

身体ひとつで表現は始まる

豊橋アーティスト・イン・レジデンス 2019
ダンス・レジデンス

浜子びじん
康本雅子
白神ももこ
スペースノットブランク
カンパニーデラシネラ

白神ももこと西井夕紀子が表浜海岸にて
身体の動きを探る様子

穂の国とよはし芸術劇場PLAT／豊橋市

アートの種は、根を張り、芽を吹いた

「豊橋アーティスト・イン・レジデンス」は国内外で活躍するアーティストを穂の国とよはし芸術劇場に迎え、創作や稽古の場、滞在施設を提供する事業です。2017年度に開始以来〈ダンス・レジデンス〉と題し、舞踊や身体表現に重点を置くアーティストを対象としてきたこの事業も3年目を修了。最初にまいたアートの種は、確実に根を張り、芽吹いてきました。そこで今回は過去2年も振り返りながら、事業の成長ぶりを報告いたします。

ダンス・レジデンスは、決してアーティストのためだけの事業ではありません。彼らは滞在制作の期間中、ワークショップや稽古場公開なども精力的に行い、自らの考え方や感性、方法論などを市民とシェアします。それは両者に有意義な体験となってきたのでしょうか。少しずつネットワークが広がり、アーティストの応募状況にも市民の参加状況にも嬉しい変化をもたらしてきました。

ダンスは手の届かないような難しいアートではなく、身体ひとつで誰もが親しめる可能性をたくさん秘めています。そして、これから豊橋に新しい文化の花を咲かせるには、アーティストと市民の相互作用が不可欠なのです。

Dance Residence

アーティストにイイこと

創作だけに集中できる時間

アーティストが自身の居住地で創作を行う場合、日常生活に戻るたび意識が途切れてしまうことは多いはず。しかし滞在制作では思う存分、活動に集中できます。

異なる環境から受ける刺激

未知の風土や歴史、文化のある街で暮らすことは、アーティストにとって大きな刺激。それが反映されて作品になることだってあるのです。

市民のストレートな反応

ワークショップや成果発表会に集まる市民は、ダンスやアートに詳しい人ばかりではありません。そこで得た率直な感想や意見はアーティストにとって貴重です。

アーティストにイイこと

アーティストを至近距離で!

ダンス・レジデンスでは、公演鑑賞とは違った距離感でアーティストと接することが可能。一拳手一投足を間近で見られるのは、またないアート体験です。

多様な人たちと出会える場

子どもや高齢者、外国人や障がいを持つ人など多様な人たちがアートを通じて出会い、体験を共有できる場としてもダンス・レジデンスは意義を發揮します。

豊橋の街を発見&発信

アーティストの新たな視点は街の再発見にもつながります。また、彼らはダンス・レジデンスによる支援を様々な形で明記。豊橋の名前が広く発信されるのです。

「とよはし」にイイこと

白神ももこと西井夕紀子が表浜海岸にて身体の動きを探る様子

ダンス・レジデンス 2018 ダイジェスト

2018年度は4組のアーティストを迎える中、滞在メンバーの一部には海外勢も。一方、奥三河の「花祭」を題材にしたCo.山田うんの創作には、偶然訪れた外国人見学者が心を奪われて印象的。在留外国人の多い豊橋だけに、さらに国際色豊かな展開も期待されます。

[参加アーティスト]

木村玲奈／「どこかで生まれて、どこかで暮らす。」プロジェクト★
工藤聰★

Co.山田うん

富士山アネット

(計4団体)

★印のアーティストは公募参加

DATA

2018 9/6 → 2019 2/1

アーティスト滞在日数

43日

イベント開催日数

14日

レジデントアーティストおよび
滞在メンバー人数

33名

ワークショップの参加者数

106名

成果発表会の参加者数

47名

稽古場公開の参加者数

184名

参加者合計

337人

工藤聰『Necessitude』成果発表会より
左からClaire Camous(クレア・カムース)、工藤聰

Co.山田うん『いきのね』リクリエーション成果発表会より

「花祭」が 「三河エリアにご帰還

山田うん率いるダンスカンパニーは、あいちトリエンナーレ2016で発表した『いきのね』をリクリエーション(再創作)するために豊橋へとやってきました。これは奥三河に700年以上も伝わる民俗芸能「花祭」からインスピアされた作品なので、誕生の地・三河エリアに帰ってきたとも言えます。ワークショップでは、偶然に情報を知った豊橋在住の外国人が参加し、成果発表会にも見学に訪れました。彼は、伝統的な要素と現代的な要素のどちらも見られるダンスに心を揺さぶられたそうで、あらためて地元の文化に誇りを感じたことはもちろん、ダンスが言葉や文化の壁を越えるアートであることを実感させられました。このエピソードは、様々な外国人が暮らす現在の豊橋でダンスやアートが共生の懸け橋となりうることも示唆しているのではないかでしょうか。

撮影：羽鳥直志

富士山アネット『霧の國』成果発表会より

パフォーマンス 最新鋭 体感型極まる

長谷川寧が代表の富士山アネットは、イマドキかつ実験的な作品づくりで見学者を驚かせました。彼らは「イマーシブ・シアター(没入型劇場)」という新しい上演形態を試行錯誤。昨今ちまたで見られる体感型ゲームや参加型イベントも踏まえ、観客が作品に取り込まれていくようなパフォーマンスを追求しました。成果発表会では作品タイトル『霧の國』さながらに大量のスモークで視界を遮

られる一種異様な世界が出現。それが先行きの見えない日本社会のイメージと重なって、客席から観るだけとは違うリアルな未来への恐怖を想像させました。劇場でしかできない大がかりな実験だったので、本番に先駆けて技術的なテストができたことはアーティストにとって大きな収穫。見学者からは忌憚のない感想や意見が飛び交い、公演の無事成功を後押しすることになりました。

木村玲奈／「どこかで生まれて、どこかで暮らす。」プロジェクト成果発表会より『喫茶水鳥』、水上ビル 大豊商店街B棟『みずのうえ』

何でもない場所がアートな空間に

『どこかで生まれて、どこかで暮らす。』プロジェクトを展開する木村玲奈は、全国各地に滞在して、人や土地とダンスがどう関わるのか考察・実践してきました。豊橋では豊橋市公会堂や豊橋市美術博物館といった公共文化施設から生活感漂うエリアまで取材して、ダンスの映像を撮影。それらを「街の記憶」として捉え、成果発表会へつなげていきました。しかも見せ方はPLAT館内にこだわらず、街中から出発する移動型シアター。喫茶「水鳥」や水上ビルの大豊商店街などで踊り、最後にPLATへとたどりつけます。その行程で見学者は、日常に非日常が混食していく様子や、見慣れた風景に異質な時間が生まれる様子など、何でもない場所がアートな空間に変貌する経過を目の当たりにしました。ダンスは街の再発見や潜在能力の発掘にも大きな力を発揮するのです。

Report

ダンス・レジデンス 2019 レポート

ダンス・レジデンスは3年目にして、ますます広がりを見せ始めました。公募枠には実績あるアーティストや新進気鋭の申し込みがあり、過去2年のレジデンスに対する好反応がうかがえます。地元の各種施設・団体との連携も進み、アートの芽は着々と育っています。

[参加アーティスト]

振子びじん
康本雅子★
白神ももこ
スペースノットプランク★
カンパニーデラシネラ★
(計5団体)

★印のアーティストは公募参加

DATA

2019 6/18 → 2020 2/2

アーティスト滞在日数

61日

イベント開催日数

16日

レジデントアーティストおよび
滞在メンバー人数

18名

ワークショップの参加者数

107名

成果発表会の参加者数

101名

稽古場公開の参加者数

27名

参加者合計

235人

振子びじん 創作風景

一緒に踊る、共に生きる

白神ももこワークショップ
「表現のはじまりを見つける」より

日本語で「社会包摶」と訳される「ソーシャルインクルージョン」の考え方や実践が叫ばれる現在、劇場は大きな役割を担っています。乳幼児や高齢者、障がい者や在留外国人など、多様な人間が共生できる社会、芸術や文化を等しく享受できる社会は、理想のままでなければいけません。今回のダンス・レジデンスでは、白神ももこが市内の老人ホームを利用する60代後半以上の男女を対象にワークショップを実施。即興的・遊戯的なコミュニケーションの中から生まれる動きや身体性を探りました。見学も可能だったこのワークショップは、様々な立場からダンスやアートを考える好機となりました。また、振子びじんは地元の視覚障がいの方と創作を行いました。彼は2017年からダンス、視覚、音、言葉などの関係を模索中。詩人らと共に作品にフィットする音声ガイドの制作にも取り組んでいます。振子の先進的な思考は当地でも生かされました。

カンパニーデラシネラ ワークショップ&ショーアイント『甘えの構造』より

見せる場から、 創る場に……

結成12年ながら、主宰・小野寺修二はキャリア25年超のベテラン。国内外での実績も十分のカンパニーデラシネラが、公募を通じてダンス・レジデンスに参加しました。PLATには過去2度の公演で登場しており、全国的にも人気の高い創作集団ですが、今回「見せる場」ではなく「創る場」にPLATを選んでくれたことは、これまでの関係性も踏まえて嬉しい展開。劇場はもちろん、街や人にも魅力を感じてもらえたのでしょうか。そんな彼らは、実に3日間かけてワークショップを開催。

30分ほどの作品ができるまで作業を積み重ね、最終日に発表も行っています。

創る楽しさと緊張感の両方を体験するワークショップは、舞台芸術の本質を体感する機会になりました。

カンパニーデラシネラ 稽古場公開の様子

新進気鋭に イチ早く大接近

公募枠では他にも、ダンスや身体表現のシーンだけでなく演劇的文脈においても評価を受けている「スペースノットプランク」が参加。東海地方初登場となる新進気鋭の感性に、いち早く触れる機会が得られました。小野彩加と中澤陽によるこのコレクティブは現在、マークや記号、それにもならないものを含めた「かたち」からダンスを生み出していく創作を継続中。ワークショップもその流れで行われました。作品試演会(成果発表会)の様子をインターネットを通じて中継するアイデアが出るあたりも、次世代の担い手として頼もしい存在。ちなみに、稽古場公開の見学者が翌日の試演会には友だちを連れて再び来場してくれるという出来事もあり、感度の高い市民の心をグッとつかんだようです。

スペースノットプランク ワークショップ「記号と動きを往復して自己と他者のダンスを知る」より

スペースノットプランク 作品試演会(成果発表会)の様子

豊橋のエキスを 存分に吸收!?

白神ももこ、西井夕紀子が「美友会」に取材する様子

表浜海岸で身体の動きを探る白神ももこ、西井夕紀子

ダンサー・振付家の白神ももこは、音楽家の西井夕紀子、舞台美術家の長峰麻貴と共に豊橋を訪れ、参加アーティストの中でも特に精力的に飛び回りました。日本の民謡の起りを参考にしたクリエイションを構想していたことから、豊橋で活動する太鼓と民謡の団体「美友会」に取材。創作のヒントを求めました。また、これまで街中をリサーチするアーティストはいましたが、白神たちは豊橋の自然にもアプローチ。表浜海岸に出掛け、波に対する身体の反応から新たな動きの創造を試みました。これらの行動は、都市でもあり自然にも恵まれている豊橋だからこそできたことです。なお、表浜海岸の様子は展開中の事業「まちと劇場の技技交換所」の動画でも紹介予定。事業の詳細はPLAT公式ホームページをご覧ください。

ダンスに 決まりなんてない

康本雅子はコンテンポラリーダンサーとしての活動はもちろん、演劇や広告業界、ミュージックシーンでも振付してきた豊富なキャリアを持ちますが、公募によってダンス・レジデンスに参加。新作公演創作のためのキックオフを行いました。滞在制作の最後には作品試演会(成果発表会)を開きましたが、その光景はかなり強烈なインパクトを……!! ダンサーたちは肌にマジックで何かを描いたりしたかと思えば、食べ物を手でつかみ食いつたりと、生々しい欲求を全身で表現。時にグロテスクにもエロティックにも映る作品に見学者は驚きつつも、身体の可能性を突き詰めていくというダンスの根本を思い知らされます。身体を真剣に考える上でやっていけないことなどない——康本たちはダンスの自由さと凄みを示しました。

康本雅子 作品試演会
(成果発表会)の様子

少年頃の ダンス少女も

過去最長の滞在日数となったカンパニーデラシネラは期間中、豊橋市立青陵中学校を訪問。ワークショップを行いました。2年生の全5クラスを対象としたので、ワークショップは2日間に分けて実施。13歳、14歳という多感な時期の中学生たちも、主宰の小野寺修二をはじめとしたメンバーの気さくな人柄に触れ、マイムをベースとした、他者との身体コミュニケーションから生まれる動きや表現を楽しみながら体感し、心を開いていきました。日常生活ではテレビなどでヒップホップカルチャーをベースにしたダンスを見かけることが多く、学校教育の現場でも作品の多様性を知る機会、ましてやそれらの専門家と触れ合う機会はなかなか設けられません。ダンス・レジデンスではアーティストの理解を得ながら、できる限りアウトリーチ事業も展開。小学校や中学校の子どもたちに、多彩なダンスがあることを紹介し、体験してもらっています。

カンパニーデラシネラが豊橋市立青陵中学校で行ったワークショップ

Artist Profile 2019 ★印のアーティストは公募参加

捩子びじん Pijin Neji

2004年まで大駱駝艦に所属し、磨赤兒に師事する。舞踏で培われた身体を元に、自身の体に微視的なアプローチをしたソロダンスや、ダンサーの体を物質的に扱った振付作品を発表する。2011年、横浜ダンスコレクションEX審査員賞、フェスティバル/トーキョー公募プログラムF/Tアワード受賞。京都在住。生活にダンスの杭を打ち込むべく“ダンサーズ”を主宰し、定期稽古を行う。2020年、カンパニーnejī&co.を設立し、京都を拠点に活動を開始する。

滞在期間: 2019年6月18日~30日

滞在メンバー: 捘子びじん、田中みゆき、大崎清夏

活動内容:『音で観るダンスのワークインプログレス』創作活動のため

(2019年8月31日、KAAT神奈川芸術劇場にて上演)

ワークショップ:「からだでうごく／からだをうごく／からだがうごく」

(2019年6月22日・23日開催 / 12名参加)

康本雅子 ★ Masako Yasumoto

1974年、東京生まれ。自身のダンス作品を国内外で発表するほか、演劇や広告、MVの振付など多岐に渡る活動をしている。また教育機関でのワークショップも多数行っており、近年では小学生や高校生との作品制作も行う。2012年からは福岡へ、15年からは京都へ移住。17年には母と子をテーマにした作品『子ら子ら』を国内3都市にて公演。20年には『全自動煩惱すいすい図』をロームシアター京都にて公演。

滞在期間: 2019年7月1日~8日

滞在メンバー: 康本雅子、小倉笑、鈴木春香、菊沢将寛、泊舞々、合田有紀

活動内容: 康本雅子ダンス公演『全自動煩惱すいすい図』の創作活動として

(2020年2月21日~23日、ロームシアター京都にて上演)

ワークショップ:「あーたの知らない私の知らないあーた」

(2019年7月7日開催 / 12名参加)

白神ももこ Momoko Shiraga

東京都出身。自ら作・演出する「モモンガ・コンブレックス」では、ダンス・パフォーマンス的グループと名づけ、ダンス的な要素を用いながら世界の端っこに焦点をあてる。モモンガ・コンブレックス以外では、F/T14「春の祭典」(美術:毛利悠子、音楽:宮内康乃)、木ノ下歌舞伎『隅田川』(共同演出:木下裕一、杉原邦生)など。長峰麻貴(舞台美術)、西井夕紀子(音楽)とのユニット「かんきつトリオ」を組み、場所を問わず相互作用で作り出されるパフォーミングアーツを目指している。2019年4月より富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ芸術監督。2017年~2018年セゾン文化財団ジュニアフェロー。

滞在期間: 2019年7月8日~15日

滞在メンバー: 白神ももこ、西井夕紀子、長峰麻貴

活動内容:『地面のうた』の創作活動として

(2020年2月16日、横浜赤レンガ倉庫1号館ホールにて上演)

ワークショップ:「表現のはじまりを見つける」

(2019年7月13日開催 / 10名参加)

スペースノットプランク ★ Spacenetblank

小野彩加と中澤陽が舞台芸術を制作するコレクティヴとして2012年に設立。舞台芸術の既成概念に捉われず新しい表現思考や制作手法を開発しながら舞台芸術の在り方と価値を探求している。環境や人との関わり合いと自然なコラボレーションを基に作品は形成され、作品ごとに異なるアーティストとのコラボレーションを積極的に行っている。

滞在期間: 2019年11月25日~12月6日

滞在メンバー: 小野彩加、中澤陽

共同創作メンバー: 花井瑠奈、山口静

活動内容: スペースノットプランクが2019年1月より継続して上演している「フィジカル・カルシス」に関する持続可能性のためのリサーチと創作活動として

(2020年8月、2020年度THEATRE E9 KYOTOラインナップ、2020年度こまばアゴラ劇場ラインナップとして上演予定)

ワークショップ:「記号と動きを往復して自己と他者のダンスを知る」

(2019年11月30日開催 / 7名参加)

カンパニーデラシネラ ★ Company Derashinera

2008年設立。マイムをベースに台詞を取り入れた独自の演出で、世代を越えて注目を集めている。国内での活動のほか、海外公演など多数。また古典名作シリーズ(第1弾『ロミオとジュリエット』、第2弾『ドン・キホーテ』)では、身体性に富んだ演劇作品で小中学校巡回公演を行い、次世代へのアプローチにも積極的に取り組んでいる。その他、野外や美術館、アートフェスティバルなど、劇場内にとどまらない場所でのパフォーマンスも多い。

滞在期間: 2020年1月14日~2月2日

滞在メンバー: 小野寺修二、藤田桃子、大庭裕介、崎山莉奈

活動内容: カンパニーデラシネラ新作公演『どこまでも世界』の創作活動として

(2020年2月27日~3月1日、KAAT神奈川芸術劇場にて上演)

ワークショップ:「甘えの構造」

(2020年1月17日~19日開催 / 9名参加)

ダンス・レジデンス 2019 市民の声

※アンケートより一部抜粋

ダンスの経験はあったが、ジャンルが全く違う世界で幅が広がった。
(捩子びじん ワークショップ参加者・男性・20代)

とても興味深く拝見しました。「見る」ということとは何か、作品を見る時に自分が何を(どこを)見ているのか、普段無意識だった部分に気づかされました。
(捩子びじん 作品試演会見学者・女性・40代)

性がモチーフのことですが、生殖=親子関係のイメージも喚起されました。身体に書き込むシーンは耳なし芳一を連想して、「親が子を文字でプロテクトする」という表現なのかな?と思いました。とても興奮しました!
(康本雅子 作品試演会見学者・女性・40代)

こういうダンスは初めてだったのでびっくりした!
(康本雅子 作品試演会見学者・女性・9歳)

なにを見ても、「これは～である」と意味を求めたり、○か×か、AかBかのどちらであるかと判断してしまうことばかりあふれていますが、作品を見て頂き、いろいろなことが溶けていると感じたし、頭の中がヴァーと広がる感じがしました。すごく揺さぶられました。ピアノのシーンは泣けてきました。
(康本雅子 作品試演会見学者・男性・40代)

観に来れて良かったです。何かとっかかりが見つかればと思っていましたが、良い機会になりました。
(スペースノットプランク 作品試演会見学者・男性・36歳)

もっとアートのある明日へ――

◀QRコードを読み込むだけで
コンセプトムービーと本誌
データダウンロードサイトへ!

豊橋アーティスト・イン・レジデンス 2019
〈ダンス・レジデンス〉事業報告書
2020年3月発行

発行：豊橋市／公益財団法人豊橋文化振興財団

PLAT
穂の国よし芸術劇場
TOYOHASHI ARTS THEATRE