

KYOTO EXPERIMENT2022 ティノセーガル「これはあなた」

10.1(土)–10.23(日) 10:00–18:00

*月曜休館(10.10は祝日のため開館)

会場:京都市京セラ美術館 日本庭園

入場無料

アーティスト:ティノ・セーガル

翻訳者:高島伶奈、中西星羅、野村美貴子、早川葉南子

プロデューサー:コーラ・ジアノッラ、早川葉南子

コーディネーター:平野春菜、藤村南帆

企画協力:国枝かつら(京都市京セラ美術館 アソシエイト・キュレーター)

関連企画キュレーション:中島那奈子(ダンス研究者、ダンスドラマトウルク)

謝辞:セルジュ・ローラン(ヴァン クリーフ&アーペル ダンス&文化プログラム ディレクター)

主催:KYOTO EXPERIMENT、Dance Reflections by ヴァン クリーフ&アーペル

DANCE BY
REFLECTIONS
VAN CLEEF & ARPELS

<https://www.dancereflections-vancleefarpels.com/en>

アンケートのお願い

今後のKYOTO EXPERIMENT開催のためにご意見をお寄せください。下記フォームにアクセスしていただきアンケートにお答えいただくと、抽選でKYOTO EXPERIMENTオリジナルグッズをプレゼントします。

Please access the QR code above to answer our questionnaire and get the chance to win some original festival merchandise!

最新情報はウェブサイトをご覧ください。

Full details and the latest information is published on the festival website.

kyoto-ex.jp

KYOTO EXPERIMENT 2022

ティノ・セーガル「これはあなた」

関連プログラム

Tino Sehgal, *This You* Dance Film Screenings Program

ティノ・セーガル『これはあなた』に加え、ポストモダンダンスの源流とその継承について紐解くダンスフィルム上映とトークを、期間中に京都市京セラ美術館で開催します。

キュレーション・レクチャー:中島那奈子(ダンス研究者、ダンスドラマトウルク)

会場:京都市京セラ美術館 講演室、参加無料

主催:KYOTO EXPERIMENT、Dance Reflections by ヴァン クリーフ&アーペル

フォーエバーポストモダンダンス

10月2日(日)

11:30–12:40 映像上映

12:50–14:10 トーク

イヴォンヌ・レイナー個人蔵の「Trio A、旗とともに」を本邦初公開!

一日目は「フォーエバーポストモダンダンス」と銘打って米国ポストモダンダンスの魅力をお話します。ポストモダンダンスを代表するNYジャドソン教会派のメンバーの初期の代表作に加え、彼らに影響を与えた振付家マース・カニングハムと作曲家ジョン・ケージの作品を上映します。ベトナム戦争や検閲など1960、70年代当時の状況を踏まえつつ、KYOTO EXPERIMENTで紹介された作品の、近年の展開を振り返ります。ダンスと映像の関係に焦点をあてながら、実験的な試みであったポストモダンダンスが、なぜいま語り続けられるのか、その魅力を紹介いたします。

ポストモダンダンスとビジュアルアーツ

10月21日(金)

18:00–19:00 映像上映

19:10–20:40 トーク

ダンスがビジュアルアーツに最も近付いた時期であるポストモダンダンスは、今も多くのの人々にとって「コンテンポラリー」につながる参照項として重要な意味を持ち続けています。二日目はポストモダンダンスに参加した美術家の作品や同時期に始まったコンタクト・インプロヴィゼーション、フルクサス、身体を作品のメディアとするパフォーマンス・アートを紹介しながら、ポストモダンダンスと現代アートとの接点を探ります。トークでは岡村恵子さんをお迎えし、ポストモダンダンスの日本のアーティストへの影響をお聞きしていきます。

Held in parallel to Tino Sehgal's *This You*, a number of dance film screenings and talks will unpack the origins and legacies of postmodern dance.

Curation and Lecture by Nanako Nakajima (Dance Researcher and Dramaturge)

Venue: Japanese Garden, Kyoto City KYOCERA Museum of Art

Co-presented by Kyoto Experiment and Dance Reflections by Van Cleef & Arpels

Forever Postmodern Dance

Date: 10.2 (Sun)

11:30–12:40 Screening

12:50–14:10 Talk

Includes the first screening in Japan of *Trio A with Flags*, from the private collection of Yvonne Rainer!

The first day of screenings examines American postmodern dance. In addition to major early work by artists associated with New York's Judson Dance Theater, which was a leading force in postmodern dance, the screenings include a work by two artists who influenced them: the choreographer Merce Cunningham and composer John Cage. The talk after the screenings discusses recent developments among the companies presented at Kyoto Experiment as well as the circumstances in the 1960s and 1970s, including the Vietnam War and censorship. Focusing on the relationship between dance and film or video, the program introduces why postmodern dance's experimental endeavors continue to attract interest.

Postmodern Dance and Visual Arts

Date: 10.21 (Fri)

18:00–19:00 Screening

19:10–20:40 Talk

Postmodern dance brought the visual arts and dance closer than ever before. Today, the movement remains a major point of reference for contemporary modes of art. The second day of screenings introduces the work of visual artists who contributed to postmodern dance as well as contact improvisation, which emerged in the same period, the Fluxus movement, and performance art, which employs the body as an artistic medium, while also searching for connections between postmodern dance and contemporary art. In the talk, Nanako Nakajima and Keiko Okamura discuss the influence of postmodern dance on artists in Japan.

プログラム紹介(テキスト:中島那奈子)

1日目 フォーエバーポストモダンダンス

1 「Trio A、旗とともに」(1970年)イヴォンヌ・レイナー 12分11秒

ポストモダンダンスを代表するNYのジャドソン教会派の主要メンバーであるイヴォンヌ・レイナー。そのレイナーの代表作「Trio A、」はさまざまなバージョンによって上演が行われた。1970年の星条旗でのバージョンは、ジャドソン記念教会でジョン・ヘンドリックスとジャン・トーシュが開催した「人々の星条旗ショー」で上演された。この企画は、米国の星条旗を冒瀆する作品を展示したギャラリストが起訴されたことへの抗議活動であり、これにレイナーも参加した。ここでレイナーは、星条旗と裸体の取り合わせが、抑圧と検閲への二重の反撃になると言って、裸体の上に首から星条旗を纏って「Trio A」を踊ることを決行した。

Courtesy of Yvonne Rainer

2 「運搬のそれぞれのあり方」(1966年)イヴォンヌ・レイナー 3分18秒

1966年にロバート・ラウシェンバーグとベル電話会社のエンジニア、ピリー・クリューバーによって開催された「9つのタペ:演劇とエンジニアリング」は、テクノロジーとアートを統合する試みであった。ジャドソン教会派のメンバーも多数参加し、レイナーも、物理学者ベル・ビョルンの技術協力をうけたパフォーマンスを発表した。この「運搬のそれぞれのあり方」では、特定のルールに沿って15人のパフォーマーが物体を動かし、そこには木材、薄板、厚板、カール・アンドレが作ったポリスチレンのブロックもあった。パフォーマンスではさまざまな要素が併置され観客の解釈に委ねられ、物体とパフォーマーの置き換え、モビールの降下、映画についての対話、映像の投影が行われ、天井から吊るされたブランコにはスティヴ・バクストンが乗っていた。レイナーは、トランシーバーを使って高台から指示を出す予定だったが当日はうまくいかなかった。

Courtesy of Julie Martin

3 「壁を歩く」(1971年)トリシャ・ブラウン 15分21秒

世界的にも評価の高い振付家トリシャ・ブラウンは、1960年代のジャドソン教会派とともに作品を発表しはじめた。ブラウンは、1970年にレイナーやバクストンらと「グランドユニオン」を結成して実験的な即興を行いながら、トリシャ・ブラウン・ダンスカンパニーを設立し、ニューヨークのソーホー地区にある建物の屋上や壁といった、近代的劇場ではない新たな空間でダンスを作ることを試みた。そこでは、重力と戯れながらすべての空間が平等に捉えられ、人間の身体の未知の可能性が探究され

Program introduction (Text: Nanako Nakajima)

Day 1: Forever Postmodern Dance

1. Yvonne Rainer, Trio A with Flags (1970) 12 min. 11 sec.

Yvonne Rainer was a major artist in the New York-based Judson Dance Theater collective, a pioneering force in postmodern dance. One of her key works is *Trio A*, which has been performed in various versions. The 1970 version performed with dancers wearing the Stars and Stripes was staged as part of *People's Flag Show*, organized by Jon Hendricks and Jean Toche at Judson Memorial Church. The show was held as a protest against the flag desecration conviction of a gallery owner who exhibited artworks that used the American national flag. In this iteration of *Trio A*, Rainer and other dancers performed wearing the American flag tied like a bib around the neck over their nude bodies, forming what Rainer called a "double-barreled attack on repression and censorship."

Courtesy of Yvonne Rainer

2. Yvonne Rainer, Carriage Discreteness (1966) 3 min. 18 sec.

9 Evenings: Theatre and Engineering, which was staged in 1966 by Robert Rauschenberg and the Bell Telephone Laboratories engineer Billy Klüver, was an attempt to bring together technology and art. Many members of Judson Dance Theater also contributed to the event, with Rainer presenting a performance made in collaboration with the physicist Per Biorn. In *Carriage Discreteness*, fifteen performers move objects—pieces of wood, panels or sheets of varying degrees of thickness, Styrofoam blocks made by Carl Andre, etc.—according to certain rules. The performance juxtaposes various elements, leaving their interpretation up to the audience, and encompasses switching the objects and performances, a mobile descending down a wire, discussion about cinema, a film projection, and Steve Paxton on a swing suspended from the ceiling. Rainer was meant to use a walkie-talkie to issue instructions from a raised platform, but this ultimately proved unfeasible on the day.

Courtesy of Julie Martin

3. Trisha Brown, Walking on the Wall (1971) 15 min. 21 sec.

The internationally acclaimed choreographer Trisha Brown presented her first work in the 1960s with Judson Dance Theater. In 1970, she formed the Grand Union with Rainer and Paxton, and continued her experimental improvisation, eventually founding the Trisha Brown Dance Company and creating dance in new kinds of spaces completely different from a modern theater venue: on the walls or roofs of buildings in the New York district of Soho. These endeavors played with gravity while treating all spaces equally and exploring the unknown possibilities of the human body. Developing the idea of flight that

Kyoto Experiment Kyoto International Performing Arts Festival 2022

Organized by
Kyoto International Performing Arts Festival Executive Committee
Kyoto City
ROHM Theatre Kyoto (Kyoto City Music Art Cultural Promoting Foundation)
KYOTO ART CENTER (Kyoto Arts and Culture Foundation)
Kyoto Performing Arts Center at Kyoto University of the Arts
THEATRE E9 KYOTO (Arts Seed Kyoto)

Supported by
The Agency for Cultural Affairs, Government of Japan, through the Japan Arts Council, Fiscal Year 2022
Japan Foundation for Regional Art Activities
Association for Corporate Support of the Arts, Japan: 2021 Fund for Creation of Society by the Arts and Culture

Performing Arts Fund NL
Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Austrian Cultural Forum Tokyo
Australia-Japan Foundation (AJF)

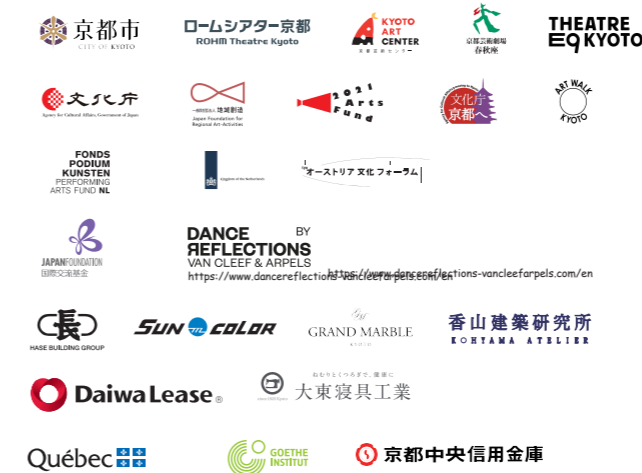
Views by Ayaka Ono & Akira Nakazawa / Spacenotblank is co-presented by Spacenotblank
Bipolar by Merzbow, Balázs Pándi & Richard Pinhas with Lieko Shiga is co-presented by The Japan Foundation
This You by Tino Sehgal is co-presented by Dance Reflections by Van Cleef & Arpels

Sponsored by
Hase Building Co., Ltd., SunM Color Co., Ltd., GRAND MARBLE, KOHYAMA ATELIER, Daiwa Lease Co., Ltd., DAITO SHINIGU KOGYO Co.,Ltd.

With the special cooperation of
Goethe-Institut Osaka Kyoto, Kyoto Chuo Shinkin Bank, Délégation générale du Québec à Tokyo

With the stage equipment cooperation of
Lighting Equipment: RYU Co., Ltd.
Audio Equipment: KWAT Co., Ltd.
Video Equipment: Takenaka Co., Ltd.

With the cooperation of
UrBANGUILD, Ace Hotel Kyoto, Australian Embassy Tokyo, KAGANHOTEL, Kinosaki International Arts Center (Toyoaka City), Kyoto Okazaki Tsutaya Books, Kyoto Student Theater Festival 2022, KYOTO INTERNATIONAL FILM AND ART FESTIVAL 2022, Kyoto City KYOCERA Museum of Art, Council for Kyoto Traditional Forest Culture, Shijo Hanzaikai Shopping Street Promotion Associations, Takatsuki Art Hour "interlude", Toyoaka Theater Festival 2022, Dongahata Campsite, Nuit Blanche KYOTO 2022, node hotel, BnA Alter Museum, British Council, HOTEL ANTEROOM KYOTO, Port B, mamagoto, READYFOR, Gion Shopping Street Promotion Association, Yasuo Kato (BaseBranca, Capoeira Gerais), Ami Maeda (Ninja-Do), MAGASINN KYOTO

令和4年度日本博イノベーション型プロジェクト
(独立行政法人日本芸術文化振興会/文化庁)
Supported by the Agency for Cultural Affairs, Government of Japan, through the Japan Arts Council, Fiscal Year 2022

Kyoto International Performing Arts Festival Executive Committee
Chair
Fumio Amano (Professor, Kyoto Performing Arts Center)

Vice Chair
Yoshiaki Morikawa (Managing Director, Kyoto City Music Art Cultural Promoting Foundation)

Committee Members
Yoshitaka Ando (Professor, Director of Kyoto Performing Arts Center)
Yukako Ogura (Program Director, ROHM Theatre Kyoto)
Tetsuya Ozaki (Editor-in-Chief, REALKYOTO FORUM, ICA KYOTO)
Yota Kageyama (Director, Arts Seed Kyoto / Theatre Manager, THEATRE E9 KYOTO)
Toru Koyamada (Artist / Professor, Kyoto City University of Arts)
Ritsue Hata (Editorial committee member of Arts and Cultural News Department, Osaka head office of The Mainichi Newspapers)
Ken Makizawa (Manager, Culture and Arts Planning Section, Culture and Citizens Affairs Bureau of Kyoto City)
Satoshi Yamashita (General Manager and Secretary-General, Kyoto Arts and Culture Foundation)
Hiroshi Yoshioka (Aesthetician / Professor, Institute of Philosophy & Human Values Kyoto University of The Arts)

Supervisors
Shigekatsu Takahata (Deputy Director, ROHM Theatre Kyoto, Kyoto City Music Art Cultural Promoting Foundation)
Takayuki Mori (Manager, Culture and Arts Planning Section, Culture and Citizens Affairs Bureau of Kyoto City)

Advisors
Kojin Ota (Theater Critic / President, Kyoto University of Education)
Akira Shigeyama (Kyogen Artist / President of NPO Kyoto Arts Meeting / Director, THEATRE E9 KYOTO)
Motoaki Shinohara (Professor Emeritus, Kyoto University)
Soshitsu Sen (Urasenke Grand Tea Master)
Akira Tatehata (Director, Kyoto Art Center / President, Tama Art University)
Oriza Hirata (Playwright, Theater Director / Director of Seinendan / President, Professional College of Arts and Tourism)

Names are listed in gojuon order (a system for ordering Japanese kana characters).

Kyoto International Performing Arts Festival Executive Committee Office
Co-directors:
Yoko Kawasaki, Yuya Tsukahara, Juliet Reiko Knapp

Administrative Director: Junko Kakiwaki
Office: Miwako Inoue, Shunsuke Kadowaki, Hiroshi Watanabe
Public Relations: Yoshimi Toyoyama, Ruka Maeda
Public Relations Support: Masako Tago, Mei Toma
Chief Production Coordinator: Kanako Yamasaki (KANKARA Inc.)
Production Coordinators: Hiroto Kojima (Baseline Arts Management), Eri Shibata, Tsubasa Shimizu (KANKARA Inc.), Haruna Hirano, Naho Fujimura, Shunsuke Manabe [ROHM Theatre Kyoto] Kei Saito, Kimiko Terada, Yuichiro Masuya [Kyoto Art Center] Tomo Setou, Keisuke Nakaya, Kanako Hirai, Yukina Yagi [Kyoto Performing Arts Center] Miho Kawahara, Takanori Goto [THEATRE E9 KYOTO] Mana Okuyama, Taro Kimoto
Technical Director: Masaya Natsume
Technical Coordinators: Kodachi Kitagata, Yuhi Kobayashi, Mao Sakai
Interns: Shia Odajima, Miyu Yamagiwa
Text Coordination: MUESUM Co.Ltd., (Tomomi Tada, Dai Nagae, Chiaki Hanyu)
English translation from Japanese: Art Translators Collective (Lillian Canright, Alex Dudok de Wit, Hibiki Mizuno, Yume Morimoto, Monika Uchiyama), William Andrews
Crowdfunding Management: Eriko Nishitani (Relay Relay LLP)

Art Direction / Design: Aiko Koike
Archive Video and Photo Direction: slide//show (Takuya Matsumi, Kim Song-Gi, Yoshitaka Shimada, Yuki Moriya)
Web Direction: bank to LLC (Takahiro Mitsukawa, Yumi Hayashi, Hiroshi Matsuda)
Web Design: Kento Yoshida (bank to LLC.)
Web Programming / Web Coding: Kazuma Hitomi (bank to LLC.)

Advisory Board:
Reza Afisina (Visual Artist from collective ruangrupa / Artistic Director for documenta fifteen / Member of Gudskul: collective study and contemporary art ecosystem from Jakarta, Indonesia), Masataka Hosoo (President & CEO, Hosoo Co.Ltd.), Anna Wagner (Artistic and Managing Director, Künstler*innenhaus Mousonturm, Frankfurt am Main)

Volunteers:
Fumiko Asaeda, Eri Ashida, Megumi Ishizuka, Tomoko Ishino, Yuna Ichise, Shohei Ichinose, Kyoko Itou, Kimika Itou, Michiyo Itou, Yoshitaka Inami, Misaki Uno, Katsuya Umeda, Rimiko Uyama, Anna Oe, Sonoko Otani, Masakazu Otsuki, Ayuna Oonishi, Mia Omura, Rei Omoto, Haruka Oyabu, Nikita Ogata, Hiroshi Ogawa, Haruka Ogura, Chinami Kato, Inori Kamikawa, Ryuki Kawauchi, Seitaro Kawakita, Moeka Kishida, Kenmei Kitazawa, Tsukina Kinugasa, Saeri Kosuda, Saya Kobayashi, Anri Shigeta, Mei Shimada, Masako Shiraiwa, Aina Sugimoto, Ryuta Suzuki, Yuka Sekiguchi, Haruka Takagi, Honoka Takahashi, Yorio Takahashi, Yasuko Taki, Ayumi Taguchi, Kurumi Tanaka, Tanaka Ken, Aimi Tabata, Syungei Zhang, Mai Tsujimura, Tatsuko Tsuchihashi, Nonoka Nagai, Yuri Nakao, Hiroshi Nakakubo, Kenichi Nakata, Yoko Nakahara, Ayana Nakaharada, Takeshi Nakamura, Maiko Nakamura, Toshiaki Nishimura, Sakura Nishiyama, Yuko Nodera, Riko Nonaka, Madoka Hatano, Hiroaki Hamano, Gen Hayami, Kan Harada, Hanshin, Yukako Hioki, Yoshitaka Hishimoto, Jyunji Hyodo, Yuri Hirao, Kyoko Hirota, Aiko Hori, MA YUNTING, Cihana Matsuda, Ma yui, Tomoyo Miki, Shoko Miyaguchi, Otoh Miyazaki, Yuki Miyamoto, Mizuki Morita, Tomomi Yasutake, Syuma Yanagihara, Yua Yamashita, Yumi Yamanaka, Yasue Yamamoto, Runa Yoshida, Mituru Arai, Norihiro Okamura, Tomomi Kinoshita, Hiro Sato, Noe Tanaka, Noa Tamura, Yo Tomita, Honoka Hayami, Aika Matsushita, Asuka Matsutani, Yuki Mochizuki

6 「カメラのための浜辺の鳥」(1993年) マース・カニングハムとジョン・ケージ 28分

ポストモダンダンスの先駆者と言われたマース・カニングハムは、作曲家のジョン・ケージとともに、ジャドソン教会派のアーティストに大きな影響を与えた。カニングハムはマーサ・グラハム舞踊団でソリストとして活躍後、1953年に自身のカンパニーを設立する。「動きのための動き」を追求したカニングハムは、ケージの影響のもと、振付にチャンス・オペレーションや不確定性の構造を取り入れたり、振付を音楽や美術から独立させたりして、多焦点的で脱中心化した舞台を発表した。このエリオット・カプラン撮影の「カメラのための浜辺の鳥」(1993年)はビデオダンスの傑作で、舞台上で上演された「浜辺の鳥」(1991年)に三人のダンサーを加え、複数のロケーションや白黒とカラー映像、ドルビーの音響装置を組み合わせて撮影用に作りかえている。ケージは、ジェームズ・ジョイスの『フィネガンズ・ウェイク』に続く未完の小説タイトルにちなんだ大規模な作品『海』にちなんだ大規模な作品を書こうと考えたがうまくいかず、カニングハムのレパートリーとしてこの「FOUR3」を作曲した。またこれはカニングハムが自然研究と呼ぶ作品の一つで、ダンサーが鳥の群れのように可変的流動的なリズムに沿って、マーシャ・スキナーがデザインした衣装で踊る。作品構成は四つのパート「チェス」「龍安寺」「五人のための組曲」「風景」に分かれ、チェスのルールや石との関係でダンスは巧妙に振り付けられている。

Courtesy of Electronic Arts Intermix (EAI), New York. Special acknowledgement to Merce Cunningham Trust

「イヴォンヌ・レイナーがマーサ・グラハム(実はリチャード・ムーヴ)にTrio Aを教える」(2002年)(抜粋部分)
※本イベントでは抜粋部分を紹介いたします。

ポストモダンダンスの「ミニ・マスターピース」として評価が確立しているレイナーの「Trio A」は、現在まで多くのダンサーやダンス経験がない人に踊られている。日常的な動作で振り付けられ、誰にでも踊れることを謳ったポストモダンダンスだが、実は「Trio A」はかなり難しい。動きの反復やクライマックスがなく、癖をつけずに一定のリズムで踊ることが定められている。このチャールズ・アトラスの映画「レイナー・バリエーション」(2002年)では、モダンダンスの巨匠マーサ・グラハムに扮したパフォーマンス・アーティストのリチャード・ムーヴが、レイナーから「Trio A」の振り付けを教わるシーンが挿入される。「Trio A」でもグラハム特有の表現をしようムーヴを、レイナーが直していく様子は、モダンダンスとポストモダンダンスのユーモラスな対話ともいえよう。

6. Merce Cunningham and John Cage, *Beach Birds for Camera* (1993) 28 minutes

Along with the composer John Cage, postmodern dance pioneer Merce Cunningham had a large influence on the artists associated with Judson Dance Theater. After dancing as a soloist with the Martha Graham Dance Company, Cunningham formed his own company in 1953. Inspired by the pursuit of pure movement and influenced by Cage, he integrated what he called "chance operations" and structural uncertainty into choreography, making it independent of music and stage design to create multifocal and decentered performances. Shot by Elliot Caplan, *Beach Birds for Camera* (1993) is a masterpiece of dance film (or what the makers called "video dance"): it adds three dancers to the stage performance *Beach Birds* (1991), remaking it in ways that take advantage of what a film can do: use of multiple locations, mixing black-and-white and color footage, and incorporating Dolby Stereo. Unable to make progress with writing a major work called *Ocean*, inspired by a novel title that James Joyce was possibly going to write after *Finnegan's Wake*, Cage instead composed *Four3* as the music for Cunningham's company to use for *Beach Birds*. The dance work is part of the series of works that Cunningham called *Studies of Nature*. The dancers move to a fluid, variable rhythm like a flock of birds, wearing costumes that Marsha Skinner designed. The work is divided into four parts (Chess, Ryoanji, Suite for 5, Landscape), with the dance deftly choreographed according to the rules of chess and the relationship with stones.

Courtesy of Electronic Arts Intermix (EAI), New York. Special acknowledgement to Merce Cunningham Trust

Yvonne Rainer Teaches Trio A to Martha Graham (Richard Move) (2002) (excerpt)

Regarded as a mini masterpiece of postmodern dance, Yvonne Rainer's *Trio A* has been performed to date by a wide range of people, including both professional dancers and those with no dance experience. Postmodern dance is known for incorporating everyday movements and gestures into its choreography and for advocating the idea that anyone can dance, but *Trio A* is actually quite a difficult piece to perform. It includes no repeated movements or climax, and all the parts are meant to be executed in a neutral way according to a fixed rhythm. Charles Atlas's film *Rainer Variations* (2002) includes a scene in which Rainer teaches choreography for *Trio A* to the performance artist Richard Move, who is impersonating Martha Graham, the giant of modern dance. Rainer's attempts to coach Move as they perform *Trio A* in the style of Graham seems to form a tongue-in-cheek dialogue between modern and postmodern dance.

これはオノがスコアと呼ぶ何かしらの行為や、パフォーマンス、ある種の経験を起こす一連のインストラクションによって実施された。オノの他の作品同様、ここでは観客が行為者として重要な鍵を担っており、参加型アートの先駆とも言える。

Courtesy of Yoko Ono

6 「計り知れぬもの」(1977年) マリーナ・アブラモヴィッチとウーライ 10分

パフォーマンス・アートの分野を代表するマリーナ・アブラモヴィッチは旧ユーゴスラビア・ベオグラード生まれで、60年代後半より活動を開始し、自身の肉体を使ったパフォーマンスやボディ・アートを展開する。1977年にはボローニャの近代美術館で「計り知れぬもの」というパフォーマンスを行い、ここでは美術館の入口にアブラモヴィッチとパートナーのウーライが裸で直立した。美術館に入場するために、人々はその二人のあいだをすり抜けなくては行けないのだが、すり抜ける時にどちら側に向くかを決めなくては行けないというもの。このパフォーマンスは6時間行う予定であったが、3時間後に警察に中断させられたという。アブラモヴィッチは2005年に、ニューヨークのグッゲンハイム美術館でヨーゼフ・ボイスやヴィト・アコンチらによる著名なパフォーマンス・アートを再演する「Seven Easy Pieces」を発表し、パフォーマンスやダンスの記録や再演を巡る議論にも火をつけた。

※52分20秒の本作から抜粋して10分を上映します。
Courtesy of Malina Abramović Institute, LIMA

中島那奈子(ダンス研究者、ダンスドラマトウルク)

老いと踊りの研究と創作を支えるドラマトウルクとして国内外で活躍。作品に「イヴォンヌ・レイナーを巡るパフォーマンス・エキシビジョン」(京都芸術劇場春秋座2017)「能からTrio Aへ」(名古屋能楽堂2021)。2019/20年ベルリン自由大学ヴァレスカ・ゲルト記念招聘教授。編著に『老いと踊り』(勁草書房)、2017年米国ドラマトウルク協会エリオットヘイズ賞特別賞。
<http://www.dancedramaturgy.org>

10月21日(金)トークゲスト

岡村恵子

東京都現代美術館(1995-2008、2021-現在)、東京都写真美術館(2008-2021)にて学芸員として数多くの現代美術展の企画実施に携わる。2009年、映像とアートの領域横断的なフェルティバル「恵比寿映像祭」を立ち上げ、第13回までディレクター／キュレーターを務める。近年の主な企画に「しなやかな闘い ポーランド女性作家と映像1970年代から現在まで」(2019)、「山城知佳子 リフレーミング」(2021)がある(いずれも東京都写真美術館)。

the audience and is regarded as a pioneering example of participatory art.

Courtesy of Yoko Ono

6. Marina Abramović and Ulay, *Imponderabilia* (1977) 10min.

A major figure in performance art, Marina Abramović was born in Belgrade in the former Yugoslavia, and began her career as an artist in the second half of the 1960s, developing a practice in which she uses her own body as the medium for performance and body art. In 1977, *Imponderabilia* was performed at a modern art museum in Bologna. Abramović and her partner Ulay stand naked at the entrance to the museum. To enter the museum, visitors have to squeeze between the two artists' bodies and must decide which performer to face as they pass through. The performance was meant to continue for six hours but was stopped by police after just three. In 2005, Abramović presented *Seven Easy Pieces*, a series of famous performance art pieces by the likes of Joseph Beuys and Vito Acconci that she re-enacted at the Guggenheim Museum, sparking debate about the documentation of performance and dance, and the nature of recreation or re-enactment.

A ten min, except of the original 52min 20sec work will be shown.

Courtesy of Malina Abramović Institute, LIMA

Nanako Nakajima (Dance Researcher and Dramaturge)

Dr. Nanako Nakajima is a scholar and dance dramaturg. Her recent research and -dramaturgy projects include "Yvonne Rainer Performative Exhibition" at Kyoto Art Theater Shunju-za in 2017, and the lecture-performance "Noh to Trio A" at Nagoya Noh Theater in 2021. She was a Valeska Gert Visiting Professor 2019/20, at Freie Universität Berlin. She received the Special Commendation of the Elliott Hayes Award in 2017 for Outstanding Achievement in Dramaturgy from the Literary Manager and Dramaturgs of the Americas. Her publications include *The Aging Body in Dance: A Cross-Cultural Perspective*, and she recently launched a bilingual website on dance dramaturgy (<http://www.dancedramaturgy.org>)

10.21 (Fri) Talk Guest

Keiko Okamura

Okamura has been involved in numerous contemporary art exhibitions as a curator both at the Museum of Contemporary Art Tokyo (1995-2008, 2021-present) and the Tokyo Photographic Art Museum (2008-2021). She has also served as the founding director/curator of the Yebisu International Festival for Art & Alternative Visions, a cross-disciplinary festival of art and moving image from its first to 13th edition. Recent exhibitions she curated include "Her Own Way Female Artists and the Moving Image in Art in Poland: From 1970s to the Present" (2019) and "Yamashiro Chikako: Reframing" (2021), both at the Tokyo Photographic Art Museum.

2日目 ポストモダンダンスとビジュアルアーツ

1 「我々は走るだろう」(1963年)イヴォヌヌ・レイナー 11分26秒

イヴォヌヌ・レイナーによる「我々は走るだろう」(1963年)は十二人の男女による7分の作品で、ベルリオーズのミサ曲「レクイエム」の一部を用いている。この作品では、思い思いの服装をした十二人が一定した早足で走るのだが、これは常にパターンをかえ、小グループに分かれて、リーダーをそのつど入れ替えていく。ここでの目的は、形式的な装置として動きの繰り返しを見せるのではなく、名人芸や華麗な音楽と皮肉混じりに戯れることだと、レイナーは述べている。この作品は、1963年にジャドソン記念教会で上演された後も、レイナーの長編パフォーマンス「<Parts of Some Sextets>六重奏部分」の一部として上演され、今も再演され続けている。

※今回上映する映像は1963年の「我々は走るだろう」を、2018年にニューヨーク近代美術館(MoMA)で再構成した際の記録映像。

Courtesy of The Museum of Modern Art, New York

2 「ペリカン」(1963年)「春の訓練」(1965年)「マップルーム2」(1965年)

ロバート・ラウシェンバーグ 7分18秒

ジャドソン教会派には、アメリカを代表する美術家となったロバート・ラウシェンバーグのようにダンスの訓練を受けていないビジュアル・アーティストも関わっていた。ラウシェンバーグは舞台美術を担当しただけでなく、パフォーマンス作品も作っている。バレエのテクニックが明白な意図をもって使用される彼の「ペリカン」(1963年)は灰色のスウェットスーツを着てポワントで踊るキャロライン・ブラウンに、ローラー・スケート靴を履いたラウシェンバーグらがパラシュートを背負って、ペリカンのように踊る。「ローラー・スケート場のダイダロス」とも称されたこの作品は、飛行機の発明者であるライト兄弟に捧げられている。また「春の訓練」(1965年)はウェディングドレス姿でクラッカーを食べるパフォーマンスや、時計が積まれたショッピングカート、ケネディの肖像を持つデボラ・ヘイに、割られた卵や床を動き回る30匹の生きた亀を避けて竹馬で歩くラウシェンバーグといった、イメージで構成された。「マップルーム2」(1965年)はエクспанデッドシネマフェスで上演され、観客が首から下げたボードに映像が映し出され、三羽の鳥が入れた衣装や、動く身体を抽象化するタイヤ、12インチの透明なプラスチックの靴などが用いられた。「マップルーム2」はパフォーマンス・コンバインとされ、様々なイメージを並置する振り付けは、「コンバイン」と呼ばれる彼の作品の作り方と本質的な違いはなかった。

Courtesy of Robert Rauschenberg Foundation

Day 2: Postmodern Dance and Visual Arts

1. Yvonne Rainer, *We Shall Run* (1963) 11 min. 26 sec.

Yvonne Rainer's *We Shall Run* (1963) is a seven-minute work performed by twelve male and female dancers, and set to part of *Grande Messe des morts*, a requiem composed by Berlioz. Each wearing whatever clothing they want, the twelve performers run at a steady, fast pace, but constantly change the way they run, break off into small groups, and with the leader then switching. The aim of this, according to Rainer, "was not repetition as a formal device but to produce an ironic interplay with the virtuosity and flamboyance of the music." Following its premiere at Judson Memorial Church in 1963, Rainer staged it as part of a longer work, *Parts of Some Sextets*, and it continues to be reprised.

Courtesy of The Museum of Modern Art, New York

2. Robert Rauschenberg, *Pelican* (1963), *Spring Training* (1965), *Map Room II* (1965) 7 min. 18 sec.

Visual artists with no dance training were also associated with Judson Dance Theater, and these included Robert Rauschenberg, a leading figure in American art. Rauschenberg created not only stage design and sets but also whole performances. One of these is *Pelican* (1963), which very intentionally uses ballet techniques: wearing a gray sweatsuit, Carolyn Brown dances *en pointe*, while Rauschenberg and another dancer dance like pelicans while wearing roller skates and parachutes. Hailed by one critic as "Daedalus at the Rollerdom," it is dedicated to the Wright Brothers, inventors of the airplane. *Spring Training* (1965) comprises a series of images presented onstage: performers in wedding dresses eating crackers; a shopping cart full of clocks; Rauschenberg walking on stilts toward Deborah Hay, who holds a portrait of Kennedy, while he avoids broken eggs and the thirty turtles moving around the floor. *Map Room II* (1965) was performed at Expanded Cinema Festival. Footage was projected onto the cards that members of the audience wore around their necks, and also featured a cage-costume that included three birds, tires that abstracted the moving body, and shoes with twelve inches of clear plastic. With its choreography juxtaposing a range of images, *Map Room II* is often regarded as a performance-combine because of its similarity to Rauschenberg's "combine" style of work.

Courtesy of Robert Rauschenberg Foundation

3 「ハドル」(1961年)シモーヌ・フォルティ 11分

元は抽象絵画を描いていた舞踊家のシモーヌ・フォルティはジャドソン教会派のメンバーではなかったものの、レイナーやブラウン、パクストン、ロバート・モリスに決定的な影響を与えた。この「ハドル」(1961年)は「ダンスコンストラクション」と呼ばれるシモーヌ・フォルティのコンセプト的な作品群の一つで、オノ・ヨーコのアパートで初演された。「ハドル」では六、七人が肩を寄せ合い、向かい合って立ち、膝を曲げて前にかがみ、腕をお互いの肩と腰にまわして、しっかりと絡みあってハドル(アメフトに由来する談合の意)を組む。一人が少し離れてから、誰かの足に足を乗せ、首に手をひっかけ、誰かの腕に手をかけて、ハドルの外側からよじ登る。その人はよじ登って、ハドルの頂上に静かに移動し反対側に落ちる。そして再び集団に溶け込み、すぐにまた別の人がハドルをよじ登っていく。その件が10分程度続いたら、それぞれのパフォーマーはまた別の六人を観客から見つけて、第二世代のハドルを始めても良いとされている。

Courtesy of ARTPIX

4 「マグネシウム」(1972年)スティーヴ・パクストン 9分30秒

カニングハムのダンサーであったスティーヴ・パクストンは、ジャドソン教会派や即興でのプロセスアートを試みた「グランドユニオン」の主要メンバーとして活躍した。パクストンはその後、デュエットのための即興ダンスフォーマット「コンタクト・インプロヴィゼーション」を考案した。これは、来日公演時に出会った合気道を核として、社交ダンス、レスリング、体操、子供の遊び、性行為といった要素を盛り込んでいる。オーバリンカレッジでのレジデンス後に発表した「マグネシウム」(1972年)は、パクストンのコンタクト・インプロヴィゼーションの傑作として知られる。1970年代後半以降、瞬く間にこの手法は全米、カナダ、ヨーロッパへと広まり、熱狂的なコミュニティを作り出していた。

© Videoda

5 「カット・ピース」(1964年)オノ・ヨーコ 9分10秒

ビジュアル・アーティストのオノ・ヨーコは、1960年代はじめにニューヨークを中心にヨーロッパ各地で展開された前衛芸術フルクサスのメンバーとして活躍した。ジョージ・マチューナスを中心とするフルクサスは、音楽、詩、美術、映画、演劇など数々のメディアを横断し、イベントと呼ばれる催しを各国で開催した。京都の山一コンサートホールで初演された「カット・ピース」(1964年)はオノ初期のパフォーマンス・アートで、舞台にスーツを着たオノが座り、その前にハサミが置かれ、観客は交代で彼女に近づいてその服の一部を切り取ることが指示された。ある者は躊躇いがちに服を切り取り、ある者は下着のストラップまで荒々しく刻む。この作品はその後、東京、ニューヨーク、ロンドン、パリで再演され、こ

3. Simone Forti, *Huddle* (1961) 11 min.

The dancer and choreographer Simone Forti was originally an abstract painter. Though not a member of Judson Dance Theater, she had a decisive influence on Rainer, Brown, Paxton, and Robert Morris. Premiered at Yoko Ono's apartment, *Huddle* (1961) is one of Forti's conceptual *Dance Constructions*. In it, six or seven people perform a version of a huddle (a gathering of players in a circle to receive instructions during a sports game, especially American football): they lean shoulder to shoulder, stand toe to toe, bend their knees and hunch over, put their arms around each other's shoulders and waists, and firmly interlock their bodies. One performer then breaks off, props their feet on someone's leg, balances their hand over someone's neck, grips someone's arm, and climbs up over the others in the huddle. That person climbs up, quietly moves over the top of the huddle, and drops down on the other side. They are then absorbed back into the group again, after which another performer immediately takes their turn to climb over the huddle. Once this has continued for ten minutes, the performers find their six replacements from the audience, and a second huddle begins.

Courtesy of ARTPIX

4. Steve Paxton, *Magnesium* (1972) 9 min. 30 sec.

Steve Paxton was a dancer for Merce Cunningham and a key member of both Judson Dancer Theater and the Grand Union, which attempted to create process art through improvisation. Paxton subsequently conceived Contact Improvisation, his improvisational dance format for duets. At the core of Contact Improvisation is aikido, which Paxton encountered when visiting Japan to perform, and it also incorporates such elements as ballroom dancing, wrestling, gymnastics, children's games, and sexuality. *Magnesium* (1972), which he first presented at the end of a residency at Oberlin College, Ohio, is regarded as the seminal work of Paxton's Contact Improvisation. From the second half of the 1970s, Contact Improvisation spread rapidly all over the United States as well as to Canada and Europe, building a community of ardent practitioners.

© Videoda

5. Yoko Ono, *Cut Piece* (1964) 9min. 10sec.

The visual artist Yoko Ono was a member of the avant-garde art movement Fluxus, which was active in New York and across Europe from the early 1960s. Centering on George Maciunas, the interdisciplinary Fluxus encompassed music, poetry, visual art, film, theater, and more, and is known for the performance-style "events" that its members held around the world. Premiered at Kyoto's Yamaichi Concert Hall in 1964, *Cut Piece* is an important piece of performance art from Ono's early period. Ono sits on the stage, dressed in a suit and with a pair of scissors placed in front of her. Members of the audience then come onstage to cut off a piece of her clothing with the scissors. Some do this tentatively, while others are bolder, even going so far as to cut the straps of her bra. The work was subsequently performed in Tokyo, New York, London, and Paris, held each time according to a set of instructions (what Ono calls a "score") devised to realize some kind of action, performance, or experience. Much like Ono's other work, *Cut Piece* emphasizes the agency of