009

data.tron [3 SXGA+ version]

2008

test pattern [live set]
audiovisual performance

a natural number
photo print installation

2007

data.tron
audiovisual installation

ABOUT THE WORK

The datamatics project

「datamatics」は、現代社会に広がる不可視なデータを知覚することをテーマにしたアート・プロジェクト。その多面性を捉え、実体化する試みは、様々な形式(音と映像を用いたコンサート/インスタレーション/出版物/CD)で作品化される。『datamatics [ver.2.0]』は、2006年3月に初演された前作に、新たに第2部を加え大きくバージョンアップした、コンサートの長編最終版。リアルタイムのプログラム計算とデータ・スキャニングを用いることで、前作よりもさらに抽象性の高いシークエンスを作り出している。

f data.tron [8K enhanced version] | / data.tron [8K enhanced version] audiovisual installation (2008-09)

Fdata.tron_i / data.tron audiovisual installation (2007)
© Ryoji Ikeda photo by Ryuichi Maruo
courtesy of Yamaguchi Center for Arts and Media (YCAM)

datamatics is an art project that explores the potential to perceive the invisible multi-substance of data that permeates our world. It is a series of experiments in various forms - audiovisual concerts, installations, publications and CD releases - that seek to materialise pure data. datamatics [ver.2.0] is the new, full-length version of Ryoji Ikeda's acclaimed audiovisual concert. For datamatics [ver.2.0], Ikeda has significantly developed the earlier version of this piece (premiered in March 2006), adding a newly commissioned second part. Ikeda employs real-time program computations and data scanning to create an extended new sequence that is a further abstraction of the original work.

data.tron [advanced version] / data.tron [advanced version]
audiovisual installation (2007-2011)

© Rivoil likeda photo: James Ewino. courtesy of Forma

"spectra [nagoya] / spectra [nagoya] site-specific installation (2010)

Ryoji lkeda courtesy of Aichi Triennale 2010

Ftest pattern [live set] / test pattern [live set] audiovisual performance (2008)

夢の城 - Castle of Dreams Castle of Dreams

○ 70 min

10/25(Thu) 20:00-10/26(Fri) 20:00-

10/27 (Sat) 15:00-, 20:00-

10/28(Sun) 15:00-

*開場は開演の10分前

* The theater opens 10 min. prior to the performance.

話すことすら放棄した、若者たちの無気力で異様な集団生活。 日本社会の縮図をムキ出しにして見せつける、ポツドールの問題作!

A bizarre apathetic communal life of young people who have abandoned even speaking.

Baring the truth about Japanese society, Potudo-ru puts on one controversial work!

現代のトーキョーを象徴する風俗や若者の姿を題材に、"リアリティの ある虚構"を描いた作品で話題のポツドールが京都に初登場!劇作家、 演出家の三浦大輔が率いるポツドールは1996年に旗揚げ。演劇的なも のを最大限に排除したセミドキュメント作品『騎士クラブ』(2000、2002) などで話題を呼んだ。その後はセミドキュメント作品で得たものをドラ マに注入し、さまざまなアプローチから独自のフィクションを追求するよ うになる。初の大阪公演も行った『ANIMAL』(2004)では、死に直面した チーマーの姿の「風景」を作品としてみせることに挑戦。2005年に上演し た『愛の渦』では、三浦は岸田國士戯曲賞を受賞している。『夢の城』は 2006年初演。1Kのアパートで集団生活を営む若者たちを無言劇のスタ イルで描き、賛否両論を呼んだ問題作。寝て、食べて、テレビを見て…、 だらだらと無気力に暮らす若者たちの状況を、観客はただのぞき見るこ とになる。2010年のドイツ・エッセンでの公演を皮切りに、2011年にはブ リュッセル、ウィーン、モントリオールと海外でも上演を重ねてきた。 細部にいたるまで作りこまれた1Kアパートや、舞台で描かれる虚無的で 無気力な若者の姿は、日本社会の一断面であるとともに、空虚なフィ クションとして見えはじめるだろう。はたして最後に残るのは嫌悪感か!? 共感か!? それとも…!?

Potudo-ru is known for their realistic fictions, settling on the sex and youth culture in Tokyo as symbolic aspects of modern living. It is their first appearance in Kyoto! Led by Daisuke Miura, a playwright, the company was founded in 1996. Eliminating theatrical aspects to the utmost limit, their semi-documentary work Knight Club (2000, 2002) has been highly acclaimed. The company has explored a unique approach to fictional stories, infusing them with a semi-documentary feel since then, ANIMAL (2004), traveling to Osaka for the first time, is an ambitious work, in which the emotional state of Tokyo gang members, who are potentially facing death, is displayed silently like a landscape. Miura received the 50th Kunio Kishida Dramatic Award with Love's Whirlpool in 2005. Premiered in 2006, Castle of Dreams is a controversial silent dramatic work about young people who all live in a one room apartment. The audience is to voyeuristically observe their apathetic life; sleeping, eating, watching TV and just hanging out. After performing in Essen, Germany in 2010, the show traveled to Brussels, Vienna and Montreal in 2011. The elaborate detail of the small apartment and the apathy among the youth can be seen as a slice of Japanese social reality or a vain fiction. Is what's left in the audience at the end a sense of repulsion, empathy or something else!?

★ 元・立誠小学校 講堂

Former Rissei Elementary School

18歳未満、高校生入場不可 Suitable for 18 years and older

作・演出:三浦大輔

出演:米村亮太朗、古澤裕介、鷲尾英彰、 井上幸太郎、松浦祐也、 遠藤留奈、新田めぐみ、宮嶋美子 舞台監督:筒井昭善、横尾友広 舞台崇術:田中敏恵 照明:伊藤孝 (ART CORE) 音響:中村嘉宏 映像・宣伝美術:冨田中理 小道具:河合路代 制作:木下京子 協力:ゴキブリコンピナート、THE SHAM-POO HAT、スターダス・21、ばれっと、パー ドレーベル、ダックスープ、オフィスPSC、 スペーステン、マッシュ 製作:ポッドール

主催: KYOTO EXPERIMENT

Text.Direction: Daisuke Miura Cast: Ryotaro Yonemura, Vusuke Furusawa Hideaki Washio, Kotaro Inque. Yuva Matsuura, Runa Endo, Megumi Nitta, Yoshiko Miyajima Stage Manager: Akiyoshi Tsutsui, Tomohiro Yokoo Stage Design: Toshie Tanaka Lighting: Takashi Ito (ART CORE) Sound: Yoshihiro Nakamura Video, Publicity Design: Norimichi Tomita Stage Props: Michivo Kawai Production Coordinator: Kyoko Kinoshita In cooperation with gokiburi kombinat, THE SHAMPOO HAT, Stardas21, Palette, BIRD LABEL, Duck Soup, Office PSC, SPACE ten, MASH Produced by Potudo-ru Presented by KYOTO EXPERIMENT

ポツドール

1996年12月、早稲田大学演劇倶楽部10期生の三浦大輔を中心に結成された演劇ユニット。現在までに19回の本公演と特別企画公演などを上演している。2005年、第13回公演『愛の渦』では、「裏風俗」を舞台に人間の性欲に真っ向から向かい、この作品で三浦大輔が、第50回岸田國士戯曲賞を受賞する。2010年7月、エッセンで行なわれたテアターデアヴェルト 2010に招聘され、『夢の城』を初の海外公演として実施。以降、クンステンフェスティバルデザール(ブリュッセル)、ウィーン芸術週間、フェスティバルトランスアメリーク(モントリオール)他、計4ヶ国5公演をおこない、海外でも高い評価を得ている。

三浦大輔

「ボッドール」結成以降、全本公演の脚本・演出をつとめる。第50回岸田國土戯曲賞受賞。溝口真希子と共同監督した自主映画『はつこい』が第25回PFFびあフィルムフェスティバル(2003)で審査員特別賞を受賞。脚本・監督をつとめた『ボーイズ・オン・ザ・ラン』(原作:花沢健吾/主演:峯田和伸[銀杏BOYZ])が2010年に公開された。2010年5月には、PARCOプロデュース『裏切りの街』の作・演出、2011年2月には、青山円形劇場にて初の海外戯曲となる『THE SHAPE OF THINGS』(作:ニール・ラビュート/主演:向井理)の演出をつとめた。

公演歴

2011 『おしまいのとき』 ザ・スズナリ(東京)

2009 『愛の渦』 シアタートップス(東京)

2008 『顔よ』 本多劇場(東京)

2007 『激情』 本多劇場(東京)

2006 『恋の渦』 シアタートップス(東京)

Potudo-ru

Founded in December, 1996 with Daisuke Miura and the member of the Theater Club at Waseda University. Has performed 19 works, including self-produced productions and collaborations as of today. Received the 50th Kunio Kishida Dramatic Award with Love's Whirlpool, which dealt plainly with human sexual desire, in 2005. Invited by Theater der Welt2010 at Essen, Germany, the company performed Castle of Dreams overseas for the first time. With 5 more performances in 4 other countries, including Kunstenfestivaldesarts in Brussels, Wiener Festwochen and Festival TransAmériques in Montreal, the company has won raves from international audiences.

Daisuke MIURA

Miura writes and directs all the performances of Potudo-ru. Received the 50th Kunio Kishida Dramatic Award in 2006. The independent film First Love, a co-directed with Makiko Mizoguchi, won the jury's special award at the 25th PFF Pia Film Festival in 2003. Boys on the Run, a film, which Miura wrote and directed, was released in 2010. Wrote and directed City of Betrayal, produced by PARCO, in May, 2010 and directed his first foreign play, THE SHAPE OF THINGS, written by Neil LaBute, at Aoyama Round Theater in February, 2011.

Selected Works

2011

oshimai no toki The Suzunari (Tokyo)

2009

Love's Whirlpool
THEATER/TOPS (Tokyo)

2008 Face

Honda theater (Tokyo)

2007

PassionHonda theater (Tokyo)

koi no uzu

THEATER/TOPS (Tokyo)

REVIEW

『夢の城』レビュー Reviews for Castle of Dreams

「無秩序に、無目的にだらだらと生活する8人だが、これは、見事に構成された演出である。ボツドールを率いる日本の演出家・三浦大輔が舞台上に投げ込むのは、表面的で薄っぺらなのぞき趣味ではなく、空っぽの消費主義の、知的で徹底的にラディカルな振り付けである。(中略)誰もが、自分のためにだけ生き、欲望を鎮めようとする。三浦は、"人間的な人間"と"価値のある人生"の定義の裏を探るべく、厳密な形式を試み、我々に呈示する。」

『Kulturvollzug』2011年11月22日付

"It appears as if the eight people are arbitrarily living, without any purpose in life, but it is in fact a brilliantly considered work of art by Daisuke Miura. What Miura, director of Potudo-ru, a Japanese theater company, displays, is not voyeurism but an intellectual and radical choreography for empty consumerism. [...] Everybody lives only for him/herself and tries to deal with their own desires. Miura creates a rigorous structure in order to explore the meaning of being human and what is the value of life."

Kulturvollzug November 22, 2011

©Klaus I efebyre

「『夢の城』において一ラディカルな『アニマル』もそうだが一三浦大輔は、生産と非生産のサイクルから抜け出した、ある日本の若者の生態を描く。彼らは、その場の必要を満たす時にしか外部とのコネクションを持たない。一つ前の世代(1980年)は、接触を求めていたが、彼らは数枚の畳で出来た島を自ら転覆させ、手が届かない場所への切断を求める。」

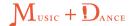
『movement』2011年

"Daisuke Miura once again, after the radical ANIMAL, depicts the life of Japanese youth who withdraw from the production / nonproduction cycle in Castle of Dreams. They interact with the outside world only when they need to. The previous generation in the 1980's craved for human connection but they drift on the island made of a few Tatami mats and seek for a place no one can reach."

movement 2011

Bruno De Tollense

asa_cThang & funraffi

■ TOKYO

新・アオイロ劇場

NEW Aoiro Theater

○ 60 min 〈新作 | 世界初演 / New Creation | World Premiere〉

10/25(Thu) 20:00-10/26(Fri) 20:00-10/27(Sat) 17:00-□ 10/28(Sun) 18:00*開場は開演の10分前

* The theater opens 10 min. prior to the performance.

10/28 (Sun) 18:00-□ ポスト・パフォーマンス・トーク / Post-Performance Talk

ゲスト: 丹下絋希 (映像 / アートディレクター、メインヴィジュアル製作)

音楽ユニットによる、パフォーマンスアートへの果敢な"巡礼"始まる!? 新生「ASA-CHANG&巡礼」が京都でそのベールをぬぐ!

A bold pilgrimage (Junrei) of musicians to the Art of Performance begins!?

A renewed ASA-CHANG & Junray is unveiled in Kyoto!!

ASA-CHANGのソロユニットとして生まれ変わった新生「ASA-CHANG&巡礼」による新作パフォーマンスが、KYOTO EXPERIMENTで世界に先駆けて初演される。「ASA-CHANG&巡礼」は、パワフルさと繊細さを兼ね備え、躍動感のある唯一無二のそのビートで小泉今日子やCHARA、UAなど多くのアーティストから厚い信頼を得るASA-CHANGを中心として結成された音楽ユニット。独自の波動に満ちた楽曲で日本のみならずヨーロッパでも高く評価されるとともに、ライブスタイルや衣装、グッズにまで及ぶ独特の美意識で貫かれた世界観や、ミュージックビデオにおけるコンテンポラリーダンサーとの共演が世界的な注目を集めるなど、音楽界において特異な存在感を放ってきた。そして今回、新たにライブメンバー2人を加え、菅尾なぎさ、垣尾優、斉藤美音子、鈴木美奈子、捩子びじんといった個性的なダンサーに、スチャダラパーのANIを迎え、既存の枠組みにとらわれない新たなパフォーマンスを創り出す。

ASA-CHANG & Junray are ready for their world premiere at KYOTO EX-PERIMENT. ASA-CHANG & Junray is a music group formed around unique percussionist and drummer ASA-CHANG. Besides various collaborations with musicians such as Kyoko Koizumi, CHARA and UA, this group's original aesthetic sense and worldview include a custom-made sound system and special costumes. Their performance has been highly acclaimed in Europe as well as Japan. And their collaboration with contemporary dancers for their music video has drawn worldwide attention. This year, with the addition of two new members, the renovated ASA-CHANG & Junray will see its first performance. In addition to dancers such as Nagisa Sugao, Masaru Kakio, Mineko Saito, Minako Suzuki and Pijin Neji, this work will also welcome ANI from hip-hop band Scha Dara Parr.

音楽: ASA-CHANG&巡礼 (ASA-CHANG、

後関好宏、須原杏) 構成・演出:ASA-CHANG、菅尾なぎさ 振付・出演:菅尾なぎさ、垣尾優、斎藤 美音子 出演:ANI、鈴木美奈子、捩子びじん 照明・高田政義(RYU) 舞台美術:宇治野宗輝、奥田ひろみ 衣装:安食真 映像:吉田悠 音響:葛西敏彦 舞台監督:夏目雅也 制作:ブリコグ 協力:枇杷系スタジオ 製作:ASA-CHANG&巡礼 共同製作:KYOTO EXPERIMENT

主催:KYOTO EXPERIMENT

Music: ASA-CHANG&Junray (ASA-CAHNG. Yoshihiro Goseki, Anzu Suhara) Concept, Direction: ASA-CHANG, Nagisa Sugao Choreography, Dance: Nagisa Sugao, Masaru Kakio, Mineko Saito Dance: ANI, Minako Suzuki, Pijin Neji Lighting: Masayoshi Takada (RYU) Stage Design: UJINO, Hiromi Okuda Costume: Makoto Anjiki Video: Yu Yoshida Sound: Toshihiko Kasai Stage Manager: Masaya Natsume Production: precog In cooperation with BIWAKEI Studio Produced by ASA-CHANG&Junray Co-Produced by KYOTO EXPERIMENT Presented by KYOTO EXPERIMENT

ASA-CHANG

ヘア・メイキャップアーティストを目指して、上京。渡辺サブロオ氏のアシス タントを経て、SASHU所属のヘア・メイクへ。1980年代中~後半にかけ て、Olive、anan、CUTIE等のファッション誌や、小泉今日子、本木雅弘、 山瀬まみ等の当時のカッティング・エッジなアイドル、タレントの仕事を数 多く手掛けるも、1989年に東京スカパラダイスオーケストラのパーカッ ション兼バンド・マスターとしてデビュー。その自ら創始した東京スカパラダ イスオーケストラがブレイクを果たすが、1993年に脱退、フリーランスに。 スカパラ在籍時から、その特異なライブ・パフォーマンス、プレイは注目さ れていたが、独立後の数々のセッション・ワークにより、ドラマー、パーカッ ショニストとしてその存在を知られるようになる。いわゆるラテン・パー カッション系だけでなくインド・アジア系から玩具類、ガラクタ、シンセ音 などを散りばめ、楽曲にアプローチする彼独特のプレイスタイルを確立 し、ドラマーとしても躍動感のある唯一無二のそのビートは、パワフルさと 繊細さを兼ね備え、数多くのアーティストからの信望を集めている。ポップ とアバンギャルドを軽々と行き来する様々な活動は、多くの注目を集めて いる一方、作曲・アレンジもこなすプロデューサーとしても活躍している。

ASA-CHANG&巡礼 活動歴

2009

音楽×ダンス公演『JUNRAY DANCE CHANG アオイロ劇場』 世田谷パブリックシアター(東京)

2006

音楽×ダンス公演『JUNRAY DANCE CHANG』 Super Deluxe(東京)

2003

イデビアン・クルーのダンス公演『理不尽 ベル』の音楽を担当

2002

イギリスのレーベルLeafよりアルバム 『JUNRAY SONG CHANG』がリリース、 英国WIRE誌の2002年ベストアルバム第4 位に選ばれる。

2000-2003

FUJI ROCK FESTIVALに4年連続で出演

1998

「ASA-CHANG&巡礼」を結成

ASA-CHANG

ASA-CHANG moved to Tokyo to pursue a career as a hair and make-up artist. He became an assistant to Sablo Watanabe and a member of the hair and make-up staff at SASHU. From the mid to late 1980s he worked for Olive, anan and Cutie and various other fashion magazines, as well as with cutting-edge idols and TV stars of the time such as Kyoko Koizumi, Masahiro Motoki and Mami Yamase. In 1989 he debuted as percussionist and bandleader of the Tokyo Ska Pardise Orchestra. Although a founding member of TSPA, in 1993 he decided to leave the band and go freelance. Although his peculiar live performances had already gathered a large amount of attention since his time as a member of the Tokyo Ska Paradise Orchestra, thanks to his many independent work sessions he started to become renowned as a drummer and percussionist. His work ranges from Latin influenced percussion to Indian/Asian drums, music with toys, other odds and ends, and synthesizer sounds, which has become the base for a very peculiar approach to music and an original playing style. As a percussionist, he has the dynamism of a unique beat that is both powerful and subtle, which has earned him great popularity among various artists. In his multiple and well-recognized activities he moves easily between avant-garde and pop, and is simultaneously active as a composer, arranger and producer.

History of ASA-CHANG & Junray

2009

[Performance] JUNRAY DANCE CHANG Aoiro Theater Setagaya Public Theatre (Tokyo)

lagaya i abiic ii

2006

[Performance] JUNRAY DANCE CHANG Super Deluxe (Tokyo)

2003

Composed music for idevian crew's dance performance. Unreasonable Mme Belle

2002

Album JUNRAY SONG CHANG was released by British label The Leaf. Chosen as the 4th best album by WIRE magazine

2000-2003

Be in the line-up for FUJI ROCK FESTIVAL for four consecutive years

998

Founded ASA-CHANG&Junray

DISCOGRAPHY

ASA-CHANG&巡礼 ASA-CHANG & Junray

Album

5th

『影の無いヒト』(commmons) Kage no nai hito

2th

『花』(HOT-CHA RECORDS) Hana

4th

『みんなのジュンレイ』(ki/oon) Minna no Junray

1st

『ダブラマグマボンゴ』(POLYSTAR) Tabla Magma Bongo

3th

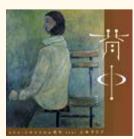

『つぎねぷ』(HOT-CHA RECORDS) TSU GINE PU

Single

『カな feat. ハナレグミ』(ki/oon) Kana

『背中 feat. 小泉今日子』(HOT-CHA RECORD) Senaka

『JUNRAY DANCE CHANG アオイロ劇場』 / *JUNRAY DANCE CHANG Aoiro Theater* 2009 photo: Kikuko Usuyama

ビリー・カウィー

bfiffffff ch fiffe,

BRIGHTON

Tango de Soledad / The Revery Alone / In the Flesh

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

9/22(Sat) -10/28(Sun) 10:00-20:00

%10/5のみ京都芸術センターにてニュイ・ブランシュのため22:00まで(p.65)

大限に利用した展示空間が現れるだろう。 uses the nature of image-media to its best advantage. THE PARTY OF THE PARTY

ダンスを映像で撮影、あえてそれを3Dにて空間投影。 パフォーマンスにおけるライブの意義を改めて問いかける。

3D projection of a film of dance. The work asks us "what is the meaning of live performance?"

哀愁漂うタンゴの名曲「タンゴNo.3」と詩の朗読に合わせて踊り続ける、 1人の女性ダンサー。ビリー・カウィーによる映像インスタレーション 作品は、そんなダンス風景が3Dメガネをかけた観客の目の前に飛びだ

ダンス、演劇、そして映像プロジェクトにも関わるなど、幅広い分野で活 躍するスコットランドのアーティスト、ビリー・カウィー。

牛身のダンスを2次元の映像で捉え、それを再び擬似的な3次元の映 像インスタレーションにて公開するこの作品。迂遠なやり方に見えて、リ アルな身体が現前しないことによる不在感が、より一層ダンサーの身体 を強く感じさせるものとなる。今回は、先述の作品『Tango de Soledad』 の他、『The Revery Alone』、『In the Flesh』の近作3作品を紹介。会場で は天井や床を使った映像投影を試みるなど、映像メディアの特性を最

A female dancer dances along to the melancholy "Tango No.3" and a recited poem. Looking through stereoscopic glasses, the audience sees the image as if the dancer is right in front of their eyes. Cowie, from Scotland, works broadly in dance, theater and film. His work has been invited not only to international dance festivals but also to art exhibitions. And Cowie's latest installation work, Tango de Soledad, will come to KYOTO EXPERIMENT 2012 together with his other recent works: The Revery Alone and In the Flesh. Projecting film of a live performance in a 3D setting, dance, was once captured only in two dimensional media, is now enacted as a three-dimensional body. Seemingly a long way around, the absence of a real body reassures us of the physicality of the dancer. Incorporating the ceiling and floor as part of the projection, Cowie

『Tango de Soledad』

演出・振付:ビリー・カウィー 出演:エミー・ホリングスワース チェロ:リン・ウェイツェン 声(スペイン語)・翻訳:クララ・ガルシア・ フライル

声(日本語)・翻訳:門田美和 ドローイング:シルケ・マンスホル

衣装:ホリー・ムレー 照明:アダム・フーパー

制作:ヴィクトリア・メロディ

委嘱:サウス・イースト・ダンス

助成: Jerwood Charitable Foundation。

Esmée Fairbairn Foundation

※2010年ナイチンゲール・シアター(ブライ トン)にて撮影

The Revery Alone

演出・振付・音楽:ビリー・カウィー 出演:エレノア・アンサーリ

In the Flesh

演出・振付・音楽・脚本:ビリー・カウィー アートディレクション:シルケ・マンスホル 出演:サラ・ポーポラ

声(英語):シルケ・マンスホル 声(日本語)・翻訳:門田美和 助成:アーツカウンシル・イングランド、the University of Brighton Faculty of Arts and Communication Research Fund

主催: KYOTO EXPERIMENT

Tango de Soledad

Direction, Choreography: Billy Cowie Dancer: Amy Hollingsworth Cello: Wei-Tsen Lin Spanish Voice, Translation: Clara Garcia

Japanese Voice, Translation: Miwa Monden Drawings: Silke Mansholt Costume: Holly Murray Lighting: Adam Hooper Production manager: Victoria Melody Filmed at the Nightingale, Brighton 2010 Commissioned by South East Dance Supported by Jerwood Charitable Foundation, Esmée Fairbairn Foundation

The Revery Alone

Direction, Choreography, Composition: Billy Cowie Performer: Eleonore Ansari

In the Flesh

Direction, Choreography, Music, Text: Billy Cowie Art direction: Silke Mansholt Performer: Sara Popowa English Voice: Silke Mansholt Japanese Voice, Translation: Miwa Monden Supported by Arts Council England and the University of Brighton Faculty of Arts and Communication Research Fund

Presented by KYOTO EXPERIMENT

ビリー・カウィー

主にインスタレーションおよびダンスの映像を投影する作品を制作。今までに、BBCのDance for the Cameraによるコミッションワーク2作、アーツ・カウンシル・イングランドとの共同制作プロジェクト2作、同様にイギリスのテレビ局Channel 4 によるコミッションワークの計5作の映像作品を発表している。ビリーの作品について書かれた『Anarchic Dance』(ラウトレッジ出版)は、2006年1月に出版されている。現在は、ブライトン大学の主席特別研究員でもある。

Billy COWIE

He works principally in the area of installation and screen dance. He has completed five major screen projects (two BBC Dance for Camera commissions and two ACE Capture projects and a Channel 4 commission). A book about his work entitled *Anarchic Dance* was published by Routledge in January 2006. He is currently Principal Research Fellow at the University of Brighton.

REVIEW

Tango de Soledad

「ビリー・カウィーによる映像インスタレーションでは、ダンサーを間近に感じられる。会場で配られる3Dメガネを身につければ、ダンサーが目の前に現れ、自分のためだけに踊ってくれているかの様だ。カウィーのイリュージョンは巧妙で、みる者を魅了するが、エミー・ホリングスワースのソロダンスを見ていると、タンゴのパートナー、ひいては、恋人がいなくなった後の哀愁を感じずにはいられない。そんな感情を覚えるのは、手を伸ばせば触れられる近距離でエレガントに舞う彼女の姿を、まるで覗き見ているかの様に、じっとみつめているからかもしれない。」

メアリー・ブレナン 『Glasgow Herald』2011年8月27日

"You can get to very close quarters with the solo dancers in the film installations by Billy Cowie – and if you wear the little stereoscopic glasses that he provides, the performers will look as if they're there, performing just for you. There's wonderful craft in Cowie's illusions, but in the solitary dancing of Amy Hollingsworth in *Tango de Soledad* there is a profound reflection on the rituals we revisit when love, or a tango partner, has gone. And maybe we feel like that absent partner, voyeuristically observing the lonely beauty, the elegant resolve of a dancer who is, in every sense, out of our reach."

Mary Brennan, Glasgow Herald 27 Aug 2011

photo: Billy Cow

The Revery Alone

「アンサーリのゆっくりと優雅な動きは、見る者の心を捉えて離さない。彼女は両手両足でハンドルを握っている。そのことが自由を制限しつつも、独特の動きを生み出し、ゆるやかなスピードが、シンプルゆえに魅惑的な動きの魅力を増幅させている。秀逸に振付られたダンサーの動きは彫刻的だ。しかし、時々目が会う、何かを訴えかける様な彼女のまなざしは、人間的な感情を呼び起こし、映像を観ているというよりは生の舞台を観ている感覚を覚える。」

ラルフ・ミラー 『LATEST 7 Magazine』2008年12月

"Ansari's naked body moves in a slow, graceful but haunting manner, her hands and feet gripping four handles, which both restrict and define her movement. The simple movements are captivating, and seem to be amplified by their dilatoriness. The unclothed figure's movements are choreographed and have sculptural feel, but on occasion her eyes catch yours and her accusatory expression bring home the human emotion and makes you feel as if you are experiencing the performance live rather than watching a film. It is a fascinating piece, utilising a challenging medium."

Ralph Miller LATEST 7 Magazine Dec 2008

In the Flesh

「3D体験は、みる者の動きによって3D映像の見え方がどう変わるかを理解させてくれる。その謎を探ろうとすることで、みる者の行為はダンス作品の一部となる。同作品は、テクノロジー/エンターテインメント/芸術作品の境界を巧みに行き来し、その融合を謳歌している。」

デダルス・ワインライト (Boston Cyberartsアシスタント・ディレクター)

"The 3D experience, makes you search for an understanding of how the 3D image shifts as you move and sway around the projection, and this search turns your actions into a dance with the character. The work justifies and celebrates its existence with its seamless mixture of formal qualities, entertainment and creativity.

Dedalus Wainwright Assistant Director Boston Cyberarts

Matthew Andrew

KYOTO EXPERIMENT フリンジ・パフォーマンス "PLAYdom ♥ (プレイダム)"

KYOTO EXPERIMENT FRINGE PERFORMANCE "PLAYdom ✓"

1 9/28(Fri) -10/21(Sun)

KYOTO EXPERIMENT 2012では、今年もフリンジ・パ フォーマンス企画として、元・立誠小学校を会場に3週間に わたって新進気鋭の若手アーティストたちの作品を連続上 演します。演出家・杉原邦生のコンセプトのもと、今回は「そ ら」をテーマに2つの劇場空間が出現。音楽室は床面が 「空」の絵で覆われ、講堂はKUNIO10『更地』の舞台空間が そのまま引き継がれます。それぞれの空間にアーティストた ちが「FREEDOM=自由」な発想で挑む多彩な「PLAY」をお 見逃しなく!

As a fringe project, KYOTO EXPERIMENT 2012 introduces the work of young emerging artists at the Former Rissei Elementary School for three weeks. Under the direction of Kunio Sugihara, two theater spaces are created, based on this year's theme "sky". The floor of the music room is covered by a painting of the sky and the auditorium takes on the same setting as Sarachi (Vacant Lot) by KUNIO. How do the artists creatively approach such specific spaces!?

「もっと≯もっと≯遊ぶ。」

"PLAYdom **孝**"コンセプト 杉原邦生

僕は〈自由〉っていう言葉がよく分かんないなーと思うことが あります。〈自由〉は常に〈不自由〉という言葉の上にしか存在 できないんじゃないかと思うからです。例えば、とある部屋で 「自由に過ごしてください」と言われても、部屋という限られた 空間の中でそこにあるものでしか時間を過ごすことができな い。つまり、〈自由〉ってものは、サイコーに〈不自由〉な状態の ことを言うんじゃないかと、ふと思うんです。

僕は、劇場という場所はサイコーの〈遊び場〉だと言い続けて きました。そして、その遊び場でマジにガチで〈遊ぶこと= PLAYすること〉が《演劇》だと言い続けてきましたし、その考 えはいまも変わりません。

でも不意に、もっと〈自由〉に遊びたい!と思うことがあり ます。もっともっと自由に〈PLAY=演劇〉したい!!

だから、今回はいままでよりもっと〈不自由〉な遊び場をつくり たいと思いました。元・立誠小学校に出現する「そら」をテー マにした2つの空間は、どちらもアーティストにとって非常に 扱いづらい空間になるのではないかと思います(笑)

でも、そこから、新たな〈自由〉が生まれるはず、そう僕は確信 しています。

さぁ、みなさん、 準備は良いですか?

あとはこの〈遊び場〉に来てくださるお客様と一緒に、HAPPY♥ でFREEDOMな時間を過ごせれば、それこそが僕の思う《演劇》 の真髄、僕が願う〈劇場〉の姿です。テンション上げまくって ✓ 遊びに来てください!!!!!

コンセプト:杉原邦生/舞台監督:石田昌也/共催:立誠・文化のまち 運営委員会

"more / more / play"

"PLAYdom / "Concept: Kunio Sugihara

I sometime get confused about the idea of "freedom". Because I think it can only exist in the realm of "captivity". For example, when someone tells you to "spend your time freely" in a room, you can only do it to the extent that the things in the restricted space allow. That makes me wonder if "free" is a condition that is indeed highly captive.

I keep saying that theater is the best playground you could imagine. And to play hard and seriously in the playground is what theatrical performance is all about. I still think so. But sometime I am struck by this impulse that I want to PLAY more freely. That's how I decided to create a much more restricted playground for this year's FRINGE programs. The two spaces constructed under the theme of "sky" at the former Rissei Elementary School must be pretty inconvenient for the artists to deal with. Yet. because of it. I believe a new sense of freedom will be brought to life.

Are you ready? To share a HAPPY♥ and FREE time with an audience that comes to step in the same playground is the essence of theater performance and how I wish theater to be. Please come and play!! And make sure you give it everything you've got when you come!!!!

Concept: Kunio Sugihara / Stage Manager: Masaya Ishida / Co-Presented by Rissei Cultural City Steering Committee

劇団競泳水着

/ Theater Co. Kyouei-Mizugi 『リリィ』 Lilly

いつの間にか、懐かしい気分になっていた。近くて遠く、甘くて苦い思い出。願いは一 つ、彼女と再び逢うこと。初秋の京都で描かれる、劇団競泳水着の「記憶」の物語。 Somehow I was feeling nostalgic. A close but distant and sweet but bitter memory. My only wish is to see her again. It is the story of "memory" by Theater Co. Kyouei-Mizugi, portrayed in Kyoto's early autumn.

脚本·演出:上野友之 / Text, Direction: Tomoyuki Ueno

劇団競泳水着

繊細で温かみのある人物描写と、想いと思い が交錯する瞬間の描写で、東京の小劇場界 で高く評価を得、近年は、積み上げられた何 気ない日常の記憶から、現代における家族・ 恋人・友人などの人間関係を丁寧に描いた作 品を上演。

Theater Co. Kyouei-Mizugi

With their portraval of vulnerable and humanistic characters and how their emotions interact instantaneously, the among Tokyo's small theaters Recent work depicts contemporary relationships such as family, lovers and friends, with great deliberation, out of the randomly accumulated memories of everyday life.

ナカゴー

/ Nakago

ナカゴー特別劇場vol.8『鳥山ふさ子と ベネディクトたち』

Special Theater vol.8 Fusako Toriyama and the people around the incredible

鳥山ふさ子という、ごく普通の女の話と、超人ベネディクトと周囲の人々の話(こちら は再演)の二本立てです。上演時間は合わせて90分ほどを予定しています。ぜひ。

Taking a total of 90 minutes, this double hill performance includes the story of a quite ordinary woman. Fusako Toriyama and the story of the people around the incredible Benedict. Come and see.

作・演出:鎌田順也 / Text. Direction: Toshiva Kamata

「なにやってるんだ」的アイディアと「どうしてくれ るんだ」的構成で魅せる演劇集団です。ぜひ。

The company's aim is to make the audience wonder "what are you doing?" The direction takes up the form of the question "how are you going to make this up to me?" Come and see

/ Iolo

『LOVE02』

誰かの想いがほんのちょっとだけ別の誰かに届いて、その別の誰かの想いが、その また別の誰かにほんのちょっとだけ届いて、そうやって想いが波及してゆっくり広 がっていく景色を夢みながらつくりました。

LOVE02 is about how one's thoughts are conveyed, to the extent that they can be, to someone else and that person's thoughts are conveyed to yet another person.

脚本·演出:三浦直之 / Text, Direction: Naoyuki Miura

пп

東京で活動する演劇カンパニー。主宰・三浦の バックグラウンドにあるサブカルチャーへの純 粋な想いを基に、同時多発的で情報過多なス トーリーを、さらに猥雑でハイスピードな演出 で展開する。素晴らしいのはバラエティィィ!

Based in Tokyo, their creative drive is born from a true respect for sub-culture that Miura has been in touch with. This feeling is sublimed into a fast and boisterous performance of information stories which are repeatedly and simultaneously crisscrossing.

ニッポンの河川

/ Nippon no Kasen

『大地をつかむ両足と物語』 Daichi wo Tsukamu Ryouashi to

nhoto: Aki Tanaka

ある家族の半牛を45分ほどで駆け抜ける物語。途中、駆けずに歩いたり、スキップし

The work rushes through half a life story of one family in 45 minutes while walking instead of rushing, skipping and crabwalking with a funny face in the middle. Surely, it will be remembered as one of the three great Japanese stories (maybe).

たり、変な顔してカニ歩きしたりもする物語!日本三大物語の内の一つ風物語

作·演出:福原充則 / Text, Direction: Mitsunori Fukuhara

ニッポンの河川

役者が10数役をシームレスに演じ分けなが ら、役者の手作り照明を役者の手作りのス イッチで操り、役者が改造したウォークマンか ら役者が音楽を流して進行する総予算8万円 程度のDIY演劇!いろいろよく壊れます。

Actors seamlessly perform several roles in the work while they themselves also manipulate the handmade lighting system. Music is played by walkman converted into a sound system by one of the actors. It is a roughly 80,000 yen budget do-it-yourself theater in which things often break.

男肉du Soleil

/ Oniku du Soleil

大長編 男肉 du Soleil 『団長のビバリーヒルズコップ』

Beverly Hills Cop starting the Leader of Oniku du soleil

photo: Maki Arimoto art direction: Tsutomu Horiguchi(underson) 団員達は知らない団長の過去がある。

それは、アメリカのビバリーヒルズ時代のお話。

The members don't necessarily know everything about their leader. One of the stories is from when he was living in Beverly Hills, America.

団長:池浦さだ夢 / Leader: Sadayume Ikeura

男肉du Soleil

2005年、近畿大学にて碓井節子に師事し、ダンスを学んでいた学生が集まり結成。J-POP、ヒップホップ、レゲエ、漫画、アニメ、ゲームなど、さまざまなサブカルチャーの知識を確信犯的に悪用するという方法論のもと、唯一無二のダンスパフォーマンスを繰り広げている。

Oniku du Soleil

Students who studied under Setsuko Usui at Kinki University formed the company in 2005. Appropriating pop-culture such as J-pop, hip-hop, reggae, comics, Manga and games as their strategies, Oniku du Soleil creates distinctive dance pieces. dance pieces.

アマヤドリ(ひょっとこ乱舞改め)

/ Amayadori (Former Hyottoko Ranbu)

幸せはいつも小さくて 東京はそれよりも大きい

Happiness is always small and Tokyo is larger than it.

photo: Kumi Akasa

2009年に初演され、戦慄と賞賛を巻き起こした『モンキー・チョップ・ブルック ナー!!』を新生上演! 崩壊していく共同生活と「監禁の連鎖」を巡る濃厚な密室劇。

Reproduction (New edition) of MONKEY CHOP BRUCKNER!!, which premiered in 2009. An intense performance about dysfunctional communal life and a cycle of captivity, acted out in a sealed room.

作·演出:広田淳一 / Text, Direction: Junichi Hirota

アマヤドリ

2001年「ひょっとこ乱舞」として結成し2012年 より「アマヤドリ」として再始動。広田淳一による戯曲を中心に「しゃべる身体」に着目して公演を重ねる。さりげない日常会話ときらびやかな詩的言語を駆使して身体性を絡めた表現を追求している。

Amayado

Resumed in 2012 as Amayadori after being founded as Hyottoko Ranbu in 2001. Mainly performing the work created by Junichi Hirota, the company's artistic theme is "the speaking body". Drawing fully upon both the strength of everyday conversation and poetic rhetoric, the company tries to achieve a marvelous marriage of word and body.

ぐうたららばい

/ goota-lullaby 観光裸(かんこーら) Canned Coke

京都に不倫旅行中のアダルトカップル。ちょっと酔っぱらって、夜の散歩をして、フラフラと廃校になった小学校に忍び込む。どうしょうもないやさしさと、どうにもならないこれからしかない二人は、教室の中、遊びのような心中をする・・・

A middle aged couple, who are having an affair, travels to Kyoto. Probably drinking too much wine, they stagger and sneak into a nabolished school on a stroll in the night. Affection for each other, a lack of a destination, and a bleak future are all that they have. They carry out a childish suicide pact in one of the classrooms...

作·演出·音楽: 糸井幸之介 / Text, Direction, Music: Yukinosuke Itoi

ぐうたららばい

FUKAIPRODUCE羽衣にて"妙ージカル"の作・演出・音楽を手掛ける糸井幸之介によるユニット。ぐうたらな大人へのららばいをお届けする静かなミュージカル。

goota-lullaby

Led by Yukinosuke Itoi, director of FUKAIPRODUCE Hagoromo, the performance unit aims to bring a Iullaby to lazy adults in the form of a quiet musical.

Baobab

二都市フェスティバルツアー 『〜飛来・着陸・オードブル〜』 〜come flying・landing・hors d'oeuvre〜

lazy spirit, theý gather around the hors d'oeuvres. Endless appetite and lust. Nobodý cares who is who.
振付・構成・演出:北尾亘 / Choreography, Concept, Direction: Wataru Kitao

Every body! カム カム どうしてか集う男女8人 そこに足跡はなし 怠慢な精神に拍

車をかけ 取り囲むはオードブル ひたすら続く、食と欲。 誰が誰だか五里霧中これが、

[2012年 Baobab式 未来型 花一匁ダンス] 欲しいのはあの子じゃない、虚無 キョム。

Come on every body! 8 men and women randomly get together. They leave no footprints. Feeding off their

Baobab

主宰、北尾亘が全作品の振付・構成・演出を 行う。トヨタコレオグラフィーアワード2012 オーディエンス賞受賞。作品毎にダンサーや 役者の垣根を越えた人材を募り、みな踊らせ てしまう大胆なダンスの扱い方が特徴。

Baobab

With Wataru Kitao choreographing and directing all the work, the company was awarded the Audience Award at the Toyota Choreography Award 2012. Auditioning different dancers and actors with various backgrounds for each project, Kitao gets everyone to dance with his bold approach toward Dance.

フリンジ・パフォーマンス公演スケジュール/チケット料金

Fringe Performance Schedule / Tickets

参加アーティスト Artist	演目 Title	日時 • 会場 Date, Venue	チケット料金 Ticket Price	上演時間 Duration
劇団競泳水着 Theater Co. Kyouei-Mizugi	บบา Lilly TOKYO THEATER	9/28(Fri) 17:30-★ 9/29(Sat) 14:00-/18:00- 9/30(Sun) 14:00-/18:00- 音楽室 / Music Room	一般 前売・当日 ¥2,500 高校生以下** 無料 **枚数限定・要予約・劇団 のみ扱い	70min.
ナカゴー Nakago	ナカゴー特別劇場vol.8 鳥山ふさ子とペネディクトたち Special Theater vol.8 Fusako Toriyama and the people around the incredible Benedict TOKYO THEATER	10/2(Tue) 19:30- 10/3(Wed) 19:30- 10/4(Thu) 19:00-★ 10/5(Fri) 14:00- 音楽室 / Music Room	前売·当日 ¥2,500	90min.
ПП lolo	LOVE02 TOKYO THEATER	10/5(Fri) 19:00- 10/6(Sat) 14:00- 10/8(Mon) 19:00- 10/9(Tue) 16:30★ 講堂 / Auditorium	一般 前売 ¥2,500 当日 ¥2,800 学生 前売 ¥2,300 当日 ¥2,600 高校生以下 ¥1,000 (前売・当日共)	100min.
ニッポンの河川 Nippon no Kasen	大地をつかむ両足と物語 Daichi wo Tsukamu Ryouashi to Monogatari TOKYO THEATER	10/6(Sat) 20:00- 10/8(Mon) 17:30- 10/9(Tue) 15:00-★/ 19:30- 10/10(Wed) 19:00- 音楽室 / Music Room	(前売・当日共) 一般 ¥2,500 学生 ¥2,000	60min.
男肉 du Soleil Oniku du Soleil	大長編 男肉 du Soleil 『団長のピバリーヒルズコップ』 Beverly Hills Cop starting the Leader of Oniku du soleil OSAKA DANCE	10/11(Thu) 19:00- 10/12(Fri) 19:00- 10/13 (Sat) 13:00-★/17:00- 講堂 / Auditorium	一般 前売 ¥2,500 当日 ¥2,900 学生 前売 ¥2,000 当日 ¥2,500 *全席指定、他席種あり	120min.
アマヤドリ(ひょっとこ 乱舞改め) Amayadori (Former Hyottoko Ranbu)	幸せはいつも小さくて東京は それよりも大きい Happiness is always small and Tokyo is larger than it. TOKYO THEATER	10/13(Sat) 19:15- 10/14(Sun) 17:00-★ 10/15(Mon) 19:00- 10/16(Tue) 15:00- 音楽室 / Music Room	一般 前売 ¥2,000 当日 ¥2,300 学生 前売 ¥1,000 当日 ¥1,200 初日割 前売 ¥1,500 当日 ¥1,800	105min.
ぐうたららばい goota-Iullaby	観光裸(かんこーら) Canned Coke TOKYO THEATER	10/18(Thu) 19:30-★ 10/19(Fri) 18:00- 10/20(Sat) 19:30- 10/21(Sun) 18:00- 音楽室 / Music Room	前売・当日 ¥2,000	65min.
Baobab	Baobab 二都市フェスティバルツアー 〜飛来・着陸・オードブル〜 〜come flying · landing · hors d'oeuvre〜 TOKYO DANCE	10/18(Thu) 《プレビュー》18:00- 10/19(Fri) 19:30- 10/20(Sat) 13:00-/17:30- 10/21(Sun) 15:00-★ 講堂 / Auditorium	一般 前売 ¥2,200 当日 ¥2,500 学生 前売 ¥1,800 当日 ¥2,100 プレビュー [※] ¥1,500 (前売・当日共) [※] カンパニーのみ取扱い。	80min.

★の回終演後、杉原邦生とのポスト・パフォーマンス・トークを開催 ※学生、高校生以下チケットをお求めの方は当日証明書のご提示が必要です。 ※公演の詳細、最新情報は各カンパニー・ウェブサイトをご覧ください。

各公演チケット

取扱=KYOTO EXPERIMENTチケットセンター(窓口のみ)、各カンパニーウェブサイト

フリンジセット券【枚数限定】

- ・選べる! 3演目券 | ¥5.400
- ・ユース (25歳以下)・学生限定!全演目券 | ¥9,600 取扱=KYOTO EXPERIMENTチケットセンター(窓口のみ)

Advance Tickets

Tickets only available at KYOTO EXPERIMENT Ticket Center Box Office and each company's website.

FRINGE Coupon Tickets [Limited Number]

Pick Your Favorites! 3 Performances Coupon Tickets | ¥5,400 Youth (Under 25) and Students Only ★All Performances Tickets

*Tickets only available at KYOTO EXPERIMENT Ticket Center Box Office.

9/22(Sat) - 10/7(Sun) 松見拓也/写真展

月曜休

11:00-19:00 (最終日は18:00まで) KYOTO EXPERIMENT 2012公式ブックレット用に撮りおろした写真を中心に展示します。

会場: Gallery PARC [グランマーブル ギャラリー・バルク]

京都市中京区三条通御幸町弁慶石町48三条ありもとビル [ル・グランマーブル カフェ クラッセ] 2F

料金:無料

協力: Gallery PARC [グランマーブル ギャラリー・パルク]

9/23 (Sun) 16:30フォーラム「身体/障がい/ローカリティ 一劇団ティクバ+循環プロジェクトをめぐって」

会場:元·立誠小学校 職員室 料金:無料[申込不要]

10/8 (Mon)

レクチャー「ダンスと社会―リア・ロドリゲスの実践」

17:30-

会場:京都府立府民ホールアルティ

料金:無料[申込不要]

10/8 (Mon) - 14 (Sun) 10:00-20:00

チョイ・カファイ『Soft Machine』映像バージョン展示

会場:京都芸術センター和室「明倫」

料金:無料

10/14(Sun) 14:00-16:00 演出家フォーラム「舞台芸術と社会」 @フリンジ"PLAYdom ↗"

フリンジ・パフォーマンス企画3年間の総決算として、若手演出家によるフォーラムを 開催します。彼らがいまどのように舞台芸術と向き合い、どのような未来を描いている のか、「舞台芸術と社会」というテーマを軸に、熱いディスカッションを展開します。"表 現する"ということはどういうことなのか?誰に向かって、どこに向かって、何を"表現して" いくのか? 社会はいま"表現"を求めているのか? "表現"の未来に可能性はあるのか?

司会:山崎彬(悪い芝居)

パネリスト: 北尾亘 (Baobab)、木ノ下裕一(木ノ下歌舞伎)、京極朋彦(京極朋彦ダンス企画)、 ピンク地底人3号(ピンク地底人)、三浦直之(ロロ)、向坂達矢(京都ロマンポップ)

会場:元・立誠小学校職員室 料 金:¥500[要申込*]

アーティスト・イン・レジデンス・プログラム / ARTIST IN RESIDENCE PROGRAM

マルセロ・エヴェリン / デモリション Inc.

新作『Suddenly everywhere is black with people』のための滞在制作

KYOTO EXPERIMENT 2011にて『マタドウロ(屠場)』を発表し、大きな反響を呼 んだマルセロ・エヴェリンが、新作クリエーションのため、再び京都にやってきます。 彼のワークショップで出会った日本人若手ダンサーをはじめ、ブラジル・日本・オ ランダのクリエーターたちが京都に集い、約1ヶ月間の滞在制作を行います。新作 『Suddenly everywhere is black with people』は、エリアス・カネッティ『群衆と権 力』(1960年)に着想を得て、"集団"や"群衆"を問う作品を目指しています。

マルセロ・エヴェリン / デモリション Inc. エヌークレオ・ド・ディルソル / Marcelo Evelin / Demolition Inc. + Núcleo Do Dirceu 『マタドウロ(屠場)』/ Matadouro (Slaughterhouse) 2011

10/21(Sun) 14:00-

アーティスト・トーク「datamaticsをめぐって」 池田亮司(モデレーター 浅田彰)

会場:京都芸術劇場春秋座

料金:無料[申込不要]

主催:京都造形芸術大学 大学院

共催: KYOTO EXPERIMENT、京都造形芸術大学 舞台芸術研究センター

10/21(Sun) 19:30-

公開プレゼンテーション@フリンジ "PLAYdom ✓"

次代を担う演出家・振付家・制作者・プロデューサーによる、京都及び関西の舞台芸術 シーンを活性化させるフリンジ・プログラムの新プランを公募し、それを公開の場でプレ ゼンテーションしてもらいます。ゲスト・コメンテーターからの評価を元に、次年度以降の 「フリンジ・パフォーマンス企画」プランを共に考える企画者を1名(組)発掘します。

ゲスト・コメンテーター: 伊藤達哉(ゴーチブラザーズ)、中村茜(プリコグ)、杉原邦生

会場:元·立誠小学校 職員室 料金:無料[要申込*]

10/22 (Mon) 13:00-17:00

舞台芸術制作者ネットワーク・ミーティング(仮称) くキックオフ・ミーティング>

舞台芸術の制作実務を推進する人が主体となり、各々の仕事を通じて日々更新される 情報やアイディアを交換し共有することで、活動を展開したりつなげるための国際的 なオープン・ネットワーク形成を目指す「舞台芸術制作者ネットワーク・ミーティング (仮称)」。そのキックオフ・ミーティングを開催します。

会場:HOTEL ANTEROOM KYOTO 京都市南区東九条明田町7

料金:無料

申込:お名前、ご所属、お電話番号、E-mailアドレスを明記のうえ、

network@parc-jc.orgまでお申込ください。[締切:10/19]

主催・お問合せ:舞台芸術制作者ネットワーク・ミーティング (仮称)準備会事務局

国際舞台芸術交流センター(PARC)内

Tel:03-5724-4660 Fax:03-5724-4661 E-mail: network@parc-jc.org

共催:KYOTO EXPERIMENT

助成: THE SAIS®N FOUNDATION

※各イベントの申込方法

KYOTO EXPERIMENT事務局まで、お電話 (075-213-5839) もしくは 公式ウェブサイト(http://kyoto-ex.jp)内申込フォームにてお申込みください。

フェスティバル・ミーティングポイント

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が、 カフェダイニング flowing KARASUMAにオープン!

観劇前後にドリンクやフードを楽しむだけでなく、ポスト・パフォーマンス・ トークの会場としてお立ち寄り下さい。

参加アーティストの関連書籍・グッズも販売します。

会場: flowing KARASUMA [Tel: 075-257-1451]

営業時間:11:30-23:00 [L.O.22:30]

※貸切のため、ご利用いただけない日程がございます。営業時間の変更やイベント情報は flowing KARASUMAウェブサイトをご覧ください。

KYOTO EXPERIMENT Related Events

9/22(Sat)-10/7(Sun) 11:00-19:00 (last day until 18:00) Closed on Mondays

Takuva Matsumi / Photo Exhibition

Introducing photos taken for KYOTO EXPERIMENT 2012 Official booklet

Venue: Gallery PARC [GRAND MARBLE, inc.]

48, 2F Benkeiishi-cho, Nakagyo-ku, Kyoto

Admission: Free

Co-Organized by Gallery PARC [GRAND MARBLE, inc.]

9/23 (Sun) 16:30-

Forum "Body / Disability / Locality - About Thikwa + Junkan Project'"

Venue: Former Rissei Elementary School Teachers Room Admission: Free [No reservation required]

10/8(Mon) 17:30-

Lecture "Dance and Society - Lia Rodrigues's case"

Venue: Kyoto Prefectural Citizen's Hall ALTI Admission: Free [No reservation required]

10.8 (Mon)-14 (Sun) 10:00-20:00 Ka Fai Chov Soft Machine Video Screening

Venue: Kvoto Art Center Japanese-style room "Meirin" Admission: Free

10/14(Sun) 14:00-16:00 **Emerging Directors' Forum "Performing Arts and** Society"@FRINGE"PLAYdom ✓"

Moderator: Akira Yamazaki (Waruishibai) Panelist: Wataru Kitao (Baobab), Yuichi Kinoshita (Kinoshita-Kabuki), Tomohiko Kyogoku (Kyogoku Tomohiko Dance Project), Pink Chiteijin no.3 (Pink Chiteijin), Naoyuki Miura (Iolo), Tatsuya Mukozaka (Kyoto Roman Pop) Venue: Former Rissei Elementary School Teachers Room Admission: ¥500 [Reservation Required*]

10/21(Sun) 14:00-**Artist Talk "About datamatics"**

Artist: Rvoii Ikeda Moderator: Akira Asada

Venue: Kvoto Art Theater Shuniuza

Admission: Free [No reservation required]

Presented by Graduate School of Kyoto University of Art

and Design

Co-Presented by KYOTO EXPERIMENT, Kyoto Performing Arts Center at Kvoto University of Art and Design

10/21(Sun) 19:30-

Open Presentation @FRINGE "PLAYdom ✓"

Commentator: Tatsuya Ito (Gorch Brothers), Akane Nakamura (precog), Kunio Sugihara

Venue: Former Rissei Elementary School Teachers Room Admission: Free [Reservation Required*]

10/22(Mon) 13:00-17:00

"Performing Arts Presenters' Network Meeting" (tentative name) Kickoff Meeting

Venue: HOTEL ANTEROOM KYOTO 7, Aketacho Higashi-kujo Minami-ku, Kyoto

Admission: Free Apply: Email your Name, Occupation, Tel, E-mail address to network@parc-ic.org by 10/19.

Presented by "Performing Arts Presenters' Network Meeting" (tentative name) Executive Office [Japan Center, Pacific Basin Arts Communication (PARC)]

Tel: 03-5724-4660 E-mail: network@parc-jc.org Co-Presented by KYOTO EXPERIMENT Supported by The Saison Foundation

*Reservation

Call KYOTO EXPERIMENT Office (075-213-5839) or send application form at the offcial website (http://kyoto-ex.jp)

ARTIST IN RESIDENCE PROGRAM

Marcelo Evelin / Demolition Inc. Residency for the creation of new work: Suddenly everywhere is black with people

Marcelo Evelin who introduced Matadouro and drew an enthusiastic response at KYOTO EXPERI-MENT 2011 returns to Kyoto in order to create a new production. Artists from Brazil, Japan and Holland, including young Japanese dancers who Evelin met though his workshop, gather and create the work in Kyoto during their one month residency. Suddenly everywhere is black with people is inspired by Elias Canetti's Crowds and Power (1960), studying issues of "mass" and "crowds".

Festival Meeting Point

Café dining: flowing KARASUMA will be the festival's meeting point. This is a spot to enhance communication between artists and spectators of KYOTO EXPERIMENT. Enjoy food and drinks before and after performances. The café is also the venue for post-performance talks. You can purchase related books and artists goods as well.

Venue: flowing KARASUMA [Tel: 075-257-1451] Open Hours: 11:30-23:00 [L.O.22:30]

*Due to previous reservations, the cafe may not be used at certain times. Please confirm availability beforehand on the flowing KARASUMA's website.

ル・グランマーブル カフェ クラッセ Tel: 075-257-6877

ギャラリー・パルク Tel: 075-231-0706 Gallery P A R C

地下		مارا	デラン	, ,	المان	御池通
鉄烏丸線	京都文化博物館	ナギャ		クラッ・パル		市小路通
鳥	1 専物食	YMC				三条通 ーズ
丸御池駅	東温洞	高堺		富 麩	御幸幸	河原
歌龙	L 院	倉 近 通	場	路通通	町 通 通	

京都市中京区三冬涌御幸町北西角三冬ありむとビル

いる。 阪急河原町駅より徒歩10分 / 三条京阪駅より徒歩

www.nuitblanche.jp

ニュイ・ブランシュ KYOTO 2012 ~パリ白夜祭への架け橋~ ー現代アートと過ごす夜ー

2012.10.5(Fri) 入場無料

会場:京都国際マンガミュージアム、アンスティチュ・フランセ関西、京都芸術センター、 関西日仏交流会館ヴィラ九条山ほか

主催:京都市、アンスティチュ・フランセ関西(旧関西日仏学館)

@京都国際マンガミュージアム

マチデコ・インターナショナル(ミュージアム壁面を活用 した映像作品の上映会)、ライブ、ダンス 18:00-22:00

@関西日仏交流会館 ヴィラ九条山

ヴィラ九条山 オープンデー 20:00-25:00

ヴィラ九条山に滞在する招聘アーティストと気軽に交流 できるオープン・デーを開催。

@京都芸術センター

国谷隆志によるインスタレーション 17:00-22:00

現代美術家・国谷降志によるネオン管を使ったインス タレーション作品の展示。

@アンスティチュ・フランセ関西 (旧 関西日仏学館)

ダヴィデ・ヴォンパクと和太鼓ドンによる パフォーマンス

21:40-22:00

振付家/ダンサーのダヴィデ・ヴォンパク(2011年ヴィラ 九条山招聘アーティスト)が和太鼓ドンと行うパフォー マンス。

和太鼓ドン:森島啓/高橋栞/小平一誠

モノクロームサーカスによるダンス・パフォーマンス ^rDance in Building 2012_J 22:00-22:30

京都を拠点に活躍するコンテンポラリーダンス・カンパ ニー、モノクロームサーカスが3ヶ月のワークショップに よって創作する、サイトスペシフィックなダンス作品。

提携プログラム

Affiliated Program

五感で感じる和の文化事業 京都創生座 第8回公演『四神記 -神降る都の物語-』

Feel Traditional Japanese Culture Project Kyoto Soseiza A Tale of a City and its Four Guardian Gods

① 120 min 〈再創作 | 世界初演 / Re-Creation | World Premiere 〉

10/26 (Fri) 18:30- 🗆

*開場は開演の60分前

□ プレトーク / Pre-Performence Talk 18:00 – prior to the performance.

*The theater opens 60 min.

▲ 京都芸術劇場 春秋座 **Kyoto Art Theater Shunjuza**

未就学児入場不可。

Children under school age are not accepted into the theater

symbol of harmony with nature, and the desires of fearless people? Witness the great potential of Japanese traditional theater through the beauty of the deities represented by each different art form, its music and multilayered episodes.

底力を体感してもらいたい。

チケット料金 / Tickets

	則売 / In advance	当日 / At the door
一般 / Adult	¥3,000	¥3,500
ユース・学生 / Youth (Up to 25), Student	¥1,500	¥2,000
小·中·高生 / High School Student & Younger	¥1,000	¥1,000

徴する青龍、朱雀、白虎、玄武という四神と、恐れを知らない人の欲望と

の戦いの結末には、何が待つのか……。それぞれの芸能で表現される

四神の美しさ、何層にも重なるエピソードと音楽で、日本の伝統芸能の

A Tale of a City and its Four Guardian Gods is a hallmark of Kyoto Soseiza

in which several Japanese theater traditions such as Kabuki, Noh, Kvogen.

Japanese music and Japanese dance are assembled in one performance.

for it to be restaged. With a new arrangement, the work has evolved in an

2009's Kyoto premier tickets sold out quickly and people have been waiting

even more alluring direction. The story takes place in a fictional city guarded by four deities: the blue dragon, red phoenix, white tiger and black tortoise,

since ancient times. What is left after the battle between the four deities, the

※指定席 / Reserved Seating

**チケット取扱 KYOTO EXPERIMENTチケットセンター(お電話もしくはオンラインのみ)、他 Tickets: Kyoto Art Center Box Office (10:00-20:00)

関連レクチャー「伝統芸能の〈舞台裏〉」

/ Lecture "Behind-the-scene of traditional theater"

京都の伝統芸能を滞在中の海外ゲストにより深く理解してもらうため、英語通訳を用い たレクチャーを開催します。このレクチャーでは特に「舞台裏」をテーマとして、演者や演 目に留まらず、それを支える技術や美意識について解説します。

As a related event for A Tale of a City and its Four Guardian Gods by Kyoto Soseiza on 10/26, a bilingual lecture for international guests to deepen their understanding of Japanese traditional theater will take place. With the theme of "behind-the-scenes", the lecture will not only cover the actors and repertoires, but also introduce the techniques and aesthetic that serve as a backbone of traditional theater. The lecture will be in Japanese and interpreted into English.

日時: 10/26 (Fri) [レクチャー] 16:00-17:00 [舞台裏見学] 17:00-17:30

会場:京都芸術劇場 春秋座

講師:橘市郎(春秋座プロデューサー)

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

Date: 10/26 (Fri) [Lecture] 16:00-17:00 [Back Stage Tour] 17:00-17:30

Venue: Kyoto Art Theater Shunjuza

Lecturer: Ichiro Tachibana (Producer of Kyoto Art Theater Shunjuza)

Apply: Call KYOTO EXPERIMENT Office (075-213-5839)

or send application form at the offcial website (http://kyoto-ex.jp)

出演:男一片山伸吾(観世流能楽師シテ 『四神記 - 神降る都の物語 - 』は、歌舞伎、能、狂言、邦楽、日本舞踊な 方)、武者一豊嶋晃嗣(金剛流能楽師シ どの伝統芸能を一つの舞台上で構成する京都創生座を代表する作品 テ方)、青龍一市川右近(歌舞伎俳優)、 である。3年前の京都での初演ではチケットが完売し、再演を望む声が 朱雀一尾上菊之丞(日本舞踊尾上流)、 多く寄せられた。今回、新たな演出を加え改編し、より魅力的な作品へと 白虎-河村和重(観世流能楽師シテ方)、 玄武一片山峻佑(子方)、イノシシ一茂山 正邦(大蔵流狂言師)、シカ一茂山茂(大 物語は、はるか昔から四神が守る架空の都市が舞台。自然との調和を象

> 範、唄一今藤政之祐、今藤小希郎、三味 線一杵屋浩基、今藤敏之、邦楽囃子—中 村寿慶、藤舎清鷹、望月清三郎、望月善 行、笛一藤舎華生、箏一野田友紀、三絃一 井口はる菜、尺八一岡田道明、地謡・後 見(観世流)一味方玄、吉浪壽晃、分林道 治、田茂井廣道、深野貴彦、宮本茂樹、河

村和晃、地謡・後見(金剛流)一豊嶋幸洋

蔵流狂言師)、笛一左鴻泰弘、小鼓一曽

和尚靖、大鼓一谷口正壽、太鼓一前川光

演出:前原和比古/脚本:平山聡子/補綴: 京都創生座プロジェクトチーム/舞台監督: 大谷みどり(株式会社京都舞台製作所)/ 照明デザイン: 宮島靖和(株式会社流)/ 宣伝美術:鈴木大輔(DAISUKE SUZUKI DESIGN) / 助成: 平成24年度文化庁優れ た劇場・音楽堂からの創造発信事業/制 作: 京都芸術センター/制作協力: KYOTO EXPERIMENT/主催:京都市、京都芸術 センター

Cast: Shingo Katayama, Koji Teshima, Ukon Ichikawa, Kikunojo Onoe, Kazushige Kawamura, Shunsuke Katavama, Masakuni Shigevama, Shigeru Shigevama, Yasuhiro Sakou, Naoyasu Sowa, Masatoshi Taniguchi, Mitsunori Maekawa, Masanosuke Imafuii. Sakirou Imafuii, Hiroki Kineva, Toshivuki Imafuji, Jukei Nakamura, Kiyotaka Tousha, Seizaburou Mochizuki, Yoshiyuki Mochizuki, Kashou Tousha, Yuki Noda, Haruna louchi, Michiaki Okada, Shizuka Mikata, Toshiaki Yoshinami, Michiharu Wakebayashi. Hiromichi Tamoi, Takahiko Fukano, Shiqeki Miyamoto, Kazuaki Kawamura, Yukihiro

Direction: Kazuhiko Maehara / Text: Satoko Hirayama / Dramatization: Kvoto Soseiza Project Team / Stage Manager: Midori Otani / Lighting: Yasukazu Miyajima / Advertising Art: Daisuke Suzuki Supported by the Agency for Cultural Affairs, Government of Japan, in Fiscal Year 2012 / Production Managed by Kyoto Art Center / Produced in Co-operation with KYOTO EXPERIMENT / Presented by Kyoto City, Kyoto Art Center

Gaze on Japanese Traditional Theater: After staying in Kyoto 伝統芸能へのまなざし ~京都潜在を経て

広統芸能へのまなさし ~ 京都滞在を経て

As part of our affiliated program "Kyoto Soseiza", we asked international art personnel, who had stayed in Kyoto, to write about their experience with Japanese traditional theater. Their perspective on our tradition may bring us new discoveries on the culture we take for granted.

提携プログラム「京都創生座」に関連して、京都に滞在した(している)海外アート 関係者に、自身が体験した日本の伝統芸能についてエッセイを寄稿してもらいま した。彼/彼女らからの伝統芸能へ向けられたまなざしは、私たちが当たり前と している文化に新しい発見をもたらしてくれるでしょう。

Short Essay

David Wampach

When I was in Japan for 6 months, in 2011, I had the chance to be part of Bon-Odori. I was invited by a dancer from Kyoto, Arisa Shiraishi, in Gifu, to different festivals: Shirotori Odori, Gujohachiman and Itoshiro. I had a very strong experience, physically and emotionally. I was dancing all night, in the streets of these 3 villages, wearing Yukata and using Geta, knocking on the floor and following the rhythm of the musicians and singers.

During my journey in Gifu, I have experienced Ryukou Gakusya at

the house of Toshiyuki Tsuchitori. I didn't know that I would spend 3 days in his place, waking at 7am, cleaning the wooden floor and then going to work in the field before breakfast. Toshiyuki is also very famous in France because he was working with a theater director, Peter Brook, based in Paris. Toshiyuki was the musical director of the Mahabharata. That was an amazing experience too. And also listening the beautiful voice of his dead wife Harue Momoyama. I still listen her traditional music !!!

David Wampach

Short Essay

ダヴィデ・ヴォンパク

2011年、日本に6ヶ月の間滞在した際、盆踊りに参加する機会があった。京都出身のダンサーである白石ありさい誘われて、岐阜の白鳥おどり、郡上八幡、石徹白の盆踊りに参加した。浴衣と下駄に身をつつみ、歌やお囃子にあわせて3つの村の地で夜通し踊り明かしたのは、身体的にも感情的にも強烈な経験だった。

岐阜への旅の途中で、土取利行が設立した立 光学舎に立ち寄った。そこで朝7時に起床し、 朝飯の前に床掃除をする生活を3日間も過ご すことになろうとは、まったく予想していなかっ た土取利行は、パリ在住の演出家ピーター・ブ ルックとコラボレーションしたことでフランスで も有名だ。彼は「マハーバーラタ」の音楽を担当 している。学舎での体験も、土取の今は亡き妻 である桃山晴衣の美声を聞いたことも忘れられ ない思い出だ。今でも時々彼女の三味線の音 色に耳を傾ける。

ダヴィデ・ヴォンパク

パリを拠点に活動するフランス人振付家。 2011年に6ヶ月間ヴィラ九条山に滞在。KYOTO EXPERIMENT 2011ではダンス・ワークショップ を実施した。映画『RITE』およびソロ公演『TOUR』 を制作中。

More than Meets the Eye

Sandee Chew

There is something unassumingly mesmerizing about watching Japanese traditional theatre live. Perhaps it's the novelty. Perhaps there's more than meets the eye. Kabuki is said to be the most extravagant of Japanese traditional theatre—lavish costumes, elaborate make-up, special effects and skilled narrative singing and dancing. However, as a theatre practitioner coming from a generation bombarded with CGI and fast-action movies, what I notice first is the stylized stillness and subtlety in a large, open space with general lighting. Set, costume and sound designs are stereotypical and structured. Performances are presentational, and the stage-hands. musicians and stage devices are often visible, although discreet. Look closer. Everything is actually distilled. The stillness makes subtlety apparent. Subtly crafted sounds, movements and rhythms draw the subconscious. And the aesthetic is richly embedded with deep symbolism. Realism matters less than transcendence. A restless modern audience is compelled to calmness and being present in order to enjoy the intricacies on stage.

Sandee Chev

Malaysian lighting designer and actor with interest in audience development. In 2009, she received a KLUE Blue Chili nomination, and BOH Cameronian Arts Award for her lighting work. She is also a design consultant at Stage Centre Line Associates, and a founding member of Shakespeare Demystified.

様式の向こうにあるもの

サンディー・チュー

日本の伝統芸能を生で鑑賞するのは、何ともい えない魅力がある。その目新しさが理由だろう か。もしかしたら、もっと他の隠された理由があ るのかもしれない。歌舞伎は、派手な衣装に手 のこんだ化粧、特殊効果と経験に培われた発 声および舞いを伴い、日本の伝統芸能の中で も最も華美な演目とされている。しかし、CGや 最新の特殊効果をふんだんに用いたアクション 映画を見ている世代の劇場関係者の目からす ると、その華美さよりも、様式化された静寂さと オープンな空間の使い方に対してシンプルな照 明がほどこされていることが印象的だ。セット、 衣装、および音響には一定の型があり、それら は体系化されている。役者は表現豊かで、黒子 や伴奏者は控えめながら観客から見えている。 それはどういうことか。すべてが純化されている のだ。静寂は精妙な動きを感知することを可能 にし、繊細な音、動き、リズムは見る者の潜在意 識を呼び起こす。そこには豊かな象徴性に裏付 けられた美学がある。歌舞伎においてより重要 なのは、リアリズムではなく超越なのである。せ わしない現代の観客が舞台上の巧妙な芸術を 堪能するためには、暫し立ちどまって「今を生き ることが求められる。

サンディー・チュー

マレーシア人照明デザイナー/俳優。観客の育成に関心を持つ。2009年、照明デザイナーとして の活動がBOH Cameronian Arts アワードを受賞、 同年、KLUE Blue Chili アワードにノミネートされる。 Stage Centre Line Associatesのデザインコン サルタントおよび Shakespeare Demystifiedの創 立メンバーでもある。

Kabuki- my personal invitation to Japanese culture

Marcus Hernig

For me, the grand old Kabuki theatre on Shijo is outstanding and invisible at the same time. It lies a little bit off "Shijo street" just behind a busy bus stop so it always has the touch of a shy but kimono dressed Japanese woman hiding behind a screen. But as a beautiful East Asian lady it is nevertheless outstanding because it bears so much the vivid life of traditional Japanese theatre, colourful and moving. It moves the audience like me because it reflects all feelings of mankind showing sad and often morbid contents of Japanese history or joyful and humorous "rakugo" contents refreshing the minds after hour long performances. But the most striking thing in traditional Japanese "kabuki" theatre is the audience. Real "kabuki aficionados" do not watch but live the performance. That reminds us of the glorious past of theatre, also in Europe, when people were not condemned to silence in theatre but shouted, commented and really "lived" the day with the troupe on stage.

Marcus Hernig Director of German Artists' residence, Goethe-Institut Villa Kamogawa, Kyoto

歌舞伎ー私の日本文化紹介

マルクス・ヘルニヒ

私にとって南座は、際立った存在であると同時 に目に見えない存在でもある。四条通りの慌た だしいバス停から少し入った所にある劇場は、 着物を着た控えめな女性が屏風の後ろに隠れ ている様な趣きがある。東アジアの女性の美し さを携えながらも、その内には色鮮やかで感動 的な日本の伝統芸能のダイナミックさを抱えて いる。歌舞伎は、鳥肌がたつほどの悲しみを始め とする、日本の歴史の中で人々が経験してきた 様々な感情や落語の様なユーモアに満ちた歓 喜を描きだすことで観客を魅了する。そうした歌 舞伎の特徴の中でも、最も印象的なのは観客 である。本物の歌舞伎愛好家は、生の舞台しか 見ないという。それはヨーロッパの劇場がそうで あった様に、観客が静かに鑑賞することが常識 ではなく、劇中も持て囃したり感想を述べ合う ことで、舞台を見ているその時を「牛」きるという 演劇の古き良き歴史を思い起こさせてくれる。

ルクス・ヘルニヒ

ゲーテ・インスティトュート・ヴィラ鴨川 アーティス トレジデンス プログラムディレクター

KYOTO EXPERIMENT | 京都国際無台芸術祭 2012 クレジット

主催

京都国際舞台芸術祭実行委員会

(京都市、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)

共催

立誠・文化のまち運営委員会、京都府立府民ホールアルティ

協力

Gallery PARC[グランマーブル ギャラリー・パルク]

協替

株式会社資生堂

助成

平成24年度文化广国際芸術交流支援事業 公益財団法人セゾン文化財団 公益財団法人アサヒビール芸術文化財団 EU・ジャパンフェスト日本委員会

韧定

社団法人企業メセナ協議会

京都国際舞台芸術祭実行委員会

委員長

太田耕人(京都芸術センターアドバイザリーボードメンバー /京都教育大学教授)

森山直人(演劇批評家/京都造形芸術大学教授/同舞台 芸術研究センター主任研究員)

委員

櫻井明弘(京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化芸 術企画課担当課長)

富永茂樹(公益財団法人京都市芸術文化協会業務執行理 事/京都大学人文科学研究所教授)

渡邊守章(演出家/京都造形芸術大学 舞台芸術研究セン ター所長・教授)

監事

城本聡美(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)

長谷川昌史(公益財団法人京都市芸術文化協会事務局長)

顧問

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)

平田オリザ(劇作家・演出家/劇団「青年団」主宰) 村井康彦(公益財団法人京都市芸術文化協会理事長)

京都国際舞台芸術祭実行委員会事務局

プログラム・ディレクター兼事務局長

橋本裕介

事務局

垣脇純子 門脇俊輔

下田真耶 丸井重樹

広報

多胡直佐子

制作

小倉由佳子

川崎陽子(京都芸術センター)

川原美保(京都造形芸術大学 舞台芸術研究センター)

藤田瑞穂(京都芸術センター)

本郷麻衣

和田ながら

制作協力

西山葉子

テクニカル・コーディネーター

大鹿展明

尾崎聡

夏日雅也

インターン

芦髙郁子

西垣聡美

翻訳

板井由紀

マリア・ルシア・コレア ジャスティス・ウォーレン

エリック・ルオン

ドキュメント・コーディネート

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)

ウェブデザイン

FIFI D

京都国際舞台芸術祭アドバイザリーボード

小崎哲哉(編集者/REALTOKYO) 古後奈緒子(舞踊研究·批評/dance+) 萩原麗子(京都芸術センター)

ASAM アサヒビール芸術文化財団 Mana (ASAM) アサヒビール芸術文化財団 Mana (ASAM)

KYOTO EXPERIMENT | Kyoto International Performing Arts Festival 2012

Organized by Kyoto International Performing Arts Festival Executive Committee

(Kvoto Citv. Kvoto Art Center, Kvoto Arts and Culture Foundation, Kyoto Performing Arts Center at Kyoto University of Art and Design)

Co-Organized by Rissei Cultural City Steering Committee, Kyoto Prefectural Citizen's Hall ALTI, Gallery PARC [GRAND MARBLE, inc.]

Sponsored by Shiseido Co.,Ltd.

Supported by the Agency for Cultural Affairs Government of Japan in the fiscal 2012, The Saison Foundation, Asahi Beer Arts Foundation, EU-Japan Fest Japan Com-

Approved by Association for Corporate Support of the Arts

Kyoto International Performing Arts Festival Executive Committee

Chairman:

Kojin Ota (Kyoto Art Center Advisory Board Member / Professor at Kyoto University of Education)

Vice Chairman:

Naoto Moriyama (Theater Critic / Professor of Kyoto University of Art and Design)

Committee Members:

Akihiro Sakurai (Culture and Citizens Affairs Bureau of Kyoto City, Culture and Art Planning Section Unit Head) Shigeki Tominaga (Executive Board Member of Kyoto Arts and Culture Foundation / Professor at Institute for Research in Humanities, Kyoto University) Moriaki Watanabe (Theater Director / Director and Professor of Kyoto Performing Arts Center)

Supervisors:

Satomi Shiromoto (Culture and Citizens Affairs Bureau of Kyoto City, Culture and Art Planning Section Head) Masashi Hasegawa (Secretary-General of Kyoto Arts and Culture Foundation)

Advisors:

Akira Shigeyama (Kyogen Artist / President of NPO **Kyoto Arts Meeting)** Soshitsu Sen (Urasenke Grand Tea Master)

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

Yasuhiko Murai (President of Kyoto Arts and Culture Foundation)

Kyoto International Performing Arts Festival Executive Committee Office

Program Director / Executive Director: Yusuke Hashimoto

Office:

Junko Kakiwaki Shunsuke Kadowaki Maya Shimoda Shigeki Marui

Public Relations: Masako Tago

Production Coordinators:

Yukako Ogura

Yoko Kawasaki (Kyoto Art Center)

Miho Kawahara (Kyoto Performing Arts Center)

Mizuho Fujita (Kyoto Art Center)

Mai Hongo Nagara Wada

Production Support:

Yoko Nishiyama

Technical Coordinators:

Nohuaki Oshika So Ozaki

Masaya Natsume

Interns:

Ikuko Ashitaka Satomi Nishigaki

Translation:

Eric Luona

Yuki Itai

Maria Lucia Correa Justus Wallen

Document Coordinator:

Atsushi Takeuchi

Art Direction:

Yuma Harada (UMA/design farm)

Keisuke Yamazoe (UMA/design farm)

Web Design:

FIELD

Kyoto International Performing Arts Festival

Advisory Board

Tetsuya Ozaki (Editor / REALTOKYO)

Naoko Kogo (Performing Arts Reseacher / Critic /

dance+)

Reiko Hagihara (Kyoto Art Center)

JHIJEIDO 🔅

THE SAISON FOUNDATION

公式プログラムチケット料金 / Tickets

	アーティスト・演目 Artist, Title	一般 Adult	ュース (25歳以下) ・学生 Youth (Up to 25), Student	シニア (65 歳以上) Senior (65 & Up)	小・中・ 高校生 High School Student & Younger	席種 Seat	チケットびあ Pコード Ticket Pia P-Code
1	地点 Chiten はだかの王様 The Emperor's New Clothes	¥3,000	¥2,500	¥2,500	¥1,000	自由 Free Seating	421-910
2	砂連尾理/劇団ティクバ+循環プロジェクト Osamu Jareo / Thikwa + Junkan Project 劇団ティクバ+循環プロジェクト Thikwa + Junkan Project	¥2,500	¥2,000	¥2,000	¥1,000	自由 Free Seating	421-911
3	レイジーブラッド featuring Reykjavík! ^{**} Lazyblood featuring Reykjavík! The Tickling Death Machine	¥3,000 (+1drink ¥500)	¥2,500 (+1 drink ¥500)	¥2,500 (+1drink¥500)	_	オール スタンディング Standing Room only	421-912
4	杉原邦生/ KUNIO Kunio Sugihara / KUNIO KUNIO 10 更地 Sarachi (Vacant Lot)	¥2,500	¥2,000	¥2,000	¥1,000	自由 Free Seating	421-913
5	リア・ロドリゲス Lia Rodrigues POROROCA	¥3,500	¥3,000	¥3,000	¥1,000	自由 Free Seating	421-914
6	チョイ・カファイ Ka Fai Choy "Notion: Dance Fiction" and "Soft Machine"	¥2,500	¥2,000	¥2,000	¥1,000	自由 Free Seating	421-915
7	高嶺格 Tadasu Takamine ジャパン・シンドローム ~step2. "球の内側" Japan Syndrome ~ step2. "Inside of the ball"	¥3,000	¥2,500	¥2,500	¥1,000 (高校生のみ)	自由 Free Seating	421-916
8	池田亮司 Ryoji Ikeda datamatics [ver.2.0]	¥3,000	¥2,500	¥2,500	¥1,000	指定 Reserved Seating	421-917
9	ポッドール Potudo-ru 夢の城 -Castle of Dreams Castle of Dreams	¥3,500	¥3,000	¥3,000	_	自由 Free Seating	421-918
10	ASA-CHANG& 巡礼 ASA-CHANG&Junray 新・アオイロ劇場 NEW Aoiro Theater	¥3,500	¥3,000	¥3,000	¥1,000	自由 Free Seating	421-920
11	ビリー・カウィー Billy Cowie Tango de Soledad / The Revery Alone / In the Flesh		_				

当日券は前売券+¥500(小・中・高校生は同額)

Plus ¥500 for adult and youth / student same day purchases. (High School Student & Younger are ¥1,000.)

**レイジーブラッド featuring Reykjavík! は、1 drink (¥500) が当日別途必要です。Attendants are required purchase 1 drink ticket.

Notes:

- *各公演の受付開始は開演の1時間前です。
- *ユース・学生、シニア、高校生以下チケットをご購入の方は当日、証明書のご提示が必要です。
- *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)
- ・10名様以上でご来場の際には団体割引を設けております。詳細はKYOTO EXPERIMENTチケットセンターまでお問い合わせください。
- ・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。
- ・主催者の都合により公演中止となる場合をのぞき、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、開演後、入場を制限させていただく場合がございます。その際も払い戻しはいたしません。

チケット取扱 / Ticket Information

KYOTO EXPERIMENTチケットセンター

(11:00-20:00、9/16までは日曜休)

窓口 | 京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2 京都芸術センター2F

Tel | 075-213-0820

オンライン(要事前登録) | http://kyoto-ex.jp(PC) http://kyoto-ex.jp/m (MOBILE)

京都芸術センター(10:00-20:00)

窓口販売のみ

チケットぴあ

Tel | 0570-02-9999 オンライン | http://pia.jp/t

KYOTO EXPERIMENT Ticket Center

(11:00-20:00, Closed Sundays until 9/16)

Box Office | Kyoto Art Center 2F Tel | 075-213-0820 Online | http://kyoto-ex.ip

Kyoto Art Center (10:00-20:00)

Box Office only

Ticket Pia (Japanese only)

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

KYOTO EXPERIMENTセット券

複数観劇される方へお得なセット券です。公式プログラムからご希望の演目を組み合わせてご観劇ください。 *当日購入不可 *1演目につき1回のみ *本人のみ有効

*各3演目券は日時指定のうえ、お申し込み下さい。

フリーパス(公式プログラム有料10演目) | ¥20.000

公式プログラムのすべてをご堪能いただけます。 【枚数限定】

学生フリーパス(公式プログラム有料10演目) | ¥12.000

公式プログラムのすべてをご堪能いただけます。(要学生証提示)

【枚数限定】

3演目券 | ¥7.500

お好きな3演目を選んでご覧いただけます。

学生3演目券 ¥6,000

学生にお得なセット券。(要学生証提示)

海外カンパニー3演目券 ¥6,900

下記、海外カンパニー4演目の中から3演目を選べる お得なセット券。

2. 砂連尾理/劇団ティクバ+循環プロジェクト、 3. レイジー・ブラッド featuring Reykjavík!、5. リア・ ロドリゲス、6. チョイ・カファイ

取扱=KYOTO EXPERIMENTチケットセンター

KYOTO EXPERIMENT Coupon Tickets

3 performances coupon tickets are a great deal for those who would like to attend more than one performance. You can combine 3 shows of your choice from our official program.

*Advance only *Limited one showing of each performance *Verified holder only

*Please specify the date and time of each performance.

Free Pass (for all the 10 official programs) | ¥20,000

You can enjoy all the performances from our official program.

[Limited number]

Free Pass (for all the 10 official programs) [for student] | ¥12,000

You can enjoy all the performances from our official program. (ID requires)
[Limited number]

3 performances | ¥7,500

You can choose 3 performances of your preference.

3 performances [for student] | ¥6,000

Discount coupon tickets for students. (ID requires)

3 international performances | ¥6,900

You can choose 3 performance from below 4 titles.

2. Osamu Jareo / Thikwa + Junkan Project

3. Lazyblood featuring Reykjavík!

5. Lia Rodrigues

6. Ka Fai Choy

Available at KYOTO EXPERIMENT Ticket Center

Notes

- * Theater reception opens 1h prior to the performance.
- * ID required for youth / student, senior and high school student & younger tickets.
- * Accessible Tickets are a ¥500 discount from the regular price and include one complimentary ticket for the helper. We may guide you to specific seats. Please contact the KYOTO EXPERIMENT ticket center.
- * The group rate is applied to 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 refund or date change will be accepted after a ticket has been purchased, except in the case of cancellation of a performance for unforeseen reasons.
- * Entrance to some performances may be refused after curtain time. Please note that no refund will be made in case you are late for the performance.

会場アクセス / Access Shimogamo 車鞍馬口涌 Mototanaka sta B 京都芸術劇場 春秋座 (京都造形芸術大学内) Kyoto Art Theater Shunjuza (Kyoto University of Art and Design 今出川 今出川道 出町柳 D 京都府立府民ホール アルティ 京都御所 神宮丸太町 丸太町 E METRO C 元·立誠小学校 京都市役所前 三条京阪 いのうえ屋 A 京都芸術センター 蛸薬師通 flowing KARASUMA 阪急線 . 祇園四条 五条 清水五条 **谷**: 駐輪場 七条 七条通 【レンタサイクル】 京の貸自転車 いのうえ屋 営業時間:月-土9:00-18:00、日10:00-18:00 ※フェスティバル期間全日18:00から21:45まで KYOTO EXPERIMENT事務局(京都芸術センター内) での返却が可能です。 貸出・返却場所:いのうえ屋 HOTEL ANTEROOM 九条语 利用料金:500円/日 KYOTO お問合せ:いのうえ屋 [Tel: 075-231-5412] ※ご利用の方は「KYOTO EXPERIMENT レンタサイクル 利用」とお伝えください。

A 京都芸術センター / Kyoto Art Center

〒604-8156 京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2 546-2, Yamafushiyama-cho, Nakagyo-ku, Kyoto Tel: 075-213-1000 E-mail: info@kac.or.jp Website: http://www.kac.or.jp/

・地下鉄烏丸線「四条駅」、阪急京都線「烏丸駅」下車、22・24番出口より徒歩5分 ※駐車場なし・駐輪場あり

B 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)

〒606-8271 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 Kitashirakawa, Sakyo-ku, Kyoto Tel: 075-791-8240 E-mail: k-pac@kuad.kyoto-art.ac.jp Website: http://www.k-pac.org/

- ・地下鉄烏丸線「北大路駅」(北大路バスターミナル)より、市バス204系統「高野・銀閣寺」 ゆき「上終町京都造形芸大前」下車すぐ
- ・京阪本線「三条駅」より、市バス5系統「岩倉」ゆき「上終町京都造形芸大前」下車すぐ
- ・阪急京都線「河原町駅」(四条河原町)より、市バス5系統「岩倉」ゆき または、市バス3系統「百万遍・上終町京都造形芸大」ゆき「上終町京都造形芸大前」
- ・京阪電車「出町柳駅」から叡山電車に乗り換え、「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)

photo: Toshihiro Shimizu

C 元·立誠小学校 / Former Rissei Elementary School

〒604-8023 京都市中京区蛸薬師通河原町東入備前島町310-2 310-2, Bizenjima-cho, Nakagyo-ku, Kyoto

- ・阪急京都線「河原町駅」下車、1a 出口より北へ徒歩3分
- ・ 阪恵泉都縣 河原可斯」「早、18 田口よりルヘルショル ・京阪本線 部艦 國外条別、下車、41 5号出口より北西方向へ徒歩5分 ※駐車場・駐輪場なし(駐輪は市営先斗町駐輪場[有料]をご利用ください。)

photo: Shunsuke Yamas

D 京都府立府民ホール アルティ / Kyoto Prefectural Citizen's Hall ALTI

〒602-0912 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 E-mail: hall@alti.org Website: http://www.alti.org

- ・地下鉄烏丸線「今出川駅」下車、6番出口より南へ徒歩5分
- ・京阪「出町柳駅」2番出口より、市バス201系統「千本今出川・みぶ」ゆき、または、203系統「北野天満宮・西大路四条」ゆき、「烏丸今出川」下車、烏丸通を南へ徒歩5分。

※駐車場なし・駐輪場あり

E METRO

〒606-8396 京都市左京区川端通丸太町下ル下堤町82 恵美須ビルBF BF, Ebisu Bldg, 82, Shimotsutsumi-cho, Sakyo-ku, Kyoto Tel: 075-752-4765 E-mail: info@metro.ne.jp Website: http://www.metro.ne.jp/

- ・京阪「神宮丸太町駅」2番出口階段を上がりきるまでにあります。
- ・地上からお越しの方は、川端丸太町交差点東南の京阪「神宮丸太町駅」 入口からお入り下さい。 ※駐車場・駐輪場なし

カレンダー/Calendar

	9 / September 10 / October																																							
アクセ ACCE		22 sat	23 sun	24 mon		26 wed	27 thu		29 sat		1 mon	2 tue				sa sa		e mo			10 wed	11 thu		13 sat		15 mon	16 tue	17 wed	18 thu	19 fri	20 sat	21 sun				4 25 d thu			28 sun	
地点 Chiten はだかの王様 The Emperor's New Clothes	Α	0	0	15:00 © 19:00		17:00 © 19:30																																		60 min
砂連尾理/劇団ティクバ+ 循環プロジェクト Osamu Jareo/Thikwa + Junkan Project 劇団ティクバ+循環プロジェクト Thikwa + Junkan Project	С	16:00 ©	15:00 ©																																					60 min
レイジープラッド featuring Reykjavík! Lazyblood featuring Reykjavík! The Tickling Death Machine	E					21:30	21:30)																																75 min
杉原邦生/KUNIO Kunio Sugihara / KUNIO KUNIO10 更地 Sarachi (Vacant Lot)	С						19:30	19:30	0 🗆	16:00 ©)																													90 min
リア・ロドリゲス 5 Lia Rodrigues POROROCA	D																20:0	C	:00																					60 min
チョイ・カファイ Ka Fai Choy "Notion: Dance Fiction" and "Soft Machine"	Α																						i	20:00	17:00 ◎ □															80 min
高嶺格 Tadasu Takamine ジャパン・シンドローム ~step2. "球の内側" Japan Syndrome ~step2. "lnside of the ball"	Α																													20:00	14:00 © 19:30 □	17:00 ©								未定
池田亮司 8 Ryoji Ikeda datamatics [ver.2.0]	В																														17:00 ©									55 min
ポッドール Potudo-ru 夢の城 - Castle of Dreams Castle of Dreams	С																																			20:0	0 20:00	0	15:00	70 min
ASA-CHANG & 巡礼 ASA-CHANG & Jurray 新・アオイロ劇場 NEW Aciro Theater	A																																			20:0	0 20:00	17:00 © 🖵	18:00	60 min
ピリー・カウィー Billy Cowie Tango de Soledad / The Revery Alone	Α	_																		10:00	_																		→	_
/ In the Flesh																				20:0	IU .		里肉												_		_			
フリンジ "PLAYdom 孝 " 音楽室	С							-	劇団 競泳水	着-			■ ナ:	カゴー	+						-	dı	男肉 u Sole		− アマ³	アドリー	_		-		Baoba うらばし									
五感で感じる和の文化事業 京都創生座 Feel Traditional Japanese Culture Project Kyoto Soseiza	В																																				プレトー: 18:30 ◎	<i>2</i>)		120 min
関連イベント Related Events		7	74− 5	5 4					松見	拓也展					ニュ ブラン	イ・ 'シュ	_		チャー	Fg	Soft Ma	achine	e』展示		7ォーラ 〜 →	Д		公			・トー:	Ė	£	ネットワ	フーク	'・ ミーテ	イング			

 [※] 各演目「□」がついた回は終演後ポスト・パフォーマンス・トークを予定しております。 □ Post-Performance Talk
 ※ 各演目「◎」がついた回は託児サービスがご利用いただけます(有料:1,500円、要事前予約)。予約お申込みの締切は各公演の5日前となります。 予約・問合せ:KYOTO EXPERIMENT事務局 075-213-5839 (平日11:00-19:00)

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 that 600 forms, which stand for the evolution of the creative spaces.

logo design: UMA/design farm

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

京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町 546-2 京都芸術センター内 Kyoto Art Center, 546-2, Yamafushiyama-cho, Nakagyo-ku, Kyoto

Tel | +81(0)75-213-5839 E-mail | info@kyoto-ex.jp http://kyoto-ex.jp

発行日 | 2012年8月29日 Published Aug. 29, 2012

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、和田ながら 写真 (p1, p10-11, p56-57, p70-71): 松見拓也 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) Edit: Masako Tago, Nagara Wada

Images (p1, p10-11, p56-57, p70-71): Takuya Matsumi

Print: KASHIMURA CO.,LTD.

©KYOTO EXPERIMENT

KYOTO EXPERIMENT 2012

京都国際舞台芸術祭