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:高畠伶奈、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、ダンスドラマトゥルク)

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

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!

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、ダンスドラマトゥルク)

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

□ア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、なぜいまも語り続けられるのか、その魅力を紹介します。

□ 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.

|日目 フォーエバーポストモダンダンス

| 「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、米国の星条旗を冒涜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

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、ビリー・クリュバーによって開催された「9 つのタベ: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、物理学者ペル・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ーヴ・ パ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年にレイナーやパクストンらと 「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

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

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

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

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 Spacenotbla

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

Hase Building Co., Ltd., SunM Color Co., Ltd., GRAND MARBLE, KOHYAMA ATELIER, Daiwa Lease Co., Ltd., DAITO SHINGU 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.

🎇 京都市

UrBANGUILD. Ace Hotel Kvoto, Australian Embassy Tokyo, KAGANHOTEL, Kinosaki International Arts Center (Toyooka 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 Han'eikai Shopping Street Promotion Associations, Takatsuki Art Hour "interlude", Toyooka 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

Kyoto International Performing Arts Festival Executive Committee

Fumio Amano (Professor, Kyoto Performing Arts Center)

Yoshiaki Morikawa (Managina Director, Kvoto City Music Art Cultural Promotina Foundation)

Committee Members

Yoshitaka Ando (Professor, Director of Kyoto Performing Arts Center) Yukako Ogura (Program Director, ROHM Theatre Kyoto)

Tetsuya Ozaki (Editor-in-Chief, REAL KYOTO 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)

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 Kvoto City)

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 Kvoto 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 action order (a system for ordering Japanese kang characters).

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

Administrative Director: Junko Kakiwaki Office: Miwako Inque, 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: Hirotomo Kojima (Bassline Arts Management), Eri Shibata,

Tsubasa Shimizu (KANKARA Inc.), Haruna Hirano, Naho Fujimura, Shunsuke Manabe [ROHM Theatre Kyota] Kei Saita Kimika Terada Yuichira Masuva

[Kyoto Art Center] Tomo Setou, Keisuke Nakaya, Kanoko Hirai, Yukina Yagi [Kvoto Performina Arts Center] Miho Kawahara Takanori Goto

THEATRE E9 KYOTO] Mana Okuyama, Taro Kimoto

Technical Director: Masava 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) Fnalish 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 Moriva)

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.)

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 Waaner (Artistic and Managing Director, Künstler*innenhaus Mousonturm, Frankfurt am Main)

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, Rvuki 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, Yoriko 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, Toshiki 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, Otoha Miyazaki, Yuki Miyamoto, Mizuki Morita, Tomomi Yasutake, Syuma Yanagihara, Yua Yamashita, Yumi Yamanaka, Yasue Yamamoto, Runa Yoshida, Mitiru Araki, Norihiro Okamura, Tomomi Kinoshita, Hiro Sato, Noe Tanaka, Noa Tamura, Yo Tomita, Honoka Hayami. Aika Matsushita, Asuka Matsutani, Yuki Mochizuki

🕠 京都中央信用金庫 Québec 🔡

ロームシアター京都

DANCE BY REFLECTIONS

Sun 👴 color

O Daiwa Lease ■

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

オーストリア 文化 フォーラム

夕 大東寝具工業

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てしまうムーヴを、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.

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 けなくてはいけないのだが、すり抜ける時にどちら側に向 くかを決めなくてはいけないというもの。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IO分を上映します。 Courtesy of Malina Abramović Institute, LIMA

中島那奈子(ダンス研究者、ダンスドラマトゥルク)

老いと踊りの研究と創作を支えるドラマトゥ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ティヴ・エクシビジョン」(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年米国ドラマトゥルク協会エリオットへイズ賞特別賞。

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.

KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2022

主催

京都国際舞台芸術祭実行委員会

京都市

ロームシアター京都(公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団)

京都芸術大学 舞台芸術研究センター

THEATRE E9 KYOTO(一般社団法人アーツシード京都)

助成

文化庁文化芸術振興費補助金(国際芸術交流支援事業)

独立行政法人日本芸術文化振興会

一般財団法人地域創造

公益社団法人企業メセナ協議会 2021 芸術・文化による社会創造ファンド

Performing Arts Fund NL オランダ王国大使館 オーストリア文化フォーラム東京 豪日交流基金(AJF)

共同主作

スペースノットブランク(小野彩か、中澤陽/スペースノットブランク『再生数』)

独立行政法人国際交流基金

(メルツパウ、パラージ・パンディ、リシャール・ピナス with 志賀理江子『Bipolar』) Dance Reflections by ヴァン クリーフ&アーベル (ティノ・セーガル『これはあなた』)

株式会社長谷ビル、株式会社サンエムカラー、株式会社グランマーブル、 有限会社香山建築研究所、大和リース株式会社、大東寝具工業株式会社

特別協力

ゲーテ・インスティトゥート大阪・京都、京都中央信用金庫、ケベック州政府在日事務所

饿竹肠刀

照明機材協力:株式会社流(RYU)

音響機材協力: 有限会社クワット

映像機材協力:株式会社タケナカ

協力

UrBANGUILD、エースホテル京都、オーストラリア大使館、KAGANHOTEL、城崎国際アートセンター(豊岡市)、京都岡崎 蔦屋書店、京都学生演劇祭、京都国際映画祭 2022、京都市京セラ美術館、京都伝統文化の森推進協議会、四条繁栄会商店街振興組合、

高槻芸術時間「インタールード」、豊岡演劇祭2022、どんがはたキャンプ場、 ニュイ・ブランシュKYOTO 2022、node hotel、BnA Alter Museum、

ニュイ・ブランシュKYOTO 2022,node hotel、BnA Alter Museum、 ブリティッシュ・カウンシル、ホテルアンテルーム京都、Port B、ままごと、READYFOR、 祇園商店街振興組合、加藤安臣(バズブランカ、京都カポエラスポーツセンター Capoeira Gerais)、前田亜美(忍者堂)、MAGASINN KYOTO

サポーター

島林秀行、原智治、秋山正俊、川崎昌博、Tsuji Yusuke、浦野むつみ、 Isabelle Olivier & Foster Mickley、Yusuke Hashimoto、田辺奈津、

水島和人ハモニズム、原久子、小倉由佳子、長谷拓治郎、長谷川惠美子/E&K Associates、 北村信奉、山本麻友美、田中賢、天野文雄、中井康道税理士事務所、捩子びじん、西川保子、 吉岡久美子、山中博昭、森川佳昭、亀石倫子、ワタナベユウキ、水野恵美、加須屋明子、 久野敦子、小田島明美、慎田雅也、タカハシキンヤ、柴田隆子、円山校車、北村智子、 黒滝のきこり、奥村亘、永田晶子、小熊早千香、渡辺麻樹、三村佳美、伊藤愉、里村真理、 河崎一公、中浜美也子、岡本愛、平野春菜、吉永美和子、奥野科徳、石丸裕基、土屋隆英、 中村茜、長津結一郎、伊藤まゆみ、平間淳世、浅野豪、江村耕市、勝治真美、石田洋也、 松本和加子、Noho Theatre Group、麻生あおい、tommydurian、野寺夕子、廣田恭子、 藤田瑞徳、横山義志、寺田貴美子、隠塚文香、伊藤彩里、田中誠一、島田靖也、本多利光、 鮫島さやか、Michikazu Matsune、BRDG、西谷枝里、これでむ、井坂浩、安田節、 武田知也、〇 Saito、遠藤みなひみ、Yamashita、多田智美

Kosuke Kinoshita、大澤寅雄、戸加里康子、Kazuho Matsumoto、山下陽子、藤澤智徳、Takahide Kato、mea、Makiko Yamaguchi、EU・ジャパンフェスト日本委員会、加藤奈紬、今野真理子、丸岡ひろみ、宮下学、合同会社かもめマシーン、前田尚武、室谷智子、橋本裕介好き好き大好きファンクラブ、山下聡、鴨嶋美孝、N Saito、河野浩之、吉田雄一郎、堤拓也、堀越芽生子、Masato ababa Uenosono、ヲザキ浩実、岡元ひかる、川崎律司、小池アイ子、高嶋慈、林立騎、June Tan、shurin、中村外、Martine Dennewald、Andrew Eglinton、エグリントンみか、山崎健太、おすしえ、三宅亜木、松嶋瑠奈、濱澤香映、Zhdanova Alina、DJ今治、津田和俊、松本京子、ソノノチ、植松侑子、川瀬亜衣、ぶぶち、柴田惇朗、Fuyuko Mezawa、Yu Yokoyama、高野しのぶ、日高誠臣、野村政之

京都国際舞台芸術祭実行委員会

委員長: 天野文雄(京都芸術大学 舞台芸術研究センター特別教授/能楽研究)

副委員長:森川佳昭(公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団専務理事)

委員:

安藤善隆(京都芸術大学 舞台芸術研究センター所長/同大学教授)

小倉由佳子(ロームシアター京都 事業課長)

小崎哲哉(ICA京都 REALKYOTO FORUM 編集長)

蔭山陽太(一般社団法人アーツシード京都理事/THEATRE E9 KYOTO 支配人)

小山田 徹(美術家/京都市立芸術大学教授) 畑 律江(毎日新聞大阪本社学芸部専門編集委員)

牧澤 憲(京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化芸術企画課事業推進担当課長)

山下 聡(公益財団法人京都市芸術文化協会専務理事兼事務局長)

吉岡 洋(美学者/京都芸術大学 文明哲学研究所教授)

监事:

高畑重勝(公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団/ロームシアター京都副館長) 森 貴之(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)

顧問:

太田耕人(演劇評論家/京都教育大学学長)

茂山あきら(狂言師/NPO 法人京都アーツミーティング理事長/THEATRE E9

篠原資明(京都大学名誉教授)

千 宗室(裏千家家元)

建畠 晢(京都芸術センター館長/多摩美術大学学長)

平田オリザ(劇作家・演出家/劇団「青年団」主宰/芸術文化観光専門職大学学長)

(五十音順)

京都国際舞台芸術祭実行委員会事務局

共同ディレクター:川崎陽子、塚原悠也、ジュリエット・礼子・ナップ

事務局長: 垣脇純子

事務局:井上美葉子、門脇俊輔、渡邉裕史

広報:豊山佳美、前田瑠佳

広報サポート:多胡真佐子、當間 芽 制作統括:山﨑佳奈子(KANKARA Inc.)

制作:小島寬大(Bassline Arts Management)、芝田江梨、清水 翼(KANKARA

Inc.)、平野春菜、藤村南帆、眞鍋隼介 「ロームシアター京都] 密藤 啓, 寺田貴美子, 枡谷雄一郎

[京都芸術センター]瀬藤 朋、中谷圭佑、平居香子、八木志菜

[京都芸術大学 舞台芸術研究センター]川原美保、後藤孝典

[THEATRE E9 KYOTO]奥山爱菜、木元太郎

テクニカルディレクター:夏目雅也

テクニカルコーディネーター:北方こだち、小林勇陽、さかいまお

クラウドファンディング運営: 西谷枝里子(リレーリレー LLP)

事務局インターン:小田島しあ、山際美優

ドキュメントコーディネート:MUESUM(多田智美、永江 大、羽生千晶)

和文英訳: Art Translators Collective (リリアン・キャンライト、アレックス・デュドク・ドゥ・ウィット、水野 響、森本優芽、内山もにか)、 ウィリアム・アンドリューズ

アートディレクション・デザイン: 小池アイ子

映像・写真ディレクション:slide//show(松見拓也、金成基、嶋田好孝、守屋友樹) ウェブディレクション:bank to LLC.(光川貴浩、早志祐美、松田寛志)

ウェブデザイン: 吉田健人(bank to LLC.) ウェブプログラム・コーディング: 人見和真(bank to LLC.)

アドバイザリーボー

レザ・アフィシナ(コレクティブ「ルアンルパ」ビジュアルアーティスト/ドクメンタ I 5 芸術監督/インドネシア、ジャカルタ・Gudskul:コレクティブスタディーと現代美術のエコシステムメンバー)、細尾真孝(株式会社細尾 代表取締役社長)、

アンナ・ヴァグナー (フランクフルト・ムゾントゥルム劇場 アーティスティック・マネージング ディレクター)

ボランティア

朝枝文子、芦田恵理、石塚めぐみ、石野智子、一瀬優菜、一瀬省平、伊東恭子、伊藤希美花、伊東三千代、稲見芳孝、宇野美咲、梅田勝也、宇山りみ子、麻植アンナ、大谷苑子、大槻正一、大西愛捺、大村美綾、大本伶、大藪はるか、緒方新姫、小河広志、小倉追、加藤千葉実、上川いのり、河内隆希、川北晴太郎、岸田萌加、北澤賢明、衣笠月菜、小須田彩理、小林沙綾、重田晏里、島田芽依、白岩昌子、杉本藍奈、珍木琉、関口優花、高木遙香、高橋横夏、高橋順子、滝泰子、田口步、田中平実、田中賢、田端相実、張春芸、辻村真衣、土橋たつ子、永井野乃花、中尾優里、中久保洁司、仲田憲一、中原陽子、中原田彩耶、中村武司、中村真依子、西村俊輝、西山さくら、野寺夕子、野中梨子、波多野円香、濱野宏明、遠水元、原田寛、韓星、日置結香子、菱本吉峻、兵頭純二、平尾有理、廣田恭子、堀愛子、MA YUNTING、松田千花、馬瑜蔚、三木智代、宮口祥子、宮崎音羽、宮本由嫂、森田 瑞生、安武智美、柳原周真、山下結愛、山中由巳、山本靖枝、吉田瑠菜、荒木みちる、岡村徳洋、木下門美、佐藤ひいろ、田中乃衣、田村望愛、富田葉、遠水步乃佳、松下愛華、松谷明日香、松田県瓜条、佐藤ひいろ、田中乃衣、田村望愛、富田葉、遠水歩乃佳、松下愛華、松谷明日香、

た。1970年の「建物の側面を歩いて降りる男」では、その後のオペラ作品でも登場する飛翔のアイデアが見受けられ、これは1971年のホイットニー美術館での作品「壁を歩く」に接続する。「壁を歩く」では、ハーネスをつけて美術館の部屋の壁面をダンサーが「歩き」、その歩行のバリエーションが提示される。ダンサーは身体と床との関係が垂直ではなく水平となることで、通常とは異なる身体の重さを感じ、観客はそのダンサーたちの歩行を「見下ろす」という稀有な状況が構成される。

Choreographically filmed and edited by Elaine Summers

Courtesy of Trisha Brown Dance Company, Artistic Estate of Elaine Summers, Kinetic Awareness™ Center

4「蓄積」(1971年)トリシャ・ブラウン 6分7秒

知的なシステムに基づいて新しい動きを開発したトリ シャ・ブラウン初期の代表作。この1971年の「蓄積」はく |、|+2、|+2+3、...>のように、動きの単位が一つず つ加算されては元に戻って反復される。美術家ドナルド・ ジャッドの作品のように、ゲームの規則にそって、繰り返し に耐える抽象的で自然な動きが淡々と、そして丁寧に実 行される。初めは親指を外に向ける小さな動きに始まり、 しまいには体全体がその振付に加担していく。加えて、振 り子のように流動的に身体を動かす、ブラウンの動きの 特徴も加わる。この蓄積シリーズは、米国ヒッピー文化を 代表するグレイトフル・デッドの曲「アンクル・ジョンズ・バ ンド」でブラウン本人が踊る本作の他にも、床面で行うプ ライマリーバージョンや55分間バージョン、1973年のお しゃべり付きバージョン、グループバージョン、また別作品 「ウォーターモーター」と組み合わせた1979年バージョン もある。

Courtesy of Trisha Brown Dance Company, Brooklyn Academy of Music

5 「カーネーション」(1964年)ルシンダ・チャイルズ 3分45秒 ※アーティストに許可を得てYouTubeから上映

ルシンダ・チャイルズはジャドソン教会派のメンバーとして、1963年に振付家、パフォーマーとして活動を始めた。1973年には自身のカンパニーを設立し、演出家ロバート・ウィルソンや音楽家フィリップ・グラスとオペラ「浜辺のアインシュタイン」のコラボレーションを始めた。ミニマルな動きを組み替えるチャイルズ後期の劇場作品と異なり、初期は日常性や劇場空間以外のパフォーマンススペースを用いるジャドソン教会派の理念と協働していた。1964年の「カーネーション」は、ジャドソン記念教会で行われた16回目のダンス・コンサートで初演され、スポンジやヘアカーラー、野菜の水切りやゴミ袋といった日常品を、通常とは異なる方法を用いてパフォーマンスに集約させている。レス・ヤングとイアン・ウォーレス撮影。

Courtesy of Lucinda Childs

she introduced in 1970's Man Walking Down the Side of a Building and later in opera, Walking on the Wall was performed at the Whitney Museum of American Art in 1971. In this work, dancers in harnesses "walk" along the wall of the art museum, presenting another variation of the forms of walking that Brown was exploring. By having their body positioned horizontally with the floor, instead of vertically, the dancer's sensation of physical weight changes, while the audience experiences the highly unusual situation of looking at the walking dancer from the head down.

Choreographically filmed and edited by Elaine Summers

Courtesy of Trisha Brown Dance Company, Artistic Estate of Elaine Summers, Kinetic Awareness TM Center

4. Trisha Brown, Accumulation (1971) 6 min. 7 sec.

Accumulation is a major early work by Trisha Brown, who developed new kinds of movement according to a kinesthetic system. In this 1971 piece, units of movement build sequentially one by one and then return to the start, before repeating again. Similar to the work of the visual artist Donald Judd, abstract and nature movements that can withstand repetition are undertaken carefully and indifferently according to the rules of a game. It begins with the small gesture of extending the thumbs outward, and ends with choreography that involves the entire body. The performance also includes such typically Brown movements as the body swaying fluidly like a pendulum. In addition to this version performed by Brown to the song "Uncle John's Band" by the Grateful Dead, a music band closely associated with the American hippie movement, the Accumulation series has been performed in many variations, including a "primary" version on the floor, a fifty-five-minute version, a version with talking in 1973, a group version, and an iteration in 1979 that combined it with another work, Watermotor.

Courtesy of Trisha Brown Dance Company, Brooklyn Academy of Music

5. Lucinda Childs, Carnation (1964) 3min. 45 sec. Lucinda Childs began her career as a choreographer and performer at Judson Dance Theater in 1963. In 1973, she established her own company, and started work on the opera Einstein on the Beach in collaboration with the director Robert Wilson and composer Philip Glass. Unlike her later body of work performed in theater venues and which focuses on rearranged minimalistic movements, her early work adhered to the principles of Judson Dance Theater of incorporating aspects of everyday life and using nontraditional performance spaces. Premiered in 1964 at the sixteenth Concert of Dance held at Judson Memorial Church, Carnation makes unconventional use of ordinary household items like kitchen sponges, hair rollers, a colander, and garbage bags as part of the performance. It was filmed by Les Young and Ian Wallace.

Courtesy of Lucinda Childs

| 「我々は走るだろう」(1963年)イヴォンヌ・レイナー ||分26秒

イヴォンヌ・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ーや、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)はエクスパンデッドシ 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、三羽の鳥が入れられた衣装や、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 Rollerdome," 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

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 プチャルな作品群の一つで、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 ルの頂き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った。

© 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。京都の山ー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

6