

ア ジ ア 舞 台 芸 術 祭 2 0 1 3 報 告 書

ASIAN PERFORMING ARTS FESTIVAL

2013 10.25 FRI > 11.5 TUE
REPORT

http://www.butai.asia/

目次 Table of Contents

アジア舞台芸術祭 / Asian Performing Arts Festival2
アジア舞台芸術祭とは About the Asian Performing Arts Festival / 2P
これまでの実績 History / 3P
アジア舞台芸術祭 2013 / Asian Performing Arts Festival 2013
開催概要 Summary / 4P 公演 Performances / 5P
舞台芸術国際共同制作人材育成事業(APAFアートキャンプ)
舞日芸術画版朱何間下代初月成事来(NI AI フードキャンフ) Performing Arts International Collaboration Intensive Course "APAF ART CAMP" / 5P
来場者数 Number of Visitors / 6P
参加都市 Participating Cities / 6P
プロデューサー Producer / 7P
スタッフ Staff/7P
国際共同制作ワークショップ / "Workshop for International Collaboration"
概要 Summary / 8P
テーマ Theme/8P
スケジュール等 Schedules / 9P
オーディション等実績 Audition Results / 9P
上演作品 Performances
『イリュージョン』 Illusion / 10P
『案山子』 Scarecrow / 11P
『My Mom』 My Mom / 12P
『ハノイの幽霊』 The Ghost in Hanoi / 13P
『うえる』 RICE PLANTING / 14P
『アマルガム手帖』 Amalgam Note / 15P
特別公演 (プロデューサー企画公演) / "Producer's Special Presentation"
『全事経験恋歌 (ゼンジ. ケイケン. エレジー) 』 love poem by the whole experience / 16P
舞台芸術国際共同制作人材育成事業(APAFアートキャンプ)/
Performing Arts International Collaboration Intensive Course "APAF ART CAMP"
概要 Summary / 18P
スケジュール及びプログラム内容 Schedules & Program Details / 19P
APAFアートキャンプ・セミナー APAF ART CAMP Seminar / 20P
APAFアートキャンプ・フォーラム APAF ART CAMP Forum / 22P
APAFアートキャンプ・ラウンドテーブル APAF ART CAMP Round Table / 24P
APAFアートキャンプ・特別レクチャー APAF ART CAMP Special Lecture / 30P
制作会議1 Production Meeting 1 / 32P
制作会議2 Production Meeting 2 / 34P
組織委員会 / Organizing Committee Meeting
アンケートから / Questionnaires (Excerpts)
広報実績(掲載記事、印刷物、その他)/ Articles & Promotional Materials

アジア舞台芸術祭

Asian Performing Arts Festival

アジア舞台芸術祭とは

About the Asian Performing Arts Festival

アジア舞台芸術祭は、アジア大都市ネットワーク21の共同事業の一つとして、アジアの舞台芸術を通じた相互理解と文化交流の促進、アーティストの相互交流による舞台芸術の創造と水準向上、優れた人材と作品の発掘と、それらを世界に流通させる市場を育成し、21世紀のアジアにおける芸術・文化の振興に貢献することを目指しています。デリー、ハノイ、クアラルンプール、マニラ、ソウル、台北、東京の7都市が参加しています。

2002年の東京を皮切りに2009年まで、各都市の多様な舞台芸術を紹介しあう舞台公演の派遣、芸術家同士の交流を促進するワークショップ等の開催、各都市の文化をPRするブース展示等を行うフェスティバルとして開催しました。

2010年からは、アジアの若手アーティストが共同して新たな舞台芸術の創造活動を行う新方式を取り入れ、アジア舞台芸術祭の国際的な発信力を一層高めるための取組を行っています。2年サイクルで国際共同制作を実施する方式とし、1年目には、アーティストが複数のグループに分かれて小作品〈種芋=シードピース〉を制作・上演する'国際共同制作ワークショップ'、2年目には、その中の作品を各都市がフルサイズに制作し、発表する'国際共同クリエーション公演'を、それぞれ実施しています。

さらに、2012年より、次世代を担う人材が国際共同制作というフィールドで活躍するきっかけづくりとして、アジアの舞台芸術専門家、若手アーティスト及び舞台芸術を学ぶ人々との相互交流の場を作る「舞台芸術国際共同制作人材育成事業(APAFアートキャンプ)」を開催しています。

2013年は、「国際共同制作ワークショップ」にて6チームが作品の制作・発表を行いました。また、「特別公演(プロデューサー企画公演)」として『全事経験恋歌(ゼンジ.ケイケン.エレジー)』を再演し、「APAFアートキャンプ」では、アジア7都市から舞台芸術専門家を招聘して意見交換などを実施しました。

The Asian Performing Arts Festival (APAF) is one of the joint projects of the Asian Major Cities Network 21. It seeks to promote mutual understanding and cultural exchange between Asian countries and to encourage collaboration between performing artists. Its objective is to raise the level of the Asian performing arts, and to pursue the creation of new expression. Through discovering new talent and works, the APAF aims to contribute to the promotion of Asian arts and culture in the 21st century and build a globally recognized Asian art market. The seven currently participating cities are Delhi, Hanoi, Kuala Lumpur, Manila, Seoul, Taipei, and Tokyo.

From its launch in 2002 until 2009, the APAF presented works by performing artists from participating cities, organized workshops to promote exchange between artists, and promoted the arts and culture of the member cities through booth exhibitions.

Since 2010, the APAF has focused more on enhancing Asia's international presence in the performing arts world by becoming a platform for young Asian artists to collaborate in the creation of new pieces. Production follows a two-year cycle. In the first year, the artists attend a "Workshop for International Collaboration" where they are given the opportunity to share ideas, and create and present small "seed-pieces". During the second year, each participating city chooses one or more of these "seed-pieces" and develops it/them into full-length production (s), which it then presents as "Creation through International Collaboration."

In 2012, a new program called the "APAF ART CAMP" was inaugurated with the objective of developing the talent and skills of future artists. The program provides opportunities for young artists and emerging talent to meet with performing arts experts from across Asia in a nurturing atmosphere of mutual exchange and cooperation.

In 2013, six teams created and presented the seed-pieces at the "Workshop for International Collaboration." In addition, love poem by the whole experience was re-staged as "Producer's Special Presentation," and performing arts experts were invited from seven Asian cities to participate in various discussions.

2 アジア舞台芸術祭 / Asian Performing Arts Festival

アジア舞台芸術祭

Asian Performing Arts Festival

これまでの実績 History

	開催都市	開催期間	参加都市(実績)
	Hosting Cities	Period	Participating Cities
第1回 アジア舞台芸術祭	東京	2002(平成14)年8月18日(日)~23日(金)	北京、デリー、ハノイ、クアラルンプール、マニラ、 ソウル、台北、東京
The 1st Asian Performing Arts Festival 2002	Tokyo	August 18 (Sun) to August 23 (Fri), 2002	Beijing, Delhi, Hanoi, Kuala Lumpur, Manila, Seoul, Taipei, Tokyo
第2回 アジア舞台芸術祭	デリー	2003(平成15)年11月2日(日)~7日(金)	北京、デリー、ソウル、東京
The 2nd Asian Performing Arts Festival 2003	Delhi	November 2 (Sun) to November 7 (Fri), 2003	Beijing, Delhi, Seoul, Tokyo
第3回 アジア舞台芸術祭	ハノイ	2004(平成16)年10月2日(土)~6日(水)	北京、ハノイ、ソウル、台北、東京、 バンコク(オブザーバー都市)
The 3rd Asian Performing Arts Festival 2004	Hanoi	October 2 (Sat) to October 6 (Wed), 2004	Beijing, Hanoi, Seoul, Taipei, Tokyo, Bangkok (observer city)
第4回 アジア舞台芸術祭	台北	2006(平成18)年11月29日(水)~12月3日(日)	デリー、マニラ、ソウル、台北、東京
The 4th Asian Performing Arts Festival 2006	Taipei	November 29 (Wed) to December 3 (Sun), 2006	Delhi, Manila, Seoul, Taipei, Tokyo
第5回 アジア舞台芸術祭	マニラ	2007(平成19)年11月25日(日)~27日(火)	デリー、ハノイ、マニラ、ソウル、台北、東京
The 5th Asian Performing Arts Festival 2007	Manila	November 25 (Sun) to November 27 (Tue), 2007	Delhi, Hanoi, Manila, Seoul, Taipei, Tokyo
第6回 アジア舞台芸術祭	ソウル	2008(平成20)年10月6日(月)~9日(木)	ハノイ、クアラルンプール、ソウル、台北、東京、 バンコク (オブザーバー都市)
The 6th Asian Performing Arts Festival 2008	Seoul	October 6 (Mon) to October 9 (Thu), 2008	Hanoi, Kuala Lumpur, Seoul, Taipei, Tokyo, Bangkok (observer city)
第7回 アジア舞台芸術祭	東京	2009(平成21)年11月25日(水)~29日(日)	ハノイ、ソウル、台北、東京
The 7th Asian Performing Arts Festival 2009	Tokyo	November 25 (Wed) to November 29 (Sun), 2009	Hanoi, Seoul, Taipei, Tokyo
アジア舞台芸術祭2010 (第8回)	東京 (国際共同制作ワークショップ)	2010(平成22)年10月31日(日)~11月9日(火)	ソウル、台北、東京
The 8th Asian Performing Arts Festival 2010	Tokyo (Workshop for International Collaboration)	October 31 (Sun) to November 9 (Tue), 2010	Seoul, Taipei, Tokyo
アジア舞台芸術祭 2011 (第9回)	ソウル、台北、東京 (東京は国際共同制作 ワークショップEXTも開催)	2011 (平成23)年10月23日(日)~11月20日(日)	ハノイ、ソウル、台北、東京
The 9th Asian Performing Arts Festival 2011	Seoul, Taipei, Tokyo (including the "Workshop-EXT" in Tokyo)	October 23 (Sun) to November 20 (Sun), 2011	Hanoi, Seoul, Taipei, Tokyo
アジア舞台芸術祭 2012 (第10回)	台北、東京 (台北:国際共同 クリエーションブレ公演)	2012 (平成24)年11月23日(金)~12月2日(日)	デリー、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、ソウル 上海、シンガポール、台北、東京、ウランバートル
The 10th Asian Performing Arts Festival 2012	Taipei, Tokyo (Taipei: Creation through International Collaboration in Progress)	November 23 (Fri) to December 2 (Sun), 2012	Delhi, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Seoul, Shanghai, Singapore, Taipei, Tokyo, Ulaanbaatar
アジア舞台芸術祭 2013 (第11回)	東京	2013(平成25)年10月25日(金)~11月5日(火)	パンコク、ハノイ、ジャカルタ、クアラルンプール、 マニラ、ソウル、シンガポール、台北、東京
The 11th Asian Performing Arts Festival 2013	Tokyo	October 25 (Fri) to November 5 (Tue), 2013	Bangkok, Hanoi, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Seoul, Singapore, Taipei, Tokyo

アジア舞台芸術祭2013

Asian Performing Arts Festival 2013

アジア舞台芸術祭 2013 開催概要

Summary of Asian Performing Arts Festival

アジア舞台芸術祭 2013

開催期間:2013(平成25)年10月25日(金)~11月5日(火)

開催都市:東京

アジア舞台芸術祭 2013 参加都市: バンコク、ハノイ、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、ソウル、シンガポール、台北、東京

国際共同制作ワークショップ 上演会 6チーム

特別公演(プロデューサー企画公演)1演目

舞台芸術国際共同制作人材育成事業(APAFアートキャンプ)

会 場:東京芸術劇場(東京都豊島区西池袋 1-8-1)

水天宮ピット(「東京舞台芸術活動支援センター」東京都中央区日本橋箱崎町 18-14)

主 催:アジア大都市ネットワーク 21 アジア舞台芸術祭組織委員会/アジア舞台芸術祭実行委員会

(構成団体:東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団、公益財団法人東京観光財団)/豊島区*

助 成: 平成 25 年度 文化庁 地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ*

*舞台芸術国際共同制作人材育成事業「APAFアートキャンプ」

Asian Performing Arts Festival 2013

Period: October 25 (Fri) to November 5 (Tue), 2013

Hosting City: Tokyo

Asian Performing Arts Festival 2013 Participating Cities: Bangkok, Hanoi, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Seoul,

Singapore, Taipei, Tokyo

"Workshop for International Collaboration" Presentations: 6 productions

"Producer's Special Presentation": 1 production

Performing Arts International Collaboration Intensive Course ("APAF ART CAMP")

Venues: Tokyo Metropolitan Theatre (1-8-1, Nishi Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo)

Suitengu Pit (Tokyo Performing Arts Studio) (18-14, Nihonbashi Hakozakicho, Chuo-ku, Tokyo)

Organized by the Organizing Committee of Asian Performing Arts Festival (Asian Network of Major Cities 21),

Executive Committee of Asian Performing Arts Festival

(Tokyo Metropolitan Government, Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture,

Tokyo Convention & Visitors Bureau), Toshima Ward*

Supported by the Agency for Cultural Affairs Government of Japan in FY 2013*

*Performing Arts International Collaboration Intensive Course "APAF ART CAMP"

アジア舞台芸術祭2013

Asian Performing Arts Festival 2013

公演 Performances

国際共同制作ワークショップ (以下「ワークショップ」という。)

"Workshop for International Collaboration" (hereinafter referred to as "Workshop")

ワークショップ上演会

日時: 2013年11月4日(月・休) 13時開演

会場:東京芸術劇場 シアターウエスト

入場無料

 『イリュージョン』 (詳細は 10 P 参照)

 『案山子』 (詳細は 11 P 参照)

 『My Mom』 (詳細は 12 P 参照)

 『ハノイの幽霊』 (詳細は 13 P 参照)

 『うえる』 (詳細は 14 P 参照)

 『アマルガム手帖』 (詳細は 15 P 参照)

特別公演(プロデューサー企画公演)(以下「特別公演」という。)

日時: 2013年11月4日(月・休) 16時30分開演

会場:東京芸術劇場 シアターウエスト

入場無料

『全事経験恋歌(ゼンジ.ケイケン.エレジー)』

(詳細は 16P 参照)

Workshop Presentations

Date : November 4 (Mon) 13:00, 2013

Venue : Tokyo Metropolitan Theatre, THEATRE WEST

Admission: Free

Illusion (Refer to p.10 for details)

Scarecrow (Refer to p.11 for details)

My Mom (Refer to p.12 for details)

The Ghost in Hanoi (Refer to p.13 for details)

RICE PLANTING (Refer to p.14 for details)

Amalgam Note (Refer to p.15 for details)

"Producer's Special Presentation"
(hereinafter referred to as "Special Presentation")

Date : November 4 (Mon) 16:30, 2013

Venue : Tokyo Metropolitan Theatre, THEATRE EAST

Admission: Free

love poem by the whole experience
(Refer to p.16 for details)

舞台芸術国際共同制作人材育成事業 (APAF アートキャンプ) Performing Arts International Collaboration Intensive Course "APAF ART CAMP"

開催期間:2013年10月25日(金)~11月5日(火)

会 場:水天宮ピット、

東京芸術劇場 シアターウエスト 東京芸術劇場 シンフォニースペース

入場無料

Period : October 25 (Fri) to November 5 (Tue), 2013

Venue : Suitengu Pit ,

: Tokyo Metropolitan Theatre

(THEATRE WEST, SYMPHONY SPACE)

Admission: Free

アジア舞台芸術祭2013

Asian Performing Arts Festival 2013

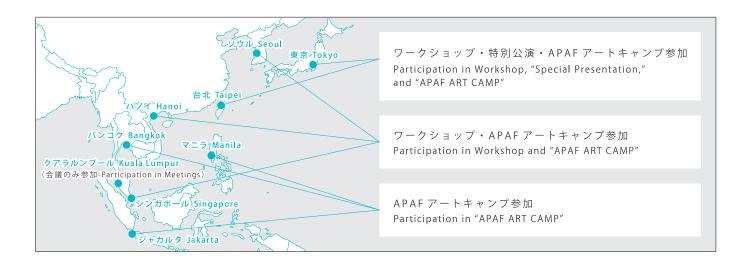
来場者数 Number of Visitors

APAFアートキャンププログラム APAF ART CAMP Program

プログラム Program		: 日時	Date and tir	me		¦ 人数 ¦ Visitors
ワークショップ ガイダンス	Workshop Guidance	10月	25 日 (金)	October 25 (Fri)	15:00	78
ワークショップ公開稽古	Workshop Open Rehearsal	11月	1日(金)	November 1 (Fri)	15:00	75
APAF アートキャンプ・セミナー	APAF ART CAMP Seminar	11月	1日(金)	November 1 (Fri)	17:30	53
ワークショップ上演会ゲネプロ	Workshop Presentations Dress Rehearsal	11月	3日(日)	November 3 (Sun)	13:00	48
APAF アートキャンプ・フォーラム	APAF ART CAMP Forum	11月	3日(日)	November 3 (Sun)	16:15	25
APAF アートキャンプ・ラウンドテーブル 1	APAF ART CAMP Round Table1	11月	3日(日)	November 3 (Sun)	17:30	46
APAF アートキャンプ・ラウンドテーブル 2	APAF ART CAMP Round Table2	11月	4日(月・休)	November 4 (Mon)	11:00	16
ワークショップ上演会	Workshop Presentations	11月	4日(月・休)	November 4 (Mon)	13:00	233
特別公演	Special Presentation	11月	4日(月・休)	November 4 (Mon)	16:30	202
A P A F アートキャンプ・特別レクチャー	APAF ART CAMP Special Lecture	11月	4日(月・休)	November 4 (Mon)	18:00	62

アジア舞台芸術祭 2013 入場者数 合計	Total Number of Audience and Participants for APAF2013	838
APAFアートキャンプ 参加者数 (■)	Total Number of Participants for "APAF ART CAMP"	403
APAFアートキャンプ 登録者数	Number of Registrants of "APAF ART CAMP"	23
(うち特別レクチャーのみ登録)	(Registrants of "APAF ART CAMP" Special Lecture)	(12)

参加都市 Participating Cities

アジア舞台芸術祭2013

Asian Performing Arts Festival 2013

プロデューサー Producer

宮城聰

アジア舞台芸術祭組織委員会国際企画委員 SPAC-静岡県舞台芸術センター芸術総監督

Satoshi MIYAGI

Member, International Planning Committee of the Asian Performing Arts Festival Organizing Committee General Artistic Director, Shizuoka Performing Arts Center

1959 年東京生まれ。演出家。東京大学で小田島雄志・渡辺守章・日高八郎各師から演劇論を学び、1990 年劇団〈ク・ナウカ〉 旗揚げ。国際的な公演活動を展開し、同時代的テキスト解釈とアジア演劇の身体技法や様式性を融合させた演出は国内外から高い評価を得ている。2007 年 4 月 SPAC 芸術総監督に就任。自作の上演と並行して世界各地から現代社会を鋭く切り取った作品を次々と招聘、また、静岡の青少年に向けた新たな事業を展開し、「世界を見る窓」としての劇場づくりに力を注いでいる。代表作:『王女メデイア』『マハーバーラタ』『ペール・ギュント』など。

2004年第3回朝日舞台芸術賞受賞。2005年第2回アサヒビール芸術賞受賞。

Born in Tokyo in 1959, theatre director Satoshi MIYAGI studied dramatic theory at Tokyo University under the tutelage of Yushi ODASHIMA, Moriaki WATANABE, and Hachiro HIDAKA among others, and founded 〈KU NA' UKA Theatre Company〉 in 1990. He has been highly acclaimed both domestically and internationally for his contemporary interpretation of classical texts and his directing style fusing the Asian body techniques and the European theatrical style. Mr. MIYAGI was appointed General Artistic Director of SPAC in April 2007. Under the artistic direction of Mr. MIYAGI, SPAC not only presents Mr. MIYAGI's original works but also introduces international works that sharply portray the modern society, and has invited theatre companies from all over the world. SPAC also organizes innovative programs targeting youths in Shizuoka Prefecture. Through these efforts, Mr. MIYAGI strives to build a theatre which functions as a "window upon the world."

Some of his best known works are *SALOME*, *MAHABARATA* and *PEER GYNT*. Mr. MIYAGI is the recipient of the Grand Prix of the 3rd Asahi Performing Arts Awards (2004), and the 2nd Asahi Beer Art Prize (2005).

スタッフ Staff

アシスタントプロデューサー:西尾祥子

技術監督:關秀哉

舞台監督:中井尋央、三津久、浦弘毅、浜村修司

美術:松澤貴代 衣裳:摩耶 照明:板谷静男 照明協力:大迫浩二 音響:東光信、松原寬

(以上、〈ジョイサウンドプロモーション〉)

映像:須藤崇規

制作スタッフ:石神夏希、木皮成、園田祥子、

鶴野喬子、早坂和佳子

Assistant Producer: Sachiko NISHIO

Technical Director: Hideya SEKI

Stage Manager: Hiroo NAKAI, Hisashi MITSU, Kohki URA, Syuji HAMAMURA

Art: Takayo MATSUZAWA

Costume: Maya Lighting: Shizuo ITAYA Lighting: Koji OSAKO

Sound: Mitsunobu AZUMA, Hiroshi MATSUBARA

(JOY SOUND PROMOTION)

Video: Takaki SUDO

Production Staff: Natsuki ISHIGAMI, Sei KIGAWA, Shoko SONODA,

Takako TSURUNO, Wakako HAYASAKA

Workshop for International Collaboration

概要 Summary

- ・2013年は、東京にて、ハノイ、ソウル、シンガポール(アジア舞台芸術祭の作品制作に初参加)、台北、東京の5都市のアーティストが参加し、6チームに分かれて小作品を制作し発表する「国際共同制作ワークショップ」を行いました。
- ・演出家は、ハノイ、ソウル、シンガポール、台北から各1名、東京から2名が参加しました。出演者は、ハノイから2名、ソウルから3名、台北から2名が派遣されました。その他の出演者と演出助手、クリエイティブスタッフ(衣裳と美術)は、東京において公募を行いました。
- ・7日間ワークショップにて稽古を重ね、公開稽古、ゲネプロを経て、上演会を実施しました。
- ・上演会では、各小作品上演後に演出家によるアフタートークを行いました。
- In 2013, artists from Hanoi, Seoul, Taipei, Tokyo, and, for the first time, Singapore participated in the "Workshop for International Collaboration," which was held in Tokyo. The artists were divided into six teams to create seed-pieces for presentation.
- Hanoi, Seoul, Singapore, and Taipei each sent one director, and two directors participated from Tokyo. Regarding the performers, Hanoi sent two, Seoul sent three, and Taipei sent two. The rest of the performers as well as the assistant directors and the creative staff (costume and art) were auditioned in Tokyo.
- · After the seven-day workshop and dress rehearsals, the pieces were presented to the public.
- At the presentations, each director had the post-performance discussion.

上演会日時 : 11月4日(月・休) 13時開演 Date : November 4 (Mon) 13:00

会 場:東京芸術劇場 シアターウエスト Venue:Tokyo Metropolitan Theatre, THEATRE WEST

abla-abl

今回は「米/稲~食生活の共通性と差異について」というテーマを設定し、このテーマに沿った小作品を創るワークショップを行いました。

This year, the theme: "Rice and Rice Plants: Our Similarities and the Differences Reflected in Food Culture" was set for the Workshops to create seed-pieces.

「米/稲~ 食生活の共通性と差異について」 宮城 聰(プロフィールは7P参照)

文化というものは「交互に影響しあい、変容し続ける」ものとして捉えなければならない。

人間は本来、他者の文化に対してきわめて貪欲であり、「自分たちにはないもの」と出会うとたちまち興味を抱いてそれを移入しようとする。 そのようにして行われた混交と切磋琢磨の結果として、文化芸術の進化・洗練が成し遂げられたことを忘れてはならない。

だがそのような広汎な交流があってもなお、世界の文化がひといろにならなかったのは、人間の身体を規定する基本的なファクターとしての「言語」と「気候風土 (それによる生活様式と食物)」が、各地域で異なっているからだと言えるだろう。

アジアの舞台芸術家同士が出会うとき最も大切なことは、相手(他者)の身体が、自分とは異なるものに規定されていることへのリスペクトだと思う。誰しも言語の違いに直面したとき「その壁を越える」ことのみを意識して自他の「共通性」を見つけようと躍起になりがちだ。しかし「自他の差異」の尊重へと進むためには、身体を規定するファクターを創作の入り口とすることが有効であるに違いない。ワークショップテーマを「米/稲 ~ 食生活の共通性と差異について」としたゆえんである。

"Rice and Rice Plants: Our Similarities and the Differences Reflected in Food Culture" Satoshi MIYAGI (Refer to p.7 for profile)

We have to look at culture as something that "affects each other" and which "continues to evolve."

Humans have, by nature, an insatiable appetite towards other cultures, and when they encounter something new which does "not exist" in their culture, they become instantly interested in it and try to incorporate it into their own culture. We must not forget that the evolution and the sophistication of the arts and culture are the outcome of this intermixture and friendly rivalry.

However, the reason that the world has not become one color in spite of the wide range of exchanges is that the two fundamental factors which define human bodies, the "language", and the "climate and natural feature (and the resulting lifestyle and food which are closely associated)," are different in each region. believe that the most important thing when the Asian performing artists meet is to have respect towards their counterparts (the others), who are defined to be different from themselves.

When faced with language barriers, we all tend to become too eager to find the "commonalities" between oneself and others, focusing solely on "surmounting the wall." However, we must bear in mind that it is crucial to make the factor which defines the body as the entry point of creation in order to proceed on to the respect of the "differences between oneself and the others."

This is the reason why I set the theme "Rice and Rice Plants: On the Similarities and the Differences of Food" for the Workshop.

国際共同制作ワークショップ

Workshop for International Collaboration

スケジュール等 Schedules

開 催 期 間:10月25日(金)~11月5日(火)

スケジュール: 10月25日(金) ガイダンス(演出家によるコンセプト紹介、出演者自己紹介、演出家によるチーム分け)

10月 26日(土)~31日(木)ワークショップ

11月 1日(金)公開稽古 11月 3日(日)ゲネプロ 11月 4日(月・休)上演会

上 演 順:Team 1 (チェン) $\rightarrow$ Team 2 (グエン) $\rightarrow$ Team 3 (イ) $\rightarrow$ Team 4 (森) $\rightarrow$ Team 5 (チョン) $\rightarrow$ Team 6 (佐々木)

会 場: 水天宮ピット 中スタジオ 2 (ガイダンス)、 小スタジオ 1・2 及び中スタジオ 2 (ワークショップ)、大スタジオ (公開稽古) 東京芸術劇場 シアターウエスト (ゲネプロ、上演会)

Period : October 25 (Fri) to November 5 (Tue)

Schedules: October 25 (Fri) Guidance (Explanation of the Concept by the Directors /

Self - Introductions by the Actors / Team Selection by the Directors)

October 26 (Sat) to 31 (Thu) Workshops

November 1 (Fri) Open Rehearsal

November 3 (Sun) Dress Rehearsal

November 4 (Mon) Workshop Presentations at 13:00

Order of Performances: Team 1 (CHEN) → Team 2 (NGUYEN) → Team 3 (LEE) →

Team4 (MORI) → Team 5 (CHONG) → Team 6 (SASAKI)

Venue: Suitengu Pit Medium Studio 2 (Guidance),

Small Studio 1 & 2 and Medium Studio 2 (Workshops), Big Studio (Open Rehearsal) Tokyo Metropolitan Theatre, THEATRE WEST (Dress Rehearsal and Performances)

ガイダンス Guidance

稽古風景 Rehearsals

ロビー展示 Lobby Exhibition

オーディション等実績

Audition Result

東京の出演者、演出助手及びクリエイティブスタッフ (衣裳と美術)の公募を行いました。

・出演者オーディション

日 時:8月21日(水)18時30分 選考委員:宮城聰(プロフィールは7P参照)

中野成樹 / 演出家、〈中野成樹 + フランケンズ〉主宰。 代表作に 2008 年~2009 年『Zoo Zoo Scene ずうずうしい』、2010 年『長短調』などがある。

応募者数:66名

(書類選考及びオーディションにより 16 名を選考)

- ・演出助手 応募者数 7 名 (面接により 6 名を選考)
- ・ クリエイティブスタッフ (衣裳と美術) 応募者数 2 名

(面接により2名を選考)

A public audition for the performers, the assistant directors and the creative staff (art and costume) from Tokyo was held.

Tokyo Audition for Workshop

Date: August 21 (Wed) 18:30

Jury: Satoshi MIYAGI (Refer to p.7 for profile)

Shigeki NAKANO

Theatre Director, Company Director of 〈Shigeki NAKANO + frankens〉. His recent works include *Zoo Zoo Scene — How Shameless —* (in 2008 & 2009), and *Major and Minor Keys* (2010), and more.

Number of Candidates for Performers: 66

(16 candidates were selected through pre-selection and audition.)

Number of Candidates for Assistant Director: 7 (6 candidates were selected through interviews.) Number of Candidates for Creative Staff (Costume and Art): 2

(2 candidates were selected through interviews.)

Workshop for International Collaboration

上演作品 Performances

※作品上演順に掲載 In order of performances ※作品解説執筆:徳永京子 (演劇ジャーナリスト) Program Notes: Kyoko TOKUNAGA, Theatre Journalist

『イリュージョン』 Illusion

演出:チェン・ウェイニン(台北) (世紀當代舞團(台北))振付家、ダンサー 2006年より〈世紀當代舞團〉に参加、ダンサーとして『結婚』 『春の祭典』などに出演

Directed by CHEN Wei-Ning (Taipei) Choreographer, Dancer of (Century Contemporary Dance Company, Taipei) CHEN joined the 〈Century Contemporary Dance Company〉in 2006. Her dance appearances with the Company include Les Noces and Le Sacre Du Printemps, and more.

監修:ヤオ・シューフェン(台北) 〈世紀當代舞團(台北)〉芸術監督、 振付家

Supervisor: YAO Shu-Fen (Taipei) Artistic Director, Choreographer of Century Contemporary Dance Company, Taipei >

中国語・日本語・韓国語上演 In Chinese, Japanese, and Korean 上演時間 15 分 Duration: 15 min

作品解説 Program Notes

ゲームに夢中な母、伝統を重んじる父、自分の気持ちを伝えられない息子。国際結婚で生まれた一つの家族に託して、社会に 蔓延するディスコミュニケーションを描いた。母は食事作りに無関心、父にとって米は神に捧げるもので、家族の団らんは二の次、 ぬくもりを求める息子はファーストフードのハンバーガーに飢えを満たすというシニカルな設定で描いた"現代の風景"は、米や稲 というテーマを超え、食全体の本来の意味を問い直す。

The Mother being absorbed in video games, the Father who values tradition, and the Son who cannot communicate his feelings. This is a story about the lack of communication prevalent in today's society, evolving around a family formed through an international marriage. While the Mother is indifferent towards cooking, the Father reveres the rice as an offering to God, rather than seeing it as a means for a happy family gathering. The Son, who seeks the family warmth, satisfies his hunger with fast food hamburgers. The "modern landscape," narrated through a cynical setting, goes beyond the theme of rice and rice plants, and questions the original meaning of food as a whole.

演出家より(チェン・ウェイニン)

Director's Comment (CHEN Wei-Ning)

食べるものはとってもおいしくて、飲むワインも本当においしい!あなた が愛する人は本当にスイート!私を信じて!あなたの人生はとても素晴ら しいものになるでしょう。

The food you eat is very tasty! The wine you drink is really delicious! Someone you love is truly sweet! Trust me! You are going to have a fantastic life.

出演者 Performers

父:キム・シンキ〈ソウル市劇団(ソウル)〉 息子:リュウ・ジァレイ〈世紀當代舞團(台北)〉

母:大川潤子

Father: KIM Sin Ki 〈Seoul Metropolitan Theatre, Seoul 〉

Son: LIU Jia Rui $\langle$ Century Contemporary Dance Company, Taipei $\rangle$

スタッフ Staff

演出助手:三科喜代〈FEBRUARYPOWDERSNOW〉

通訳:加藤千夏、キム・ウォンヒ

Assistant Director: Kiyo MISHINA 〈FEBRUARYPOWDERSNOW〉

Interpreters: Chinatsu KATO, KIM Won Hee

国際共同制作ワークショップ

Workshop for International Collaboration

上演作品 Performances

『案山子』 Scarecrow

演出: グエン・ホアン・トゥアン(ハノイ) 〈タンロン水上人形劇場(ハノイ)〉団長 伝統的な手法を生かしながら、『Hip-hop dance, the eastern beauty』など新たな創作を探究

Directed by NGUYEN Hoang Tuan (Hanoi) Director of 〈Thanglong Water Puppet Theatre, Hanoi〉 NGUYEN pursues new expressions by employing traditional methods. His recent works include Hip-hop dance, the eastern beauty, and more.

日本語上演 In Japanese 上演時間 15 分 Duration: 15 min

作品解説 Program Notes

酒に浸り、暴力と甘い言葉を交互に繰り出す夫。その理不尽に怯えながら、ひとりで農作業にいそしむ妻。妻の心を和ませるのは、 どんなときも愚直に稲を守る案山子。ある日、夫の暴力から逃れて田んぼに来た妻を案山子がかばう。命のない案山子を動かした ものは、自分の命も妻の命も粗末に扱う夫への怒り。夫婦を日本人俳優、案山子をベトナム人俳優が演じたことで、両者の間に ある違い、それを超える案山子のエネルギーが伝わった。

The alcoholic Husband alternates between sweet words and violence. The Wife, though frightened by his unreasonable behavior, works hard in the rice field alone. Her only consolation is the Scarecrow which protects the rice day and night with honest simplicity. One day, the Scarecrow protects the Wife who showed up at the rice field fleeing from her husband's violence. What moved the lifeless Scarecrow was the anger against the Husband who treats poorly not only his life but also his wife's. The contrast between the Japanese actors (the Wife and the Husband) and the Vietnamese actor (the Scarecrow) successfully transmitted the difference between them, and the Scarecrow's energy which transcends the difference.

演出家より (グエン・ホアン・トゥアン) Director's Comment (NGUYEN Hoang Tuan)

人間として生まれてきたのは幸せなことです。私たちは誠実な人格 を持ち人間として相応しく生きなければなりません。

It is a great happiness to be born as a human being. We must hold integrity in our characters and live worthy lives as human beings.

出演者 Performers

案山子: グエン・スワン・ロン〈タンロン水上人形劇場(ハノイ)〉

農婦:近藤佑子〈三条会〉

農婦の夫:鈴木燦

Scarecrow: NGUYEN Xuan Long $\langle$ Thanglong Water Puppet Theatre, Hanoi $\rangle$

Farmer's wife: Yuko KONDO (Sanio-kai)

Farmer: San SUZUKI

スタッフ Staff

演出助手:杉山純じ〈しむじゃっく〉 通訳:チュー・バン・フン、ド・タ・ロン、

フィン・ハイ・ティエン、マイ・ゴク・チュン

Assistant Director: Jyunji SUGIYAMA (Symjack)

Interpreters: CHU Van Hung, DO Thanh Long, HUYNH Hai Thien,

MAIN Ngoc Trung

Workshop for International Collaboration

上演作品 Performances

「My Mom」 My Mom

演出:イ・ソング(ソウル) 演出家、〈劇団可変(ソウル)〉主宰

ソウル演劇祭「次世代の演出家コンクール」最優秀作品賞受賞。代表作に『無惨なメディアの死』など

Directed by LEE Sung Gu (Seoul)

Theatre Director, Company Director of 〈GABYUN, Seoul 〉

LEE received the Award for Best Work at the Seoul Theater Festival's "Competition for the Theater Directors of the Next Generation." His main works include The Cruel Death of Media, and more.

日本語上演 In Japanese 上演時間 15 分 Duration: 15 min

作品解説 Program Notes

韓国伝統の法事で、食卓いっぱいに料理を並べて亡くなった親に捧げ、生前にできなかった親孝行とするチェサ。この伝統行事を ベースに、食卓を挟んで改めて出会う人と人の姿を描写する。相手のことを知っているつもりだった。自分のことを理解して くれていると思っていた。それはどこまで本当なのか。感情的、感傷的になりがちな題材を、カヤグムの生演奏の調べが抑制し、 伝統と知性が融合して伝わる作品となった。

The chesa rites is a traditional Korean ancestral ceremony, to show appreciation and respect for late ancestors as a gesture of unfulfilled devotion through the offering of plenty of food on the rites table. With the traditional ceremony as a base, the piece portrays the people meeting across the table. It is about one's perception of the others, and the perceptions of the others towards oneself. How much are those feelings true? The live gayagum music subtly controls the rather emotional, sentimental theme, succeeding in conveying both tradition and intelligence.

演出家より(イ・ソング)

Director's Comment (LEE Sung Gu)

お母さんはいつも強くて優しい人です。でも、私たちにはそれが見えているでしょうか? No matter which country they are from, Mothers are always strong and kind. But are we able to see that?

出演者 Performers

カヤグム奏者:イ・ジュウン〈ソウル市伝統音楽管弦楽団(ソウル)〉

嫁:加藤道子 息子: 櫻井宇宙

母:鈴木智香子〈青年団〉

閻魔ほか:關根史明〈護送撃団方式〉

Gayagum: LEE Joo Eun (Seoul Metropolitan Traditional Music Orchestra, Seoul)

Son's wife: Michiko KATO Son: Takahiro SAKURAI

Mother: Chikako SUZUKI (Seinendan)

King of Hell, others: Fumiaki SEKINE (Gosogekidan)

スタッフ Staff

演出助手:守山直利恵 通訳:チェ・ナヨン、パク・スビン

Assistant Director: Marie MORIYAMA Interpreters: CHOI Na Young, PARK Su Bin

国際共同制作ワークショップ

Workshop for International Collaboration

上演作品 Performances

『ハノイの幽霊』 The Ghost in Hanoi

演出:森新太郎(東京)

演出家、〈演劇集団円〉演出部会員、〈モナカ興業〉主宰 2014年、第21回読売演劇大賞及び最優秀演出家賞受賞。 代表作に『コネマラの骸骨』、『エドワード二世』など。

Directed by Shintaro MORI (Tokyo)

Theatre Director, Member of director section of (Theatre Group En), Company Director of (Monaka Enterprise)

MORI received the Grand Prix and the Best Director Award of the Yomiuri Theater Awards in 2014. His main works include A Skull in Connemara and Edward II, and more.

上演台本:フジノサツコ 〈モナカ興業〉

Written by Satsuko FUJINO 〈Monaka Enterprise〉

日本語・ベトナム語上演、英語字幕 In Japanese and Vietnamese with English Subtitles 上演時間 15 分 Duration:15 min

作品解説 Program Notes

ハノイのホテルの一室に現れた女性の幽霊。そこに宿を取った日本人女性に幽霊が語る、日本人男性との短い恋。能の名曲で、 形見の衣裳を身につけて舞いながら、帰らぬ夫を思う妻の悲しみを描いた『井筒』を下敷きに、幸せだった過去と喪失感に沈む 現在を交互に浮かび上がらせる。恋人の匂いの残るユニクロのジャケットと、2人が最後のデートで食べたチェー。ハノイでの 恋にも、日本とベトナムの文化が入り混じり、記憶に刻まれる。

The ghost of a woman appears in a hotel room in Hanoi. The Ghost tells a story to a Japanese woman staying in the room, about a brief love affair with a Japanese man. She dances to the classical piece of noh in a costume of keepsake. With the story of IZUTSU, depicting the sorrow of a woman longing for her long lost husband as a base, the piece alternately highlights the past filled with happiness and the present sinking into a sense of loss. The Uniqlo jacket with a slight remaining scent of her lover, the che that they ate together for the last time. The Japanese and the Vietnamese cultures mix together in a love affair in Hanoi, and are engraved in memory.

演出家より(森新太郎)

Director's Comment (Shintaro MORI)

3人の俳優と"食"をテーマに即興劇を重ねました。それらを、 能「井筒」の物語を基に再構成します。

My three actors and I worked on improvisations with the three actors with "food" as a theme. Our piece is a reconstruction of these improvisations based on the noh play, IZUTSU.

出演者 Performers

ベトナムの女、幽霊: グエン・バオ・チャム

〈タンロン水上人形劇場(ハノイ)〉

日本の女:石森愛望 日本の男:末吉康一郎

Vietnamese woman, Ghost: NGUYEN Bao Tram

⟨Thanglong Water Puppet Theatre, Hanoi⟩

Japanese woman: Narumi ISHIMORI Japanese man: Koichiro SUEYOSHI

スタッフ Staff

演出助手:フジノサツコ〈モナカ興業〉

字幕(英語): 芦沢みどり

協力:内田悠一〈劇団レボリューションズ〉、長野尚以 通訳:グエン・ティ・ハイ・デュン、チャン・ゴク・リン、 ファム・ティ・ビェン・テュイ、ホアン・レ・トゥ・フォン

Assistant Director: Satsuko FUJINO 〈 Monaka Enterprise 〉

Subtitle (English): Midori ASHIZAWA

Special Advisors: Yuichi UCHIDA (Theare company revolutions), Naoi NAGANO

Interpreters: NGUYEN Thi Hai Duong, TRAN Ngoc Linh,

PHAM Thi Bien Thuy, HOANF Le Thu Huong

Workshop for International Collaboration

上演作品 Performances

『うえる』 RICE PLANTING

演出:チョン・ツェシェン(TC/シンガポール)

劇作家、演出家、人形劇団〈Finger Players(シンガポール)〉芸術監督 2006年ナショナル・アーツ・カウンシル「ヤングアーティスト」賞受賞。

代表作に『Between the Devil and the Deep Blue Sea』など。

Directed by CHONG Tze Chien (TC/Singapore) Playwright, Theatre Director, Artistic Director of 〈 Finger Players, Singapore 〉 TC received the National Art's Council's Young Artist Award in 2006. His main works include Between the Devil and the Deep Blue Sea, and more.

日本語・韓国語上演、英語・日本語字幕 In Japanese and Korean with English and Japanese Subtitles 上演時間 15 分 Duration:15 min

作品解説 Program Notes

高さを変えて緑と赤の糸が数本、舞台を横切って張られている。それが、登場人物がいる場所を区切る役割も果たせば、舞台に 奥行きを感じさせたり、あるいは田んぼに見えたりする。シンプルだがイメージ豊かな小道具を使いながら、出演者の様々な 食にまつわる記憶を演劇化していく。ただ、食を直接的にパフォーマンスに変換するのでなく、食がもたらす感情、状況、人間 関係などを、多数の出演者と糸を効果的に使って表現した。

Several green and red strings are stretched across the stage at different heights. While they serve as separations of the characters' locations, they also give depth to the stage, and evoke the image of a rice field. Using simple props rich with images, the piece builds the story upon various memories of the characters around food. The work does not transform food into direct performances, but instead, illustrates the human feelings, situations, and human relationships surrounding food, through the effective use of many actors and strings.

演出家より (チョン・ツェシェン (TC)) Director's Comment (CHONG Tze Chien (TC))

米は命、米は愛、米は死。原子力災害が背後に迫り、私たちにとって 大事なものすべてを脅かします。私たちの最後の手段は、愛する人や ものの中に、慰めを見つけることです。

Rice is life; rice is love; rice is death. A nuclear disaster looms in the background threatening all that we hold dear in our hearts. Our last recourse is to find solace in the things and people we love.

出演者 Performers

ヘグム奏者:ヨン・ウンジョン〈ソウル市伝統音楽管弦楽団(ソウル)〉、 たけうちみずゑ〈chon-muop〉、土田祐太、平吹敦史、森山太、米津知実

Haegum: YONG Eun Jung

〈Seoul Metropolitan Traditional Music Orchestra, Seoul 〉 Mizue TAKEUCHI (chon-muop) Yuta TSUCHIDA, Atsushi HIRABUKI, Futoshi MORIYAMA, Tomomi YONEZU

スタッフ Staff

演出助手:木村龍之介〈カクシンハン〉 通訳:寺田ゆい、近藤強、イ・ジュンヨン

Assistant Director: Ryunosuke KIMURA

(Theatre Company KAKUSHINHAN) Interpreters: Yui TERADA, Tsuyoshi KONDO LEE Jun Young

国際共同制作ワークショップ

Workshop for International Collaboration

上演作品 Performances

『アマルガム手帖』 Amalgam Note

演出: 佐々木透(東京)

劇作家、演出家、〈リクウズルーム〉主宰

文化庁・日本劇団協議会主催「日本の劇」戯曲賞 2013 最優秀賞受賞。代表作に『家族の休日』など。

Directed by Toru SASAKI (Tokyo)

Playwright, Theatre Director, Company Director of 〈Reqoo-Zoo-Room〉

SASAKI received the Best Play Award of the Dramas of Japan Competition (Agency for Cultural Affairs and the Association of the Japanese Theatre Companies) in 2013. His main works include Family Holiday, and more.

中国語・日本語上演 In Chinese and Japanese 上演時間 15 分 Duration: 15 min

作品解説 Program Notes

テーマに合わせて一から作品を創ったのではなく、作・演出の佐々木透がすでに書いていたテキストの一部を抜粋し、演出で "米"を加えた。高校教師と生徒に託した人間の社会的責任というテキスト本来のテーマはそのままに、今年の稲作の収穫を心配 する若い女性という設定で台湾のダンサーを起用。日本語で漢字表記する際に"米国"と書くアメリカ国旗などを起用して、結果 的に批評的精神を感じさせるユニークなパフォーマンスとなった。

Rather than creating a work from scratch according to the theme, the piece is an excerpt from an existing text by Toru SASAKI, adding the element of "rice" during the production. The theme of the original text, the social responsibility of human beings portrayed through the relationship between a high school teacher and a student, stays intact, while a Taiwanese dancer was chosen as a young woman who worries about this year's rice harvest. The elements such as the usage of the American flag with the country's name written in Chinese characters resulted in a unique performance consequently giving a critical attitude.

演出家より(佐々木透)

Director's Comment (Toru SASAKI)

都会育ちの僕にとっては、困難極まるテーマでしたが、例えば、田んぼで 輝く稲穂、茶碗でつぶ立つご飯を想像するだけで心が強くなれること、何より、 大切なものを気付かせてくれました。

For a city-bred person like me, this theme was extremely difficult. However, it made me realize that the simple act of imagining the rice plants glittering in a paddy field, or grains of rice standing up in a bowl strengthens your heart; and above all, it helped me realize the things that are truly precious to me.

出演者 Performers

農婦:リ・フェイウエン〈世紀當代舞團(台北)〉

女子高生、農夫:タカハシカナコ

教師:中尾法陽

Farmer: LI Hui-Wen (Century Contemporary Dance Company, Taipei)

High school student, Farmer: Kanako TAKAHASHI

スタッフ Staff

演出助手:渡辺美帆子

通訳:簗瀬翠

Assistant Director: Mihoko WATANABE Interpreter: Midori YANASE

特別公演(プロデューサー企画公演)

Producer's Special Presentation

『全事経験恋歌(ゼンジ.ケイケン.エレジー)』

love poem by the whole experience

概要 Summary

- ・国際共同制作により生まれるアジア舞台芸術祭作品の水準を示し、また、本芸術祭のPRとするため、特別公演 (プロデューサー企画公演)を行いました。
- ・アジア舞台芸術祭2012にて台北が制作、台北でプレ公演、東京で初演を行い、好評を博した『全事経験恋歌 (ゼンジ.ケイケン.エレジー)』を、台北と東京のオリジナルキャストにより再演しました。
- In order to demonstrate the level of the Asian Performing Arts Festival works created through the international collaboration, as well as in order to promote the Festival, Producer's Special Performance was organized.
- Created by Taipei at the 2012 Asian Performing Arts Festival, *love poem by the whole experience* had its preview performance in Taipei, followed by its Tokyo premiere to a critical acclaim. This year, the work was re-staged by the original cast from Taipei and Tokyo.

日時: 11月4日(月・休)16時30分開演会場:東京芸術劇場シアターイースト

Date: November 4 (Mon) 16:30

Venue: Tokyo Metropolitan Theatre, THEATRE EAST

作・演出・振付:矢内原美邦(東京)

Written, Directed, and Choreographed by Mikuni YANAIHARA (Tokyo)

映像:高橋啓祐

Video projection: Keisuke TAKAHASHI

中国語・日本語上演、英語・日本語字幕

In Chinese and Japanese with English and Japanese Subtitles

上演時間 60 分 Duration: 60 min

初演:アジア舞台芸術祭 2012 (台北作品)

Asian Performing Arts Festival 2012 Premiere, Produced by Taipei

ものがたり Story

ある日、図書館に勤める美香 35歳が本を読み始める。この本の内容は、愛しあっていた夫人と人形使い 2人の悲恋。美香は悲劇的な終わりを避けようと、本の世界に入って、物語を書き直し始めるが、夫人、人形使いは「物語を勝手に変更するな」と言い合いとなる。美香を演じる光瀬指絵の体験とルーツをめぐる現実世界の物語が交錯し、リアルとフィクション、過去と現在が交差する。

One day, Mika, a 35-year-old woman who works at a library, starts reading a book. It is a story about a tragic love between a married woman and a puppeteer. Mika enters into the world of the story to rewrite the tragic ending, but she finds herself quarreling with both the woman and the puppeteer, who do not want her to arbitrarily change the story. The experience of the actress Yubie MITSUSE who plays Mika, and the story of the actual world about searching for the roots cross over, and reality and fiction, past and present intersect.

特別公演(プロデューサー企画公演)

Producer's Special Presentation

作・演出・振付:矢内原美邦 (東京) Written, Directed, and Choreographed by Mikuni YANAIHARA (Tokyo)

振付家、劇作家、演出家。1997年、ダンスカンパニー〈ニブロール〉を結成、代表兼振付家としての活動を始める。日常的な身振りをベースに現代の東京の空気をドライに提示する独自の振付で海外のフェスティバルにも招聘され活躍。

2005年ミクニヤナイハラプロジェクトを始動、劇作・演出を手がける。

2012年、『前向き!タイモン』で第56回岸田國士戯曲賞受賞。

Choreographer, Playwright, and Theatre director Mikuni YANAIHARA began her career as the Leader and Choreographer of (Nibroll), a collective of artists from various art fields in 1997. Her original style, expressing the Tokyo atmosphere with a detached attitude based on mundane everyday movements of the body has been acclaimed internationally, and her works have been invited to international festivals. In 2005 Ms. YANAIHARA started the Mikuni Yanaihara Project, of which she is the Playwright and Director. She received the 56th Kunio Kishida Award in 2012 for *Hey, Timon, let's Think Positive!*

演出家より Director's Comment

私たちは、日々共に理解、演劇に取り組み考えました。言葉も文化も違う人たちと共に演劇を創る体験は国をどう超えてゆくか?ということよりも、ノーボーダーの意味を問い直し、人、一人ひとりがどう生きるか?というよりは、どう生きているのか?ということでした。きっと何もできないに等しいかもしれないが、共に何かをしようとしたことには間違いはないと思うのです。個人的な意見ですが、文化は戦争を生み出さないと信じてみたい。

We worked together day and night on the theatre piece, contemplating on one theme. It was not about how the experience – the experience of creating a theatre piece with artists who speak different languages and who are from different cultures – transcends the national borders, but rather about reexamining the meaning of "borderless," and questioning how each individual person is living in this world. Maybe we were not able to achieve anything, but there is no doubt that we tried to do something together. In my personal opinion, I would like to believe that culture does not produce war.

出演者 Performers

夫人・ペイ:ロウ・ペイフェン〈身聲劇場(台北)〉

人形遣い・チャン:チャン・ウェイロイ〈身聲劇場(台北)〉

美香・指絵:光瀬指絵

Lady, Pei: LOW Pei Fen (Sun Son Theatre, Taipei)

Puppeteer, Chang∶ CHANG Wei Loy⟨Sun Son Theatre, Taipei⟩

Mika, Yubie: Yubie MITSUSE

字幕操作:大寺亜矢子

字幕翻訳(英語): ウィリアム・アンドリューズ

Subtitle Operator: Ayako OTERA

 $Subtitle\ Translator\ (English):\ William\ ANDREWS$

特別協力:新興閣掌中劇團第五掌門人 鐘任壁、光瀬義治

Special thanks: Puppet Maestro CHUNG Jen-Pi

 $(\,Director\ of\ the\ Fifth\ Generation\ of\ Hsin-Hsing-ku\ Puppet\ Show\ Troupe),\ Yoshiharu\ MITSUSE$

Performing Arts International Collaboration Intensive Course "APAF ART CAMP"

概要 Summary

- ・国際共同制作を具体的なテーマとし、アジアの舞台芸術専門家、若手アーティスト及び舞台芸術を学ぶ人々との相互交流を通じ、「次世代を担う人材が共同制作というフィールドで活躍できるきっかけづくりにつなげていくこと」「アジアの若い演劇人のネットワークを作ること」及び「国際コラボレーションでの作品制作現場を『取材、記録、発信』すること」を目的とし、実施しました。
- ・国際コラボレーションの現場を体験しながら「取材、記録、発信」のスキルアップを目指す学生等を、受講生として募集しました。
- ・アジア7都市から舞台芸術専門家を招聘し、アジア舞台芸術祭2013国際共同制作ワークショップの活用や各アーティストの参加 を通じ、セミナー(詳細は20P参照)、フォーラム(詳細は22P参照)、ラウンドテーブル(詳細は24P参照)及び特別レクチャー (詳細は30P参照)を実施しました。
- ・プログラム終了後、APAFアートキャンプに参加した演出家、受講生等に主に今回の国際共同制作についてのインタビューを行い (インタビュー記事はアジア舞台芸術祭公式サイトにて公表)、成果を検証するとともに、アジア舞台芸術祭とAPAFアートキャンプの 周知を図りました。
- With international collaboration as a concrete theme, the objectives of the project are to "create a platform to develop future talents for international collaboration," to "build a network of young Asian performing artists," and to "document, archive and disseminate the processes of the creative activities through international collaboration." These objectives are realized through mutual exchange between experts, young artists and young emerging talents from Asia in the field of performing arts.
- The program called for students and others to engage in the field studies of international collaboration as trainees, with an objective to develop their "documentation, archiving and dissemination" skills.
- The Festival invited performing arts experts from seven Asian cities, and together with the APAF2013 "Workshop for International Collaboration" participants as well as individual artists, several complementary programs were organized which included: a Seminar (refer to p.20 for details), a Forum (refer to p.22 for details), a two-part Round-Table Discussion (refer to p.24 for details) and a Special Lecture (refer to p.30 for details).
- After the programs, interviews were conducted targeting the directors and the participants of the "APAF ART CAMP," focusing on this year's international collaboration (the interviews will be published on the Asian Performing Arts Festival official website). The purpose of the interviews was to evaluate the results of the program as well as publicizing the "APAF ART CAMP" and the Asian Performing Arts Festival.

ワークショップ上演会アフタートーク Workshop Presentation Post performance talk

APAF アートキャンプ・セミナー APAF ART CAMP Seminar

APAF アートキャンプ・フォーラム APAF ART CAMP Forum

APAF アートキャンプ・ラウンドテーブル 2 APAF ART CAMP Round Table 2

APAF アートキャンプ・特別レクチャー APAF ART CAMP Special Lecture

APAF アートキャンプ・制作会議 1 APAF ART CAMP Production Meeting 1

舞台芸術国際共同制作人材育成事業(APAFアートキャンプ)

Performing Arts International Collaboration Intensive Course "APAF ART CAMP"

スケジュール及びプログラム内容

Schedules & Program Details

日時 Date and time		プログラム Program 内容 Content				
Date and time						
10月25日(金) October 25 (Fri)		ガイダンス(演出家によるコンセプト紹介、出演者自己紹介、演出家によるチーム分け) Guidance (Explanation of the Concept by the Directors / Self-Introductions by the Actors/ Team Selection by the Directors) ワークショップ演出家によるプレゼンテーション「国際共同コラボレーションを通じて創りたいこと」 接拶: 宮城聰(プロフィールは 7P 参照) APAF アートキャンプ受講生は、国際コラボレーションの最初の出会いに立ち会い、演出家 6 名のこれまでの活動や今回の作品 創りについての考えを聞きました。 Presentations by the Workshop Directors: What I Would Like to Achieve through International Collaboration Remarks: Satoshi MIYAGI (Refer to p.7 for profile) The "APAF ART CAMP" participants observed the first meeting among the International Collaboration participants, and had an opportunity to learn about the director's past activities as well as their thoughts on creating new works at the 2013 Festival.				
10月26日(土)~3	1日(木)	水天宮ピット 中スタジオ 2 Suitengu Pit Medium Studio 2 国際共同制作ワークショップ(作品制作及び稽古) Workshops (Creation and Rehearsals)				
November 26 (Sat) to	31 (Thu)	水天宮ピット 小スタジオ 1・2 及び中スタジオ 2 Suitengu Pit Small Studio 1 & 2 and Medium Studio 2				
11月1日(金) November 1 (Fri)	15:00	国際共同制作ワークショップ公開稽古 Open Rehearsal APAF アートキャンプ受講生は、水天宮ピットでの最終段階の稽古を見学しました。 "APAF ART CAMP" participants observed the final rehearsals at Sitengu Pit.				
		水天宮ピット 大スタジオ Suitengu Pit Big Studio				
	17:30	APAF アートキャンプ・セミナー (詳細は 20P 参照) APAF ART CAMP Seminar (Refer to p.20 for details) 水天宮ピット 大スタジオ Suitengu Pit Big Studio				
11月3日(日) 13:00 November 3 (Sun)		国際共同制作ワークショップ上演会ゲネプロ・アフタートーク Workshop Presentations Dress Rehearsal and Post-performance Discussions APAF アートキャンプ受講生は、東京芸術劇場でのゲネプロを見学しました。 "APAF ART CAMP" participants observed the dress rehearsal at Tokyo Metropolitan Theatre.				
		東京芸術劇場 シアターウエスト Tokyo Metropolitan Theatre, THEATRE WEST				
	16:15	APAF アートキャンプ・フォーラム (詳細は 22P 参照) APAF ART CAMP Forum (Refer to p.22 for details) 東京芸術劇場 シンフォニースペース Tokyo Metropolitan Theatre, SYMPHONY SPACE				
	17:30	APAF アートキャンプ・ラウンドテーブル 1(詳細は 24P 参照)APAF ART CAMP Round Table 1 (Refer to p.24 for detai				
11月4日 (月・休) November 4 (Mon)	11:00	東京芸術劇場 シンフォニースペース Tokyo Metropolitan Theatre, SYMPHONY SPACE APAF アートキャンプ・ラウンドテーブル 2 (詳細は 27P 参照) APAF ART CAMP Round Table 2 (Refer to p.27 for detain また) また。 東京芸術劇場 シンフォニースペース Tokyo Metropolitan Theatre, SYMPHONY SPACE				
	13:00	国際共同制作ワークショップ上演会・アフタートーク (詳細は 10-15P 参照) Workshop Presentations and Post-performance Discussions (Refer to p.10 - p.15 for details) 東京芸術劇場 シアターウエスト Tokyo Metropolitan Theatre, THEATRE WEST				
	16:30	特別公演(プロデューサー企画公演)(詳細は 16P 参照) Producer's Special Presentation (Refer to p.16 for detail: 東京芸術劇場 シアターイースト Tokyo Metropolitan Theatre, THEATRE EAST				
	18:00	APAF アートキャンプ・特別レクチャー (詳細は 30P 参照) APAF ART CAMP Special Lecture (Refer to p.30 for detail 東京芸術劇場 シンフォニースペース Tokyo Metropolitan Theatre, SYMPHONY SPACE				
11月5日(火) November 5 (Tue)	10:00	制作会議 1(詳細は 32P 参照)Production Meeting 1 (Refer to p.32 for details) 東京芸術劇場 ミーティングルーム 7 Tokyo Metropolitan Theatre, MEETING ROOM 7				
	13:15	制作会議 2(詳細は 34P 参照)Production Meeting 2 (Refer to p.34 for details)				

Performing Arts International Collaboration Intensive Course "APAF ART CAMP"

APAF アートキャンプ・セミナー

APAF ART CAMP Seminar

『国際コラボレーションを通じて』

"My Experiences through International Collaboration"

: November 1 (Fri) 17:30

講師: 矢内原美邦(詳細は17P参照)

Lecturer : Mikuni YANAIHARA (Refer to p.17 for details)

日時: 11月1日(金) 17時30分 会場: 水天宮ピット 大スタジオ

Venue : Suitengu Pit Big Studio

言語:日本語

Language: Japanese

アジア舞台芸術祭2013にて上演(再演)した『全事経験恋歌(ゼンジ.ケイケン.エレジー)』の作品創りで工夫した点、台湾との交流を深めたいと思った契機、今年の再演の印象などについて講師より発言があり、「国際共同制作をなぜ続けるのか」という問いについて、参加者との意見交換も交えながら考察しました。

YANAIHARA talked about the making of *love poem by the whole experience* which was restaged at the APAF2013; what made her want to deepen her exchanges with Taiwan; as well as her impressions of the performance this year. In response to the question, "Why do you continue international collaboration?" she exchanged opinions with the participants as she reflected on the subject.

講師発言要旨

2012年、『全事経験恋歌(ゼンジ.ケイケン.エレジー)』を制作するにあたり、光瀬指絵(出演者)を台北に2週間連れて行き、身聲劇場の2人と共に、3人芝居を作った。

光瀬の祖父は台湾人で、父親が3歳のときに別れて以来音信が途絶えていたので、台湾に祖父の墓を探しに行くというドキュメンタリーを盛り込むことを計画し、稽古直前に亡くなられた光瀬の父親のお葬式の映像も作品に使った。

リアルタイムに起こっていることと、ステージの上で起こっていることを上手く混ぜて作品を創っていくことを考えた。

2005年にビジュアルアートの活動で台北の芸術村で半年間滞在制作をしたときに、日本統治時代を経験した人たちの証言のインタビューを撮った。彼らは最初、日本のよいところしか言わなかったが、何度も話を聞きに行くと日本人が行ったひどいことについても話すようになった。これが大変ショックで、このインタビューを通じて台湾についての考え方が大きく変わった。対等な立場でつきあうにはコラボレーションをしていくのがよいと思い、続けてきている。

2009年にコラボレーションをした世紀當代舞團とは、その後もずっと交流がある。また今回、アジア舞台芸術祭からは、作品を自分たちで発展させて企画していくチャンスをいただけて面白かった。

2012年に創った作品を再演するにあたり、1年経って同じメンバーが行うということに意味があったと感じている。前回は演じるだけで精一杯だったが、今回は、前よりも言葉の内容を理解して皆がそこにいるということが、私にとっては大変幸せだった。

舞台芸術国際共同制作人材育成事業(APAFアートキャンプ)

Performing Arts International Collaboration Intensive Course "APAF ART CAMP"

自分が国際共同制作をするときに、「何でこんなに時間のかかることをするのだろう、何で他の国の人とものを創るのだろう」という問いを自分に問い続けているが、なかなか明確な答えが出せないでいた。しかし、参加するまで状況もよく分かっていなかった人が、実際に行ってみると「やっぱり面白かった」と言って変わっていくところや時間が見たくて、私は国際共同制作を続けているのではないかと思い始めている。

Summary of the Lecturer's Remarks

In order to produce *love poem by the whole experience* in 2012, I accompanied Yubie MITSUSE to Taipei for two weeks and created a three-person play with the actors from 〈Sun Son Theatre〉.

I planned to include a documentary segment about MITSUSE visiting Taiwan to search for her Taiwanese grandfather's tomb. MITSUSE's father had lost contact with his father at the age of three, and the visual images from MITSUSE's father's funeral, which took place just before the rehearsals, were used in the play as well.

I thought about how to mix well what is happening in real time with what is happening on stage.

When I stayed at the Artist Village in Taipei during six months for my visual arts activities in 2005, I took interviews of the testimonies of people who had experienced the Japanese occupation. At first, they only said good things about Japan, but eventually, they opened up and started talking about the terrible things the Japanese had done. This was a big shock to me, and my thinking about Taiwan changed dramatically after this interview.

I believe that collaboration is a better way to be on an equal footing, and that is why I continue to collaborate. I collaborated with the 〈Century Contemporary Dance Company〉 in 2009, and I have kept in touch with them since. At this year's Asian Performing Arts Festival, we had a chance to continue to develop our work, and it was a rewarding experience.

I feel that it was important for the same members to reunite after a year for the re-staging of the piece which was originally created in 2012. The first time, the best we could do was just to perform, but this time, we were all there with a better understanding of the contents of the words. This was a very happy experience for me.

When I create a piece through international collaboration, I keep asking myself the question: "Why do I do something that takes so much time? Why do I create with people from other countries?" without having clear answers. I am beginning to think, though, that the reason why I continue international collaboration is because I want to see people, who have no idea of the situation before their participation, change and evolve through the experience of collaboration saying that "This was interesting after all."

舞台芸術国際共同制作人材育成事業 (APAFアートキャンプ) / Performing Arts International Collaboration Intensive Cou

Performing Arts International Collaboration Intensive Course "APAF ART CAMP"

APAF アートキャンプ・フォーラム

APAF ART CAMP Forum

『劇作におけるシンプルさの追求

~ シンプルさに達することが演劇においては最も複雑~ 』

講師: チョン・ツェシェン(TC)(詳細は14P参照)

日時: 11月3日(日)16時15分

会場:東京芸術劇場 シンフォニースペース

言語:英語/日英同時通訳付

"Working towards simplicity in Theatre-making -

The most complex thing to achieve in theatre is simplicity"

Lecturer : CHONG Tze Chien (TC) (Refer to p.14)

Date: November 3 (Sun) 16:15

Venue : Tokyo Metropolitan Theatre, SYMPHONY SPACE

Language: English with Japanese simultaneous

interpretation

「演劇とは、何もない場所に世界を創作する魔法のようなこと。舞台に、いかに現実のような豊かさを、できるかぎりシンプルにした手法でもたらすかが重要と考える。」という考えを中心に、近年の代表的な作品2作(イタリア人とのコラボレーションと人形劇の要素があるもの)を、映像を使って紹介し、最後に、アジア舞台芸術祭2013国際共同制作ワークショップで目指した「糸だけで世界を創る」演出手法の一部を、出演俳優によるデモンストレーションとして披露しました。

With the idea that the "Theatre is a kind of magic in the sense that you create a world in a place where there is nothing. The most important thing is to create the richness of the reality in a simple manner as much as possible." at the core, TC showed a video presentation of his recent representative works (with elements of collaboration with an Italian artist and puppetry). At the end of the Forum, he showed a demonstration by the actors of the directing technique of "creating the world using only thread," a technique he used at the APAF2013 "Workshop for International Collaboration."

概要

(1)『The Book of Living and Dying』の紹介(スクリーンに作品の映像を投影)

「チベットの生と死の書」を基にした作・演出作品で、イタリア人とのコラボレーション。

仏教思想の輪廻をベースに、死ぬというプロセスを描くことで、死と生の意味を描いた。

この作品を創ったときは、最初に10日間かけて、各自が経験した個人的なストーリーと視覚的イメージを絵画にした ものを収集した。

作品を創っていく過程では様々な複合的な要素を集め、いかにそれらをシンプルに提示するかということに腐心している。

(2)『Turn By Turn We Turn』の紹介(スクリーンに作品の映像を投影)

中国の伝統的な指人形と、人間の俳優による芝居が融合した作品。

劇団に古い指人形のコレクションが寄贈されたことを契機に、それらの人形を使って歴史を描こうと思った。

年配の人形遣いマスターにインタビューをして、政治的に難しい時期に、どうやってアーティストとして生きてきたのか聞き、それを基に物語を創った。

劇中に孫悟空の伝統的な人形劇をパラレルな物語として挿入するなどの工夫をした。

(3) デモンストレーション

国際共同制作ワークショップ出演俳優による糸を使ったデモンストレーションを実施。俳優たちは、家に男が訪ねてきて中に入れるというシーンを、初めは糸なしで、次は他の俳優が持っている糸をドアや窓、庭の木にみたて、講師の指示に従い、糸のみを用いた演出の動きで実演。

舞台芸術国際共同制作人材育成事業(APAFアートキャンプ)

Performing Arts International Collaboration Intensive Course "APAF ART CAMP"

Overview

(1) Introduction of *The Book of Living and Dying* (Video projection on screen)

I wrote and directed the work based on Tibetan Book of the Dead, and it is a collaboration with an Italian artist.

With the Buddhist idea of reincarnation at the base, I portrayed the meaning of death and life through depicting the process of death.

When I created this work, I spent the first ten days collecting personal stories and experiences of each member and the drawings based on visual images.

In my creative process, I strive to collect the various complex elements and to think about how to present them in a simple manner.

(2) Introduction of *Turn By Turn We Turn* (Video projection on screen)

This is a work fusing the traditional Chinese finger puppet theatre and the human actors on stage.

When a collection of old finger puppets was donated to the theatre company, I had an idea of using the puppets to depict history.

I interviewed elderly puppet masters, and asked them how they led their lives as artists during politically difficult times, and wrote a story based on their tales.

I inserted the traditional Sun Wukong puppet show as a parallel story in the play.

(3) Demonstration

The demonstration was given by the actors of the "Workshop for International Collaboration" using thread. The actors first enacted the scene of inviting a man into the house without using the thread. The actors then enacted the same scene, using the thread as props such as a door, a window, or a tree in the garden, following the direction of the Lecturer.

Performing Arts International Collaboration Intensive Course "APAF ART CAMP"

APAF アートキャンプ・ラウンドテーブル

APAF ART CAMP Round Table

アジア7都市から、国際的活動を視野に入れた、将来その都市を代表するアーティストになりうる演出家や劇場プロデューサーなど舞台関係者を招聘して、共通の課題を議論する公開ディスカッション、「ラウンドテーブル1」と「ラウンドテーブル2」を行いました。最初に、アジア舞台芸術祭2012のラウンドテーブルで見出された共通の課題を踏まえ、アジア舞台芸術祭公式サイト上にて「議論の出発点」を投げかけ、各自がこれに答えて論説を展開する「ラウンドテーブル・プレ・ディスカッション」を行い、東京を含む8都市の舞台関係者による議論を活発で実質的なものにしました。

Asian performing arts experts from seven cities, including theatre directors and theatre producers with a strong potential to become representative artists of their respective cities were invited to participate in "Round Table 1" and "Round Table 2" to discuss common themes with a view to international collaboration.

In order to prepare the way for a substantial and fruitful Round Table Discussions, a Pre-Discussion was held on the APAF official website. In the Pre-Discussion, the Starting Points for the Discussions were proposed, based on the common themes which came out of the "APAF ART CAMP" Round Table Discussion in 2012. The performing arts experts responded to the Starting Points and expressed their opinions in the Pre-Discussion, paving the way for lively and substantial discussions among the eight performing arts experts, including experts from Tokyo.

【議論の出発点】

先進的な表現が同時代の多数の観客から理解を得るのは難しいが、歴史的に意義のある仕事をすれば将来その内容は多くの 人に影響を与える、という考え方もあります。そこで、「自身の芸術的関心の探求と、多数の観客の支持を集めること、の関係は、 どのようなものだと考えていますか?」あるいは、「今の創作活動では、その2つのバランスをどのように取っていますか?」

(宮城聰 アジア舞台芸術祭 プロデューサー)

【Starting Point for the Discussion】

One of the views surrounding the cutting-edge, revolutionary expressions is that it is difficult to be understood by a broad contemporary audience; however, if the work proves to be historically significant, it will influence many people in the future. What do you think of the relationship between pursuing one's own artistic interests and gaining support from a large audience? In other words, how do you find the balance between the two approaches in your current creative activities?

(Satoshi MIYAGI, Producer, the Asian Performing Arts Festival)

APAF アートキャンプ・ラウンドテーブル 1

「芸術性と大衆性」

日時:11月3日(日)17時30分

会場:東京芸術劇場 シンフォニースペース

通訳:中国語、インドネシア語、韓国語、タイ語、

ベトナム語 / 日英同時通訳付

「ラウンドテーブル 1」は「芸術性と大衆性」という芸術活動における両極の姿勢のバランスをいかにとるかというテーマを扱いました。

司会:岡眞理子 青山学院大学教授

Chairman: Mariko OKA

Professor of Aoyama Gakuin University

APAF ART CAMP Round Table1

"Artistic Quality v. Audience Accessibility"

Date : November 3 (Sun) 17:30

Venue : Tokyo Metropolitan Theatre, SYMPHONY SPACE

Interpreters: Chinese, Indonesian, Korean, Thai, and

Vietnamese / with English-Japanese

simultaneous interpretation

"Round Table 1" dealt with the theme of how to balance the two seemingly opposite standpoints regarding artistic creation under the title: "Artistic Quality v. Audience Accessibility."

舞台芸術国際共同制作人材育成事業(APAFアートキャンプ)

Performing Arts International Collaboration Intensive Course "APAF ART CAMP"

参加アーティスト Artists

バンコク Bangkok ハノイ

ティラワット・ムンウィライ (カゲ) 演出家、〈B-Floor Theatre 〉 主宰、共同設立者

Teerawat MULVILAI (Kage)
Theatre Director,
Artistic Director, and Co-Founder of 〈B-Floor Theatre〉

マカルタ Jakarta

バンバン・プリハジ 演出家、〈ラブシアター〉芸術監督・代表

Bambang PRIHADI Theatre Director, Artistic Director, and Chairman of〈Lab Theatre〉

ウル Sec

キム・ヘリャン 演出家、ソウル市劇団芸術監督、 〈シルクロード・プレイハウス〉主宰

KIM Hae Ryen
Theatre Director, Artistic Director of 〈Seoul Metropolitan Theatre〉,
and Company Director of 〈Silk Road Play House〉

台北 Taipei

チャン・ウェイロイ(17P 参照) CHANG Wei Loy(Refer to p.17) ロウ・ペイフェン(17P 参照) LOW Pei Fen(Refer to p.17) Hanoi

グエン・ホアン・トゥアン (11P 参照) NGUYEN Hoang Tuan (Refer to p.11)

, Manila

タックス・ルタキオ 演出家、フィリピン文化センター所属 〈タンガラン・ピリピーノ〉アソシエート芸術監督 Tuxqs RUTAQUIO

Theatre Director, Associate Artistic Director of 〈Tanghalang Pilipino〉, Cultural Center of the Philippines

Singapore

ジョイス・ヤオ 〈エスプラナード〉プログラム・オフィサー

Joyce YAO
Program Officer of 〈Esplanade – Theatres on the Bay〉

Tokyo

ノゾエ征爾 劇作家、演出家、〈はえぎわ〉主宰

Seiji NOZOE Playwright, Theatre Director, Company Director of 〈Haegiwa〉

ワークショップ演出家 Directors of the Workshop

ンガポール Singapo

Singapore 東

チョン・ツェシェン(TC)(14P参照) CHONG Tze Chien (TC)(Refer to p.14) 佐々木透(15P参)

______

Toru SASAKI (Refer to p.15)

各参加アーティストの主な発言

ムンウィライ・現代演劇は、現代社会につながっており、我々の社会のデリケートな問題や議論と関連することもある。アーティストが強い意見を持って (カゲ) いても、観客が共感するとは限らないが、全員に同じ考えを強いるプロパガンダとは違い、優れた芸術は、人々を考えさせ、問いを発して 社会の中でよりよい答えを求めようとさせる。

- ・アーティストは、常に、新たな言語、新たなコミュケーション手段を用いて、観客と新たな美意識を分かち合おうとするべきである。アーティストは、観客の今の好みを追求するのではなく、むしろ、新しいことを経験してもらい、アイデアを分かち合うこと、そしてお互いに影響しあうことで、観客を引き上げようとするべきである。
- ・演出をするようになり、観客とのコミュニケーションがとても大切だと思えるようになった。
  - ・作品を創るときには、目的が何か、どのような観客へメッセージを送るか考える必要がある。芸術的な目的と観客という2つの要素を考えることが必要だ。
  - ・ただ創造と言っても伝統的な要素を排除してしまい観客に伝わらないようでは意味がない。
- プリハジ ・ジャカルタの現代アートの問題点は、大衆的なポップアートと比べて観賞される機会が少ないために、創作される量も落ちているということ。この状況を改善するのに必要なことは、第1にアーティストはインスピレーションを与えるような作品を創り続けること、第2に政府や行政が支援する(文化的な考えに基づいて)こと。そのことにより、現代アートがより身近なものとなる。
  - ・ただし、アーティスト側からも行政や一般市民を巻き込むような活動をする必要がある。
  - ・芸術としての演劇は、現代社会の精神を表すものでなければならない。前衛的なパフォーマンスという形の作品でも、それがプロフェッショナルに制作、運営され一貫して提供されていれば、観客もついてくるのである。

Performing Arts International Collaboration Intensive Course "APAF ART CAMP"

- ルタキオ ・社会や世界は変化していくもので、アーティストも変わっていく責任がある。観客に対する感受性が必要と思う。もし、我々がいい作品を 上演している、そしてそれを観客が自分たちのためだと理解すれば、いい影響を観客から受けることができる。
- キム ・ニューヨークのラママ劇場で、日本や中国、フランス、ドイツ、韓国など 7 カ国の出演者がそれぞれの言語で芝居をする、それを曲に転換してメロディのようにしてしゃべる、という作品を創り、大成功をおさめたことがある。出演者は自国の感性、動き、言葉で表現し、劇場はアメリカであったのにもかかわらず、全員が内容を理解しているようだった。
  - ・資本主義をつきつめると舞台芸術はサバイバルできなくなると思うが、演劇は、基の原形を失わず、伝統を発掘して、基本に戻るべきだと 考える。各国がそれぞれの伝統、所作、旋律をもちよってアジアだけの作品が世界に向けて発信できるようになることを望んでいる。
- ヤオ・エスプラナードの自分の仕事は、アーティストと作品をサポートし、観客に対して意味のある作品を提供する、ということ。
  - ・アーティストと観客の関係性ということでは、対話を進めていく、関係性を深めていくことが必要で、実務的にはプレトークやポストトークを行い、制作過程を観客にみせるということをしている。そうすることでアーティストと観客が相互に刺激しあうことができる。
- チャン・劇場の中だけではなくいろいろな場所に出かけていく活動を重要だと思っている。
  - ・劇団としては、最初は実験的だったものが、教育的なものも増え客層の拡大にもつながっている。
  - ・自分の欲求を探究することにまい進するのではなく、観客との交流を忘れないようにする必要がある。
- ロウ・劇団では、制作過程に観客が参加できるようにして、観客との距離を縮めることに成功してきている。
  - ・プロダクションは、ファミリー向けのものと実験的なものの2種類があるが、いずれにしても体で表現してメッセージを伝えようと考えている。
- ノゾエ ・日本では、伝統を踏まえたというわけではない普通の現代演劇の劇団が 3,000 くらいあると言われていて、自分もその一つで活動している。 演劇自体が社会の中で非常に小さな位置しかない。そうした環境の中で、多くの観客を獲得することと芸術の追求とのバランスをとるのは難しい。
  - ・日本では観客を大勢獲得しようとするとタレントを入れて上演することになり、自分が望む表現を入れる余地は少ないが、演劇をする喜びがないわけではない。やはり創り手が常により高いクオリティを頑張って追求し続けることが必要と思う。
- チョン(TC)・商業的なものと実験的なものを定義しようとすること自体無意味ではないだろうか。
  - ・自分の言語が同国民に伝わらないこともあるが、実験を重ねて観客とつながることもあるし、実験的なものが商業的に成功することもある。
  - ・大切なのは、アーティストがクリエイティビティの最先端にいなくてはならないこと。クリエイティブでなくなると、誰にもインスピレーションを与えられなくなってしまう。
- 佐々木・日本では演劇だけで生活していくのは厳しく、芸能人になるか行政と結びつくのか、どちらかの選択肢しかない感じがする。
  - ・大衆性と芸術性という議論は答えを出すのが難しい。
  - ・観客とアーティストをつなぐ企画がもっと発展していけば、大衆性と芸術性を両立させる可能性があるように思う。

Main Comments from the Participating Artists

- Contemporary theatre is connected to nowadays world and sometimes even sensitive issues and controversy in our society. The artist may have strong comments, and sometimes the audience won't feel the same way, but good art is not like propaganda that makes everyone think the same way, good art makes people think, ask question, and look for better solutions in society. Since there are not many new scripts, the issue is how we face the modern society.
  - Artists should always explore new languages, new ways to communicate with audiences and look for new aesthetics to share with the audience.
     So the artist should not be looking for what the audience's current partiality is, but rather look to lift them up with new experience and ideas to share and reflect on together.
- NGUYEN Since I became the director of my theatre company, the relationship and the communication between the art and the audience became very important for myself.
  - In order to create a work, we have to think about its objective, and what kind of audience the work is sending its message to. Both the artistic interest and the audience are necessary.
  - Art is about creation, but the creative action should not suppress the tradition, lest the audience become confused about the message.
- PRIHADI

   Speaking about the case of Jakarta, contemporary artists or works in Jakarta are not very productive, when compared to the production rate of pop art in Jakarta. In order to solve the problem, it is important for the artists to continue making inspirational art works, and for the government and other stakeholders to provide support all out (based mindset of culture). So that the people can more belonging to contemporary art works.
  - The artists should also act on their own, and act towards involving the government and the public.
  - Theatre as artwork must represent the spirit of the surrounding society today. So even though the shape is a group of contemporary performances, but if a professionally managed organization and consistent management system, the quality audience will be growing for the group.
- RUTAQUIO

   As the world and the society changes, the artists have a responsibility to change as well. The artists must have sensitivity towards our audience. If the audience feel that we are doing good, and that goodness is for them, then they will give us back that goodness by watching our plays.
- I created a piece at New York's La Mama in which actors from seven different countries gathered, each speaking his/her own language and converting them into melodies. It was a big success. The actors used their own sensitivity, their unique movements and their languages. Even though it was staged in the United States, everyone in the audience seemed to understand its content.
  - I am concerned that the performing arts might gradually lose its way in the age of rising capitalism. I think that the performing arts should not lose its original form, excavate the tradition of each country and go back to the basics. I hope that uniquely Asian works, which gather and incorporate traditions, gestures, and melodies from different countries will be created and sent out to the world.

舞台芸術国際共同制作人材育成事業(APAFアートキャンプ)

Performing Arts International Collaboration Intensive Course "APAF ART CAMP"

- My responsibility at the \(Esplanade \) is to serve both the artists and the audience; to support the artists in the creative development of their
  work, and to provide the audience with quality productions and to inspire and challenge them.
  - In the relationship between the artists and the audience, it is important to look at expanding and deepening the level of discourse. Some of our approaches are the pre-and post-performance discussions with the audience, and the work-in-progress presentations by the artists. Through these efforts, the artists and the audience can stimulate each other.
- CHANG We also feel that it is very important to be engaged in the activities beyond the theatre, visiting various places.
  - · Many of our early works were experimental, but nowadays, we have more educational elements, which led to a variety of audience that we have now.
  - While we need to pursue what we desire, we must not forget to communicate with the audience.
- LOW We open our production to the general public so that they can participate. This is the way we tried to get more in touch with the audience.
  - We have family productions as well as productions that are more experimental. In either production, we use physical movements to convey our messages.
  - There are roughly 3,000 active contemporary theatre groups in Japan which are not based on tradition, including my Company. The position that the theatre occupies in the society is really negligible. Balancing the pursuit of a large audience and the artistic interests under these circumstances is difficult.
    - If you want to acquire a large audience in Japan, you have to invite people who are famous as TV personalities or celebrities, and there is very little room for your own expression. It is, however, incorrect to say that the activity is not satisfying. I think artists must continuously and painstakingly pursue higher quality.
  - It is quite meaningless to divide what is commercial and what is experimental.
    - Sometimes the artists use their own language which are unfamiliar to the audience, and sometimes they use very familiar language but they experiment in forms that draw the audience's interest. Very experimental works can also be commercially successful.
    - The responsibility of an artist is to constantly innovate. If we do not create, or if we do not innovate, it will never engage nor inspire.
  - It is extremely difficult to earn a living by doing theatre in Japan. To survive, you have only two options: you either become an entertainer, or you work with the government.
    - There is no clear cut answer for the debate about artistic quality and audience accessibility.
    - A further development of the work of the programmers who connect the audience and the artists can be a catalyst in finding the solution to the question of artistic quality and popular appeal, and lead us towards a new possibility.

APAF アートキャンプ・ラウンドテーブル 2

「社会の変化と舞台芸術」

NO70F

TC

日時:11月4日(月・休)11時

会場:東京芸術劇場 シンフォニースペース

通訳:中国語、インドネシア語、韓国語、タイ語、

ベトナム語 / 日英同時通訳付

「ラウンドテーブル 2」では「社会の変化と舞台芸術」というテーマで議論を発展させ、舞台芸術と社会との関わりについて、また芸術家として社会と関わる姿勢について、具体的な取組の例などにも触れて、議論しました。

司会:岡眞理子(24P参照)

APAF ART CAMP Round Table2

"Social Changes and the Performing Arts"

Date : November 4 (Mon) 11:00

Venue : Tokyo Metropolitan Theatre, SYMPHONY SPACE

Interpreters: Chinese, Indonesian, Korean, Thai, and
Vietnamese / with English-Japanese

simultaneous interpretation

"Round Table 2" developed the previous discussion under the title: "Social Changes and the Performing Arts," touching on different subjects such as the relations between the performing arts and the society, as well as how artists should be involved in the society, with references to specific initiatives.

Chairman: Mariko OKA (Refer to p.24)

Performing Arts International Collaboration Intensive Course "APAF ART CAMP"

参加アーティスト Artists

Jakarta	ジャカルタ	コク Bangkok		
Bambang PRIHADI (Refer to p.25)	バンバン・プリハジ(25P参照)	ティラワット・ムンウィライ(カゲ)(25P参照) Teerawat MULVILAI (Kage)(Refer to p.25)		
Seoul	ソウル	Manila	マニラ	
KIM Hae Ryen (Refer to p.25)	キム・ヘリャン (25P 参照)	Tuxqs RUTAQUIO (Refer to p.25)	タックス・ルタキオ (25P 参照)	
Tokyo	東京	Singapore	シンガポール	
Satoshi MIYAGI (Refer to p.7)	宮城聰(7Р参照)	Joyce YAO (Refer to p.25)	ジョイス・ヤオ (25P 参照)	
	c m 'e			

広田淳一

劇作家、演出家、〈アマヤドリ〉主宰

Junichi HIROTA

Playwright, Theatre Director, Company Director of (Amayadori)

各参加アーティストの主な発言

ムンウィライ・劇場にも、現代アートのキュレーターのような、アーティストと観客をつなぐ存在が必要だと思う。

・アートシーンの中で何が起こっているか理解していて、トレンドが何かを知っていて、観客の対話を活発にすることができる人材、観客に戯曲を説明 できるよい批評家が必要。

- ・インドネシア国内だけでなくアジアの国々において、将来的に芸術はもっとコラボレーティブなものになっていくと思う。これまでチャンスが少なかった と思うが、技法やスタイルをシェアしあうことにはメリットがある。一緒に作業して、一緒に体験するということ、それが非常に重要だと思う。
- ・私は、コラボレーションから新しいものが生まれてくると思う。演劇と芸術にとって、コミュニティ、社会とのつながりは非常に重要で、アーティスト としては社会的な問題を無視することはできない。これからはコラボレーション、コミュニケーションの時代になる。
- ・都市生活者と精神主義、また、いかにして演劇が、人々の意識に触れるコミュニケーションツールとなり、より広い観客に受け入れられるか、ということ が、我々の重要な課題である。
  - ・演劇は、すべての職業において、コミュニケーション能力、社会認識、空間認識、ボディランゲージなどの強化のための教育手段となりうる。
  - ・社会からより多くの支援を得て、演劇界をよりよく理解してもらうために、様々な催し、例えば、公共の場でのモノローグ・フェスティバル、演劇による 教師研修、職場でのレクチャー、多様な審査員による演劇コンクールなど、を行っている。
- ・観客にアクセスして、コミュニティに関わってもらうのは重要な戦略で、それによって観客の理解を深めることができる。
  - ・観客の好みは様々であるため啓発的な意味もあるが、何かを観客に教えるのではなく、クリエイティブな活動に関わってもらったり、ディスカッション に参加してもらったりすることが重要で、相互作用によって、アーティストと観客の関係を強化することにもつながる。
  - ・アーティストは観客に対して大きな責任を持っている。観客のことは必ず考えなければいけない。そして我々も観客と一緒に成長していかなければ いけないと思う。
- ・ソウルの世宗文化会館では、市民劇団の活動をしている。授業料を払って一般の人が参加するもので、演劇の概念や演出の仕方の講義の後、ロール キム プレイを行い、それから本人たちが戯曲を書いて上演する、ということをしている。
  - ・このような形で関わりを持つことで、一般の人に劇場に参加してもらうことになる。これは政府からの援助も得て行っている。
  - ・芸術だけのためだけの芸術ではなく、個人的な意見としては、芸術はコミュニケーションのためのツールにならなければいけないと思う。
- ・それぞれの作品がユニークなので、ユニークなものとして観客に話をしてコミュケーションを図らなくてはならない。
  - ・30分沈黙がある実験的な作品を上演した際はなかなか難しかったが、最終的には議論を重ねることができて観客の心を動かすことができた。
  - ・観客にとって、その作品に参加するという意識ができことが重要だと思う。
  - ・観客に何が響いたのか、観客の考えを共有するようにして、理解を深めることが重要。きちんとしたディスカッションをするには、モデレーターがいて 議論のベクトルを合わせることが必要だと思う。
  - ・アーティストと観客との間の橋渡しをする人材の開発が、これからも重要になっていくと考える。
  - ・プログラマーとしては、アーティストが創るアートが観客にとってアクセスしやすいものにしていくという責任を持っていると考え、社会との対話、観客 との会話、をより深いものに、より広いものにしていきたいと考えている。
- ・皆が美しいと思っているものを提供するのではなく、まだ美ではないと思われているものに美を発見して提供していく、これもアーティストの役割 だということを忘れてはいけない。
  - ・このようなアーティストの役割と多数の観客が劇場に来るということをどのように結びつけることができるのだろうか、と考えていくと、アーティスト 本人以外に、アートマネジメントの優れた人材、つまり観客が理解しにくいと思うようなものについてガイドをするような「つなぐ人」が必要という
  - ・観客にとって自分自身が今直面している問題が舞台上で上映されるということは、確かに観客と舞台芸術をつなげるのにはとても効果があると思う。
  - ・ただ一方で、日常生活の中で考えなくなっている一番難しい問題、例えば、人はなぜ死ぬのかといったような問題、人はなぜ死ななければいけないのかと いったような問題、こういった大きな問題で、人々が考えるのを避けている問題、これを提示するのもアーティストのミッション、芸術家の役割だと思う。

台芸術国際共同制作人材育成事業(APAFアートキャンプ)/ Performing Arts International Collaboration Intensive Course "APAF ART CAMP

舞台芸術国際共同制作人材育成事業(APAFアートキャンプ)

Performing Arts International Collaboration Intensive Course "APAF ART CAMP"

- ・同一の舞台美術で2つの作品を提示する二本立ての上演を昨日までしていた。一つは今の社会をベースにした作品、もう一つは、自分の中のポエム をふくらませたもので現代社会とのつながりはつかみにくかったと思われる作品。
- ・観客が何を求めているか理解しないといけないということに同感するのは、観客に支持されてこそ生き残れると信じているから。
- ・皆に理解してもらいたい、こういうものを創りたいけれどどこまで理解してもらえるか、という2つの挑戦を続けていく必要がある。
- ・自分が行ったクリエーションについての議論の場を持つことで、観客と自分たちが問題意識を共有することはできると気付いた。

ノゾエ征爾(25P参照)/メッセージ寄稿

- ・演劇のための演劇もしくは演劇人のための演劇、意識がそちらに偏り過ぎると、演劇は、演劇という城壁を固める一方になってしまう。演劇をやる側 がまず閉ざさないこと、演劇あるいは演劇人のための演劇にとどまっていては、広がる未来はない。
- ・万人に演劇を求めていてほしいとは思わないが、娯楽、芸術文化の一つに誇り高く正々堂々と存在していたい。演劇性の追求と、多くの人が楽しめる という両立をいつまでも夢見たい。

Main Comments from the Participating Artists

Kage

- We need curators in the theatre world, who will facilitate the conversations and dialogues between the artists and the audience, just as there are curators in the contemporary art world.
- · We need a structure where good art critics explain the piece to the audience, tell them what is going on in the theatre and the performing arts scene, and facilitate the conversations and dialogues between the artists and the audience.
- · Collaboration will become more common in the art world in the future, not only within Indonesia but in the Asian region. Although the chances were limited in the past, sharing things such as the techniques and styles has its own merits. It is important to cooperate with each other and
- I think that we can make new discoveries through collaborations. I also think that the theatre and art should deal with the community and the social issues. Artists should have strong comments and opinions about the many problems in our society. People will find solutions to the social issues through collaboration and communication in the future.

- The central issues in the My Groups are urban residents and spiritualism, and how theatre can be a tool of communication that touches human consciousness and be accepted by a wide audience.
- Theatre as a medium of education and learning benefit of all professions to improve their skills in communication, public understanding, the understanding of space, body language etc.
- In order to get more support from society and them a better understanding to community of theatre community, I often hold activities / programs, for example; monologue festival in public spaces, theatre training methods to improve the teaching skills of teachers, lecturers, and preachers in the workings, and theatre competitions judged by a jury hundred came from all walks of life and professions.

- RUTAQUIO I think that we have to look at the strategies or the tactics for the audience to be welcomed to the theatre, because audiences have different tastes and tastes of judgement
  - It is important to educate the audience using creative art work, through workshops, conferences or discussions. We get feedback and suggestions from the audience, and through that, we are able to reinforce our connection with the audience.
  - I think the artists have a great responsibility towards the audience. We have to take care of them. We must be responsible for them to grow with us.

KIM

- At the (Seoul Metropolitan Theatre), we have a Citizen's Theatre, where the participants pay a nominal fee to attend the theatre sessions, learning the general theatre concepts and directing styles. After that, they begin the role-playing, and the citizens themselves write the stories, and the
- Through involving the citizens in this way, it allows the general public to participate in the theatre. The program is realized with support from
- I personally think that the art should become a tool for communication and not just exist for its own sake.

- We have to look at each work as a unique piece of art, and from there, identify the approaches, because each piece speaks to the audience in a • When we presented a trilogy in which one of the trilogies opened with 30 minutes of silence, it was very challenging. At the end, though, we had
- a post-performance discussion and were able to open some of the audience's views to an alternative form of theatre
- It is important for the audience to be able to participate and to be involved in what is going on in the piece.
- The main purpose of our post-performance discussions is to understand how the audience felt, share their thoughts with the artists and to deepen the understanding. In order to bring the discussion towards a more concise direction, we use the moderator for our post-performance discussions.
- The role of the people in the bridge between the artists and the audience is an important one, and they have to be developed.
  I believe that the programmers have the responsibility to make the art more accessible to the audience. When we talk about development, we must
- always talk about expanding and deepening the level of discourse. We must talk about deepening the conversation that the society has, and deepen the conversation with the audience.

- We must not forget that the artists' role is not about offering the beauty that the people already know about; it is about finding beauty in places where no one has found them yet, and to offer them to the people.
- When you think about how we can connect the role of the artists and gaining a large audience, we come to face the issue of training excellent arts management staff who connect the people. We need such guide, such person alongside the artist
- I agree that it is very effective to put on stage the problems that the audience face in their daily lives in order to connect the audience and the performing arts.
- · On the other hand, people are tied up by various day-to-day problems, and no longer think about the most difficult questions; questions such as why we die, and why people have to die. I think the mission and the role of the artists is to present such big questions to the audience.

- I presented a double-feature of two different works using the same stage set until yesterday. One is a work based on our current society, and the other one is about developing the element of poetry within myself, which, in terms of its relation to the modern society, was probably difficult to grasp.
- I agree that it is necessary to understand what the audience seeks, because I believe that we can survive by being supported by them
- I need to continue both challenges: to be understood by everyone, and to pursue my artistic interests even if I do not know if they will be understood by the audience.
- I realized that the post-performance discussions to talk about our own works allow us to share a common awareness with the audience.

NOZOE (Refer to p.25) / (Excerpt from Mr. NOZOE's contributed message)

- Theatre for theatre's sake. Or theatre for theatre people's sake. When our consciousness is too biased towards this side, the theatre only solidifies its own walls. The theatre people should not close the door from their side. If the theatre remains for theatre's (or theatre people's) sake, there is no bright future.
- It is not that I want everyone to seek the theatre. All I ask is that the theatre exists with pride and honesty among the entertainment and the arts and culture. I continue to dream about balancing the pursuit of artistic quality and the mass entertainment.

Performing Arts International Collaboration Intensive Course "APAF ART CAMP"

APAFアートキャンプ・特別レクチャー

APAF ART CAMP Special Lecture

『〈無垢舞蹈劇場〉の神髄

~ 代表作「天地人三部作」第三部『観』のデュエットとともに~』

"Essence of Legend Lin Dance Theatre, with the duet in Heaven, Earth and Man trilogy Part III: Song of Pensive Beholding"

講師: リン・リーチェン(林麗珍) 振付家、〈無垢舞蹈劇場〉主宰 Lecturer : LIN Lee-Chen

Artistic Director of \langle Legend Lin Dance Theatre \rangle

日時: 11月4日(月・休)18時

会場:東京芸術劇場 シンフォニースペース

言語:中国語/日英同時通訳付

Date : November 4 (Mon) 18:00

Choreographer,

Venue : Tokyo Metropolitan Theatre, SYMPHONY SPACE

Language: Chinese / with English-Japanese simultaneous

interpretation

無垢舞踏劇場で通常行われている基本の2つの訓練法のデモンストレーションを通じて、存在と身体の捉え方の基本的な考え方を解説し、宇宙観や生命についての考えを披露。

最後に「天地人三部作」第三部『観』のデュエットの抜粋を上演しました。

Through the demonstration of the Company's two basic training methods, Ms. LIN described the basic idea of how to capture the presence and the body, and shared her thoughts about cosmology and life.

At the end of the Lecture, an excerpt from the duet in *Heaven*, *Earth and Man trilogy* Part III: *Song of Pensive Beholding* was performed.

概要

- (1) ジョン・ジェウェン (鄭傑文) CHENG Chien-Wen による訓練法デモンストレーション1 (体を温める) あぐらをかいて座り、パーカッションのリズムに合わせて、座ったまま上半身と首を回しながら体を揺らし続け、振れ幅を大きくしたり 小さくしたりする。
- (2) 無垢舞踏劇場団長(プロデューサー)ジョン・ニエンチュー(陳念舟) CHEN Nien-Chou による劇場の活動紹介 無垢舞踏劇場は、1995年「天地人三部作」第一部『醮(祭祀)』、2000年第二部『花神祭』、2009年の第三部『観』という3作品を 発表し、それぞれ全世界を巡回している。リン・リーチェン(林麗珍)は、台湾のローカリティを基に現代的な創作を行っており、訓練 法も東洋の身体のための独自のものを使っている。
- (3) リン・リーチェン (林麗珍) LIN Lee-Chen によるレクチャー (要旨)
  - ・「体を温める」訓練では、非常に静かな状態に自分を持っていく挑戦をする。このパフォーマンスをするたびにダンサーは新しい発見をすることになる。
  - ・身体の部位は、中心軸、中心円、尾骶骨という3つに分かれている。中心軸と中心円でエネルギーが作られ、尾骶骨がスイッチになって、エネルギーが外に出ていく。
  - ・無垢舞踏劇場の訓練は、身体的訓練であると同時に、心理的な訓練でもある。訓練の過程を通して身体のあらゆる可能性が探究される。
  - ・生命の外的なあり方は、内面に勝るものではない。私たちは、外在するものと内在するものの衝突の中に存在している。
  - ・私にとって、身体は劇場そのもの。身体の中の劇場が完成されると、実際の劇場と一体化することができる。 それをつきつめていくと、この世界中すべてが劇場になる。生命の中に時の流れがあり、美しさがある。
- (4) ジョン・ジェウェン (鄭傑文) CHENG Chien-Wen による訓練法デモンストレーション2 (中心軸を意識する)

あぐらをかいて座り、パーカッションのリズムに合わせ、頭を倒し、首をゆるめ、肩、胸、胃、腰をゆるめ、順に8つの部位をゆるめていく。今度は下から上に順にまっすぐにたていく。常にリラックス状態を保ち、これを繰り返す。

舞台芸術国際共同制作人材育成事業(APAFアートキャンプ)

Performing Arts International Collaboration Intensive Course "APAF ART CAMP"

(5)「天地人三部作」第三部『観』のデュエット(抜粋)の上演

出演: ウー・ミンチン (吳明璟) WU Ming-Ching、ピン・イエンニン (平彦寧) PING Yen-Ning

鷹の姿にインスピレーションを得て、台湾の民間伝承を基に、人間の強欲が自然と人間に及ぼす害悪をテーマとして創られた『観』から、男女のデュエットを上演。美しい衣裳とメイクの2人のダンサーが両端から登場して非常にゆっくりと滑るように近づき、お互いのエネルギーを感じあう。

Overview

- (1) Training Method Demonstration 1 by CHENG Chien-Wen (Body warm up exercise)

  Sitting cross-legged on the floor, continue to rock the upper body and the head to the rhythm of the percussion, increasing or decreasing the width of the swing.
- (2) Introduction of the theatre activities by CHEN Nien-Chou, Producer of the Company

  (Legend Lin Dance Theatre) created the three-part tribute to Heaven, Earth, and Man: Part I: Legend: Mirrors of Life in 1995, Part II:

  Anthem to the Fading Flowers in 2000 and Part III: Song of Pensive Beholding in 2009. The three works are touring internationally.

  LIN Lee-Chen's works serve as a witness to the choreographer's originality by transforming her concerns for local culture into her own distinct dance vocabulary, and she uses training methods which are especially conceived for oriental bodies.
- (3) Lecture by LIN Lee-Chen (Summary)

Cast: WU Ming-Ching, PING Yen-Ning

- In the "Body warm up" training, the challenge is to bring oneself to a very quiet state. Dancers make new discoveries each time they perform the training.
- The body can be divided into the central axis, the center circle, and the coccyx. The energy is created in the central axis and the center circle, and the coccyx functions as a switch, sending the energy outside the body.
- The Company's training is a physical training as well as a psychological one. All possibilities of the body are explored throughout the entire course of the training.
- The external way does not surpass the inner self. We exist within the collision of the external being and the inner self.
- For me, the body is the theatre itself. When the theatre in the body is complete, it is possible to become one with the actual theatre. If you pursue this, the entire world becomes theatre. There is a flow of time and beauty in life.
- (4) Training Method Demonstration 2 by CHENG Chien-Wen (Becoming aware of the central axis)
  Sitting cross-legged, loosen the eight parts of the body in steps, starting by bowing down the head, loosening the neck, then loosening the shoulder, chest, stomach and hips to the rhythm of the percussion. Then, straighten each part of the body from the bottom to the top.
- Maintain a relaxed state and repeat the process.

  (5) Performance of the duet (excerpt) in Song of Pensive Beholding
  - Inspired by watching the eagles, *Song of Pensive Beholding* is based on the Taiwanese folklore, using a myth to reflect on the harm done to our environment and ourselves by human avarice. An excerpt from the duet of a man and a woman was performed. Two dancers in beautiful costumes and makeups appear from both ends of the stage, slowly gliding over the stage to approach each other and to feel each other's energy.

無垢舞蹈劇場

アヴィニヨン演劇祭 (フランス)、リヨンダンスビエンナーレ (フランス)、香港世界演劇祭 (中国) など世界の主要なフェスティバルに招聘され、世界的に活躍するダンスカンパニー。

主宰のリン・リーチェン (林麗珍) は、2002年ヨーロッパの芸術TVチャンネルARTE局の特集番組で「世界の8大振付家」にアジアから唯一選ばれている。

Legend Lin Dance Theatre

An internationally renowned dance company which has been invited to major international festivals including the Festival d'Avignon (France), Biennale de la Danse de Lyon (France), and Hong Kong World Culture Festival (China).

LIN Lee-Chen is the Leader of the Company and has been selected in 2002 as the only Asian choreographer among the "eight most significant choreographers in the world" in a special program of ARTE, an European arts and culture television channel.

Performing Arts International Collaboration Intensive Course "APAF ART CAMP"

制作会議1 Production Meeting 1

日時:11月5日(火)10時 : November 5 (Tue) 10:00 Date

会場:東京芸術劇場 ミーティングルーム 7 : Tokyo Metropolitan Theatre, MEETING ROOM 7 Venue

通訳:中国語、英語、インドネシア語、韓国語、タイ語、 Interpreters: Chinese, English, Indonesian, Korean, Thai, and Vietnamese (consecutive interpretation to ベトナム語 (逐次通訳:日本語)

国際共同制作ワークショップ上演会で上演された各作品(〈種芋=シードピース〉)について、演出を行った演出家・振付家とAPAF アートキャンプの各事業に招聘したアーティスト、各都市の代表者が意見交換を行い、各作品の発展の可能性について議論しました。

The directors, the choreographers, and the artists who were invited to the "APAF ART CAMP" exchanged opinions with the representatives of the participating cities on the "seed-pieces" presented at the "Workshop for International Collaboration Presentations," and discussed the potential for development of each work.

出席者 Attendees

クアラルンプール

千葉実佐子

Misako CHIBA

モハメッド. ファウジ・ビン・アマド

ワークショップ演出家(作品上演順)

Directors of the Workshop (In order of performances)

テエフ・ヴェイニン	(TOP 参照)
CHEN Wei-Ning	(Refer to p.10)
グエン・ホアン・トゥアン	(11P 参照)
NGUYEN Hoang Tuan	(Refer to p.11)
イ・ソング	(12P 参照)
LEE Sung Gu	(Refer to p.12)
森新太郎	(13P 参照)
Shintaro MORI	(Refer to p.13)
チョン・ツェシェン (TC)	(14P 参照)
CHONG Tze Chien (TC)	(Refer to p.14)
佐々木透	(15P参照)
Toru SASAKI	(Refer to p.15)

APAFアートキャンプ·アーティスト Artists participating in APAF ART CAMP

ティラワット・ムンウィライ(カゲ)	(25P 参照)
Teerawat MULVILAI (Kage)	(Refer to p.25)
バンバン・プリハジ	(25P 参照)
Bambang PRIHADI	(Refer to p.25)
タックス・ルタキオ	(25P 参照)
Tuxqs RUTAQUIO	(Refer to p.25)
キム・ヘリャン	(25P 参照)
KIM Hae Ryen	(Refer to p.25)
ジョイス・ヤオ	(25P 参照)
Joyce YAO	(Refer to p.25)
リン・リーチェン(林麗珍)	(30P 参照)
LIN Lee-Chen	(Refer to p.30)
広田淳一	(28P 参照)
Junichi HIROTA	(Refer to p.28)

ワークショップ 監修者 Representatives of Participating Cities

ヤオ・シューフェン 国際共同制作ワークショップ作品『イリュージョン』監修(10P参照) YAO Shu-Fen Workshop Supervisor for Illusion (Refer to p.10)

Kuala Lumpur

クアラルンプール市 文化芸術課長

東京都生活文化局文化振興部文化共創担当課長

Director for Asian Performing Arts Festival, Cultural Promotion Division, Bureau of Citizens and Cultural Affairs, Tokyo Metropolitan Government

各都市代表者 Representatives of Participating Cities

Mohamed Fauzi Bin	AHMAD Manager, Culture & Arts, Kuala Lumpur City Hall
ソウル	Seoul
オウ・ヨンサン AUH Youn Sun	世宗文化会館 舞台芸術プログラミング マネージャー Manager, Performing Arts Programming, Sejong Center
クー・チャユーン KOO Jayoon	世宗文化会館 舞台芸術プログラミング プランナー Planner, Performing Arts Programming, Sejong Center
台北	Taipei
シェリー・チッセ Cherie Chitse WANG	
東京	Tokyo
宮城聰 Satoshi MIYAGI	(7P 参照) (Refer to p.7)
徳永京子 Kyoko TOKUNAGA	演劇ジャーナリスト Theatre Journalist
関雅広 Masahiro SEKI	東京都生活文化局文化振興部長 Senior Director, Culture Promotion Division, Bureau of Citizens and Cultural Affairs, Tokyo Metropolitan Government

舞台芸術国際共同制作人材育成事業(APAFアートキャンプ)

Performing Arts International Collaboration Intensive Course "APAF ART CAMP"

ワークショップ演出家等のコメント(作品上演順)

- チェン(台北) 言葉の違いは、非常に難しい問題だと思った。デザイナー、スタッフ、アシスタントなど創作の環境は非常によかったが、すべての プロセスを、挑戦しなければならないものだと感じ、とても怖いという気持ちにもなった。
- 短い時間という制約のため、深く詰めていくのはとても難しいと感じた。私たちのテーマの「クロスマリッジ」も、食べ物というテーマも、 ヤオ(台北) いろいろな国に共通するのだが、それぞれの国の様々な見方、視野、文化的なことについて十分に話をする時間がなかった。信頼感を 醸成するにも時間が必要だった。
- グエン(ハノイ) 他の国の方と共同作業をするときに、同じ言葉を見つけ、同じ考え方を見つけるのはとても大事だと思い、その観点で作品を選んだ。 作品を創るプロセスの中で、日本人とベトナム人は国が違っても、考え方、気持ちは同じところがあると感じた。
- 舞台芸術においても、まず人と人を理解した後、真心をぶつけあってお互いに話しあい、出会いがあることが大事で、言葉よりはお互い イ(ソウル) 感じあうことが重要だと思った。今回、日本でこの芸術祭に参加したのは幸せで楽しかった。
- 1週間という中では十分な交流が果たせたと思うが、もう一つ上の目標を目指すと、やはり時間が足りなかった。今回、伝統的な能の 森(東京) 物語を使ったが、日本の古典を基にするなら、外国の伝統的な様式との融合が図れると、もっと面白くなったと思う。そのためにも、 自分の国の古典芸能に対する知識など、これからますます勉強が必要だと気付いた。
- 私たちには様々な共通性と違いがあるが、目的を達成するために、美的観点やアーティストとして知っているべきことなど、共有している チョン(TC/ 認識があり、それが作品創りにとても役立った。
  - 役者の話を引き出して、それぞれの違った視野を作品に入れたが、これはとても面白い経験であった。お互いに学びあい、それぞれの違った

文化や考え方に対するお互いの敬意を醸成することができた。それらを15分という短い作品にどのように反映させるかはチャレンジ だったが、チームの役者たちやスタッフがとても作品に対してオープンで取り組みやすかった。

- 佐々木(東京) 米/稲というテーマでテキストを考えるとイメージが食に関することに偏ると思い、フルサイズのテキストを書いて、その一部を使い、米/稲 というテーマを、ビジュアルで取り込んだ。
  - コミュニケーションの難しさは一切感じなかった。仕事はいつもどおりのことをしたが、得られた成果はいつも以上で大変意義深かった。

Comments from the Participants (In order of performances)

- CHEN (Taipei) During the process, we had a serious language problem. I was really impressed by the team members – the designers, assistants, and technical staff – but the entire process was like an examination for myself, and it was really terrifying.
- YAO (Taipei) Because of the time limit, it was very difficult to dig deeply into the theme. Regarding the "cross cultural marriage" and food, they were common themes for different countries, but we did not have time to have in-depth discussions about the different points of views, perspectives, and the different cultures among the countries. It also took some time to build trust for each other.
- NGUYEN (Hanoi) When we work with people from other countries, it is very important to look for common language and common thoughts. It is from that point of view that I chose to create the work. Even though the Japanese and the Vietnamese are from different countries, we had similarities in thinking and also in our feelings during the process of creating the work.
- LEE (Seoul) For the performing arts, I think that it is important that we understand each other, and meet and communicate with each other with sincerity. For this kind of artistic process, I felt that what we feel is more important than the words. I was very happy and enjoyed the experience when I took part in this year's Festival in Japan. MORI (Tokyo) I believe that we had fruitful exchanges during one week, but if we aimed for a higher level, we did not have enough time. Since we were using the Japanese
- traditional noh piece, it would have been more interesting if we aimed for a fusion with another traditional style of a different country. I realized that I need to have a certain level of knowledge of classical performing arts of my own country, and that I need to study more from now on.
- TC (Singapore) There are enough similarities between our cultures; at the same time, there are enough differences which add to the richness of the experience. I think the similarities are the fact that we all understand a common notion of the ethics and working towards something that we all believe in. This was helpful in the creative process. It was an interesting experience to excavate and collect the actors' stories, and to incorporate
  - their different points of view into a piece. We learned more about each other, but we also learned to appreciate the differences in our different cultures. The challenge was how to reflect all the experiences into a 15-minute piece The team members - everyone from the production team to the artistic team - were very open to the process and they enjoyed the experience tremendously.
- SASAKI (Tokyo) I thought that if we wrote the scripts on the rice and the rice-plant, the image would lean towards food, so I wrote a full script with the intention of using part of it. I used the visual images and impressions when it came to introducing the rice and the rice-plant as a theme. I did not feel the difficulty of communication at all. I only did what I normally do, but the obtained result was much more than usual and deeply significant.

各作品についての意見、感想(作品上演順)

Discussions and Comments about Each Piece

- 『イリュージョン』 一つの舞台の上でフィクションと現実が融合していることが非常によく感じられた作品だった。舞台自体が悲劇を表している舞台
  - 3人だけで家族の模様を描いたのがとてもリアルに感じられた。それぞれが自分のやることに集中してしまうことが表現されていたが、 あれだけ小さなテーブルの周りでもドラマがたくさんある。この作品には、大きく発展して更なる物語を創っていく可能性がある。

Performing Arts International Collaboration Intensive Course "APAF ART CAMP"

この作品のクオリティはとても高いと思った。この作品の中で描かれているDV(ドメスティック・バイオレンス)、家庭内暴力の問題のよう 『案山子』

な苦しみは他の人には救えないものだが、そこの状況にいる人たちは、スピリチュアルな心の救いというものを求めるしかないと感じた。 夫役の俳優が、初め、何語か分からない言葉を使い、徐々に日本語を交ぜて話していたり、案山子役の俳優さんの動きが、ダンスと

分からないようにしているように感じられたりし、ボーダレスにしているという印象を受けた。

[My Mom] 儀式的な要素がたくさんあったが、演劇の本当の起源は、そうした伝統的な儀式にあると思う。作品に使われていた伝統的な音楽、

統制のとれた動きの美しさはとてもよく観客に伝わっていた。また、それらが融合されている劇としての可能性を感じた。様々な

動きがある中で、沈黙の要素、静かな要素がたくさん入っていたこともよかった。

役者、劇の構成、衣裳、照明、すべてが緻密にコントロールされていると思った。言語が分からなくても、非常に魅力的な舞台だった。

『ハノイの幽霊』 チャム(ベトナム人の女/幽霊)とコウタロウ(日本人の男)のエピソードについて、メロドラマのような分かりやすさを目指したのか、

それともエチュードの中から出てきた必然的なものだったのか、興味深かった。

どのように糸を使った演出を思いついたのか、糸を使って風景を描いたり、その劇自体の構造を描いたりするのはどのようにして考えて

いったのか興味深い。

糸を美しくシンプルに使った演出方法、その考え方がとてもよかった。今回の作品を更により発展させていくことができる将来の

可能性を感じた。

『うえる』

The Ghost in Hanoi

RICE PLANTING

『アマルガム手帖』ユーモアや、笑いにあふれたところを盛り込んだことがとてもよかった。

とても幻想的でサイケデリックな作品だと思った。作品に何かこめられているものが感じられるが、それにもかかわらず、コメディの

ように観客が感じ取るように創ったことも評価できる。

Comments on Each Piece (In order of performances)

We could strongly feel that the work fused the fiction and the reality on the stage. My personal impression is that the stage itself represents tragedy

The way the work depicted a family drama using just three actors was very realistic. Each one is deeply focused on his/her business, creating a lot of drama

around such a small table

There is a big possibility for this work to develop and create follow-up stories.

Scarecrow The quality of this work is very high. I felt the problem of domestic violence in this work. Such suffering cannot be saved by the others, and the people in

the situation have no choice but to seek a spiritual salvation of the mind.

The work gives a borderless impression through the elements such as the way the Husband begins his line with words that are not recognizable, and gradually

mixes in the Japanese, or the actor's movements which were difficult to tell if they were dance movements or not.

The director used a lot of ritual pieces, and I think that the origin of the theatre comes from the rituals. The Korean traditional music and the beauty of the Mv Mom

controlled movements were well conveyed to the audience. I found a lot of possibility for this work as a multidisciplinary art form. I also liked the fact that the director used an abundance of the elements of silence and quietness amid the movements in the play.

Whether it was the actors, the structure of the play, the costume or the lighting, everything was precisely controlled. I was able to feel the appeal of the

stage without understanding the language. I was intrigued by the episode between Tram (the Vietnamese Woman/the Ghost) and Kotaro (the Japanese Man). It would be interesting to know if the

director aimed for a melodrama that is easy to understand, or if the work is the inevitable result of the improvisation

I would like to know how the director came up with the idea to use a thread to create the landscape and the structure of the piece. I like the director's idea of using the strings in a simple, beautiful way. I felt the future potential of this work, that it can be further developed.

This piece was the only comic piece among the works, and I liked it very much. Amalgam Note

I thought that the work is fantastic and psychedelic. In spite of the fact that one can feel the underlying message of this work, one can acknowledge the

制作会議 2 Production Meeting 2

日時: 11月5日(火)13時15分 Date : November 5 (Tue) 13:15

会場:東京芸術劇場 ミーティングルーム 7 Venue : Tokyo Metropolitan Theatre, MEETING ROOM 7

通訳:中国語、英語、韓国語、ベトナム語 Interpreters: Chinese, English, Korean, and Vietnamese

(consecutive interpretation to Japanese) (逐次通訳:日本語)

制作会議1での国際共同制作ワークショップ上演作品(〈種芋=シードピース〉)に関する意見交換を受け、来年に向けての取組を 実務的に検討する会議を行いました。

Following the Meeting 1, concerning the "seed-pieces" presented at the "Workshop for International Collaboration Presentations," the participants had a practical discussion on the initiatives for next year in the Meeting 2.

台芸術国際共同制作人材育成事業(APAFアートキャンプ)/ Performing Arts International Collaboration Intensive Course "APAF ART CAMP

舞台芸術国際共同制作人材育成事業(APAFアートキャンプ)

Performing Arts International Collaboration Intensive Course "APAF ART CAMP"

出席者 Attendees

ハノイ	Hanoi	クアラルンプール	Kuala Lumpur
グエン・ホアン・トゥアン NGUYEN Hoang Tuan	(11P 参照) (Refer to p.11)	モハメッド.ファウジ・ビン・アマト Mohamed Fauzi Bin AHMAD	(32P参照) (Refer to p.32)
マニラ	Manila	ソウル	Seoul
タックス・ルタキオ Tuxqs RUTAQUIO	(25P 参照) (Refer to p.25)	パク・ヨンジュン ソウル特別 PARK Young Joon Team Leader, Cultural Pol	」 市文化政策部 チーム・リーダー icy Division, Seoul Metropolitan Government
シンガポール	Singapore	キム・ヘリャン	(25P 参照)
ジョイス・ヤオ Joyce YAO	(25P参照) (Refer to p.25)	KIM Hae Ryen	(Refer to p.25)
東京	Tokyo	オウ・ヨンサン AUH Youn Sun	(32P 参照) (Refer to p.32)
宮城聰 Satoshi MIYAGI	(7P 参照) (Refer to p.7)	クー・チャユーン KOO Jayoon	(32P 参照) (Refer to p.32)
······ 徳永京子 Kyoko TOKUNAGA	演劇ジャーナリスト Theatre Journalist	台北	Taipei
関雅広 Masahiro SEKI	(32P 参照) (Refer to p.32)	シェリー・チッセ・ワン Cherie Chitse WANG	(32P 参照) (Refer to p.32)
 千葉実佐子	(32P 参照)		

各都市からの主な発言

Misako CHIBA

Comments on Each Piece (In order of performances)

『うえる』と『My Mom』に発展する可能性を感じた。

クアラルンプール 『アマルガム手帖』、『うえる』」、『イリュージョン』、そして『My Mom』、に発展の可能性を感じた。

『うえる』は、アプローチとして、非常にシンプルで美しく、また装置、美術の観点からも、糸という簡単なもので工夫をしていたのが面白い。 この作品は構造としてもたくさんのモンタージュの方法で創られており、どの都市でもコラボレーションがしやすいのではないか、「米」は、

アジアには普遍的なもので、相互の文化的な理解を促進できるテーマであると思う。

ソウル 『イリュージョン』は、若者が好むような、とても新しい感覚を持った作品、『My Mom』は、若い世代に失われつつある先祖に対する礼儀に ついて公演の形を通して若者に訴えることができる作品であり、今後発展する可能性を感じた。この『イリュージョン』と『My Mom』を一つの

セットにしてアジアツアーを行うのも面白い。十分文化性があり、各国に通じるものではないかと思う。

(Refer to p.32)

シンガポール 今回の作品を発展させて、上演することについて、日程的には難しいが、帰国後プログラミングの担当も交え、検討したい。

> 去年、矢内原美邦さんと一緒に仕事をしたが、複雑なプロセスを解決して、台湾での上演を成功させることができた。今回の作品の中からも、 来年発展させていくことができたらと考えている。『うえる』は演出家が俳優たちと創り上げていく方法が、どこの都市においても共通する ものと考えられ面白い。『アマルガム手帖』では、出演していた台湾からのコンテンポラリーダンサーのいつもは見ない側面が表現されてい

たので、言語や都市が変わった場合にどのように変化していくのか、興味がある。

東京 東京では、今回の小作品の中から発展させたクリエーション作品を 2014 年 11 月下旬に上演したいと考えている。

Hanoi RICE PLANTING and My Mom have a big potential for development.

Amalgam Note, RICE PLANTING, Illusion, and My Mom have potential for development. Kuala Lumpur

RICE PLANTING was interesting because of the simple innovation, and the device that was used: the strings. Structurally it promises future collaboration in Manila different cities because the story is a montage, so it is easier to fuse different cultures together. The general theme "rice" allows the work to become universal

so when it tours to Asian cities, it can be culturally understood.

Illusion is very contemporary and it appeals to the young audience. My Mom refers to the sense of respect to the ancestors that is lost among the young generation, and it appeals to them through the form of performing arts. I felt a potential for further development for these works. Seoul

It would be interesting to do an Asian tour of Illusion and My Mom together as a set. Since both works have cultural elements. I think that they will be well

received in other countries.

Tokyo

For us the timeline may be challenging to develop and present a work next year. However, I will discuss the pieces that we have seen back with the rest of the programming team. Singapore

Taipei

We worked together with Ms. Mikuni YANAIHARA on her piece last year. The process was complicated, but we managed somehow, and the Taiwan performance was a success. I would like to see this year's works developed next year or year after.

I believe the way TC works with the actors in *RICE PLANTING* can probably be replicated in any city, and I liked it very much In *Amalgam Note*, the director succeeded in bringing out the normal features of the Taiwanese contemporary dancer, and I am curious to see how it will be translated into another language and staged in another city.

We would like to develop a work from amongst this year's seed-pieces, and present it in late November.

Organizing Committee Meeting

概要 Summary

日時:11月5日(火)14時30分 Date : November 5 (Tue) 14:30

会場:東京芸術劇場 ミーティングルーム 7 Venue : Tokyo Metropolitan Theatre, MEETING ROOM 7

通訳:中国語、英語、韓国語、ベトナム語 Interpreters: Chinese, English, Korean, and Vietnamese

(逐次通訳:日本語) (consecutive interpretation to Japanese)

アジア舞台芸術祭2013の実施に関し、参加都市の組織委員(代理)が今年度の事業と2014年の事業計画及びその後の展開等を踏まえ、アジア舞台芸術祭に関する意見交換を行いました。

At the Asian Performing Arts Festival 2013, the Organizing Committee members (representatives) exchanged their views, and discussed the plans for the APAF2014 and its subsequent development.

出席者 Attendees

ハノイ	Hanoi
グエン・ホアン・トゥアン	(11P 参照)
NGUYEN Hoang Tuan	(Refer to p.11)

クアラルンプール	Kuala Lumpur
モハメッド. ファウジ・ビン・アマド	(32P参照)
Mohamed Fauzi Bin AHMAD	(Refer to p.32)
	(> ////

Manila
(25P参照)
(Refer to p.25)

ソウル 	Seoul
パク・ヨンジュン	(35P参照)
PARK Young Joon	(Refer to p.35)

Seoul
(25P参照)
(Refer to p.25)

Seoul
(32P参照)
(Refer to p.32)

7.710	36001
クー・チャユーン	(32P参照)
KOO Jayoon	(Refer to p.32)

シンガポール	Singapore
ジョイス・ヤオ	(25P参照)
Joyce YAO	(Refer to p.25)

1 化	Taipei
シェリー・チッセ・ワン	(32P参照)
Cherie Chitse WANG	(Refer to p.32)

果 尔	Токуо
宮城聰	(7P 参照)
Satoshi MIYAGI	(Refer to p.7)

東京	Tokyo
関雅広	(32P参照)
Masahiro SEKI	(Refer to p.32)

Tokyo
2 P 参照
to p.32

Organizing Committee Meeting

各都市からの主な意見等

クアラルンプール 今年のアジア舞台芸術祭はとても成功したと私は感じているが、今後更に同芸術祭を強力にアピールしている ことが重要だと思っている。今年の国際共同コラボレーション、会場は満員だったが、1回公演では大変な 準備をしている素晴らしい機会なのにもったいないので、例えば少なくとも2回公演ぐらいは行った方がいい。

マニラ 今年の公演、全体としてとてもよかったと思う。新しく設定されたテーマがとても普遍的なものだったのもよかった。近い将来、私自身の周りにいるアーティストもこのフェスティバルに是非参加させたい。より広い 観客にこの取組を知ってもらうように働きかけるということが重要。例えば、〈種芋=シードピース〉として 創った短い作品やフルサイズに発展させた作品を文字にして出版することや、ウェブ上で発表することも検討してほしい。

また、今回公演に字幕がなくて細かいニュアンスが分からないところがあったので、例えば公演の前に翻訳 をしながら説明をするなどの工夫を考えた方がよいと思う。

ソウル アジア舞台芸術祭は、11 年目を迎えてとても多くの発展を遂げたと思う。今後は、参加アーティストについて、 演劇のジャンルだけでなく多様性を持たせること、観客について、参加した国々の留学生や日本在住者が 自国の言語での演劇に触れる機会となるよう広報すること、参加都市の一層の拡大につながるよう、各 都市が、アジア舞台芸術祭の重要性を共有できるようにすることが必要ではないかと思う。

シンガポール 参加の俳優、演出家にとって、15 分間の作品を1週間だけで創るというのはとても難しい作業だと思うので、例えば、オンライン上でメッセージを交わして、事前に演出家と俳優がコミュニケーションできるようにして、そのテーマに対しての理解を深めることも考えてはどうかと思う。また、例えば、1週間、1年で終わるのではなくて、翌年にも持ち越して、そこで更に掘り下げていくというやり方もあると思う。

台北 台湾のチームの〈種芋=シードピース〉をフルサイズに発展させて上演することによって、台北市民と台湾の 行政に、この事業の重要性に気付いてもらうことが非常に大事だと考えている。

東京 アジアの国々は、政治、経済では、今後も様々な問題に直面していくと思うが、人間と人間、一人ひとりの 信頼関係があれば、そういう難しい問題も乗り越えていけると信じている。人間と人間の一対一の信頼を つくり上げるのに最も有効なのが芸術文化だと思うので、今後アジアの若いアーティストたちがますます活躍 してくれること、そして夢を持って自分たちがアジアの未来を背負うという自覚と責任とそして夢を持って 活躍してくれることを願う。

組織委員会

Manila

Seoul

Singapore

Taipei

Tokyo

Organizing Committee Meeting

Main Comments from Participating Cities

Kuala Lumpur I feel that this year's APAF was very successful; however, it is important to make more efforts in promoting the Festival. This year's international collaboration performance was a full house, but when you think about those who worked really hard to get there, it was a shame to give just one performance. We should have given at least two performances.

> Overall, the pieces are very interesting this year. I find that the new theme which was set this year was universal and interesting. I hope that, in the future, my people will be able to join in the Festival. I agree with the comments from the other cities about how to market the APAF to a wider audience. I ask you to consider the seed-pieces and the developed, full-length pieces to be published as books or online. There should be someone who translates and explains the content of the work just before the actual performance, as it was really difficult to understand the nuances due to the lack of the subtitles.

> Celebrating its 11th year, the Asian Performing Arts Festival has greatly evolved. In the future, the artists' genre should be expanded beyond the theatre as is the case with Seoul, which has sent musicians and dancers as well. Regarding the audience, the Festival's PR effort should target the students and the people who are originally from the Festival's participant countries, so that these people can watch the theatre in their own languages. As for the expansion of the participating countries, it is necessary for the member cities to be able to share the importance of the Asian Performing Arts Festival between them.

It is guite challenging for the actors and the directors to create a short 15-minute piece in a one week rehearsal. We should consider facilitating the communication between the directors and the actors through on-line exchanges and discussions beforehand, for example, which allows for a deeper understanding of the theme. Another possibility is to continue the workshop in the second year with the same piece instead of ending it in the first year, so that the piece can be further developed.

We think it is important for the Taiwanese team to stage the full-length version of the seed-piece next year, in order to raise the awareness of the citizens and the government officials of Taipei regarding the importance

The Asian countries are going to face a variety of problems in the future whether they are political or economic, but I believe that if there is a trusting relationship between the people, among each individual, we will be able to overcome such difficult problems. My belief is that the arts and the culture is the most effective means to build a one-on-one human trust; therefore, I look forward to seeing young Asian artists playing more and more active roles in the future, with not only an awareness and a sense of responsibility but also a vision to build and lead the future of Asia.

左より、千葉、ワン、アマド、関、グエン、宮城、キム、ヤオ、 ルタキオ、パク、オウ、クー (敬称略)

From left, Ms. CHIBA, Dr. WANG, Mr. AHMAD, Mr. SEKI, Mr. NGUYEN, Mr. MIYAGI, Ms. KIM, Ms. YAO, Mr. RUTAOUIO. Mr. PARK, Ms. AUH, and Ms. KOO

Questionnaires (Excerpts)

観客アンケートより

回収数35枚

- *()内の数字が回答数。無回答・複数回答あり
- 性別:男性(20)、女性(11)
- ・年令:20~30歳(12)、30~40歳(6)、40~50歳(6)、50~60歳(4)、 60~70歳(4)、70歳以上(1)
- ・アジア舞台芸術祭への来場回数:初めて(30)、2回目(1)、3回以上(2)
- ・アジア舞台芸術祭2013をどこで知ったか チラシ(6)[内訳]東京芸術劇場(2)、その他劇場(2)、他公演での折込み(1)、

インターネット(9)[内訳]ホームページ(6)、ツィッター(1)、その他(2) 関係者・参加者から(15)

□□ミ(1)

面白かった。

- 観劇プログラム:国際共同制作ワークショップ上演会(27)、特別公演(14)、
- 特別レクチャー(4) ・主な感想:

〈国際共同制作ワークショップ上演会〉

- ・アジアの国々の作品や演劇についての考えを知るきっかけになり良かった。 アフタートークにより演出家の話が聞けたのも、作品への想いが分かり、よかった。 ・共通テーマ(米/稲≒食)を通じ、それぞれの切り口で表現されていて、楽しく
- ・いろいろな感性で表現された6つの舞台が、興味深かった。
- ・各作品とも個性的で印象的だった。
- ・国(都市)は異なっていても、想いは共通しているのか?と感じた。
- ・『My Mom』のカヤグムの演奏が素晴らしかった。
- ・『うえる』は、糸の使い方が斬新で、ストーリーも考えさせられた。
- ・それぞれの国(都市)の特徴が出せれば、もっとよかったと思う。

〈特別公演(プロデューサー企画公演)〉

・迫力の演技の後の影絵の簡略さもよかった。もっとこういう演劇が観たい。

〈APAFアートキャンプ・特別レクチャー〉

難しいと思っていた演劇に対する認識が変わった。

アーティストからの声

- ・自分たちのチームの共同作業、それから各チームの作品を通じて、同じものを見て 育ったと感じ、グローバル化のスピードを実感した。共通性は多くあるが、差異を 見出す方が実は難しかった。
- ・日本人同士なら"なんとなく"で理解しあえるところも、はっきりと説明しないとい けない。だからこそ、自分の頭の中もクリアになっていった。
- 他のチームの作品も全部面白かった。これまで十年以上続いているアジア舞台芸術 祭の中で一番いい回だったはずだと確信した。3時間という長い上演会だったが、 観客の集中力の高さを感じた。
- ・今までもいろいろ行ってきたが、改めて勉強になった。
- もっと時間をかけたかった。

〈出演者〉

- ・大変有意義な時間を過ごすことができた。国際交流はとても楽しく、まるで旅行で 訪れたような、一緒に作品を創った人たちの国に確かに触れたという感覚がある。
- ・とても刺激的で勉強になることが多かった。外国人と一緒に作品を創ることで、言語 や心について考えるきっかけになった。 ・(国際共同制作における演出家との)一方通行じゃなく、双方向な関わり方を今回
- の経験で見つけた。
- ・外国人と演劇をするのが初めてで上手く踏み込めず、自分の至らなさを感じた。
- ・他チームの人たちとも交流する機会が、もっと欲しかった。
- ・更に多くの演奏家に、参加してほしい。

Twitterでの声

- ・アジア舞台芸術祭、なかなか面白かった。舞台のことはよく分からないけれど、演出 やイベントを作り上げていく感じ、どう伝えるかたどが本当に面白かった。
- ・ワークショップ上演会の佐々木さんの演目を見てきた。まさか10分ほどのこの演目に 泣かされるとは。
- ・なかでも『うえる』が面白い。母親が茶碗にご飯をよそって家族全員に手渡す場面は アジア共通の光景
- ・矢内原美邦『全事経験恋歌』@芸劇。平成ももうすぐ終わるという、はっとさせられる リアリティとそこに淡く掛けるはかない希望にぐっとくる。メタドラマの扱いが構造的 ではなく、ひたすら皮膚感覚なのが面白かった。相変わらず映像もよい。
- ・矢内原さんの芝居は言葉が多いけれど、肝心なことは芝居の構造から観客が自分で 考えるように設計されている。なんとも上手いなと思う。
- ・アジア舞台芸術祭のディスカッションが面白かった。海外の芸術監督は、演劇は一般 市民とのつながりを持たないといけない、そして作り続けるべき、と皆言っていて刺激

Questionnaire to the Audience

Number of responses: 35 *Number of responses indicated in parentheses. Includes non-response and multiple answers.

- · Gender: male (20), female (11)
- 20-30 years old (12), 30-40 years old (6), 40-50 years old (6), 50-60 years old (4), 60-70 years old (4), over 70 years old (1)
- Number of times visiting the Asian Performing Arts Festival: First time (30), Second time (1),
- · Where did you find out about the Asian Performing Arts Festival 2013?
- Flyers (6) [Breakdown] Tokyo Metropolitan Art Space (2), Other theatres (2),
- Insert flyers at other performances (1), Other (1)
- Tokyo Metropolitan Government public relations magazine (3)
  Internet (9) [Breakdown] Official website (6), Twitter (1), Other (2)
- From the participants/organizers (15)
- · Theatre programs attended
- "Workshop for International Collaboration" (27), "Producer's Special Presentation" (14), "APAF Art Camp Special Lecture" (4)

("Workshop for International Collaboration Presentations")

- · It gave me a chance to think about Asian works and Asian theatre. It was good to be able to hear the directors' talks during the post-performance discussions to understand their thoughts regarding the works
- It was interesting to see that the works were expressed through different points of view under the common theme (rice/rice-plants = food).
- The six works represented a variety of sensitivities, which was interesting
- Each work was unique and impressive.
   Even though the countries (cities) are different, I felt that they shared common feelings.
- Performance of gayageum in My Mom was wonderful. • The use of the thread was innovative, and the story was thought-provoking in *RICE PLANTING*.
- · It would have been even better if the characteristics of each country (city) were made

<"Producer's Special Presentation">

• The simplicity of the shadow theatre after a powerful performance was also good. I would like to see more of this kind of theatre.

("APAF Art Camp Special Lecture")

· It changed my idea about the theatre that it is something difficult.

Comments from the Artists

- Through our team's collaboration, and through the works of the other teams, I felt that we grew up watching the same things and realized the speed of globalization. There are many commonalities, and it was actually difficult to find differences.
- For things that the Japanese can implicitly understand, we had to explain clearly. Because of that, my head became clear, too.
- · All the other works were interesting, too. I was convinced that Lattended the best Asian Performing Arts Festival which has been held over a decade. The performance was three hours long, but I felt the audience was extremely concentrated.
- Although I have been already experimenting with many things in the past, it was a new
- · I wanted to spend more time on the project.

- · I was able to spend a very meaningful time. International exchange was interesting, and it gave me a sense as if I actually travelled to my fellow artists' countries and had a first-
- It was very exciting and there were many things to learn. Through creating a work together with people from other countries, it gave me an opportunity to think about inguage and feelings.
- · I discovered a two-way relationship and not a one-way relationship (with the director
- of the "Workshop for International Collaboration") this time It was my first time to perform with artists from other countries, and I felt shy to step in,
- · I would have liked to have had more opportunities to interact with people from other
- · I would like many more musicians to participate.

Comments from Twitte

- · Asian Performing Arts Festival was very interesting. I do not know much about stage, but it was really interesting observing how they direct and produce events, and com
- I saw Mr. SASAKI's piece at the "Workshop for International Collaboration Presentations.
- I did not expect to cry watching a barely 10-minute long work.

  RICE-PLANTING was especially interesting. The scene in which the mother serves rice in rice-bowls to the whole family is universally Asian.
- Mikuni YANAIHARA's Love poem by the whole experience @ Tokyo Metropolitan Art Space. The startling reality that the Heisei era is approaching its end soon, and the ephemeral hope that is faintly depicted over the reality are deeply moving. It was interesting to see that the treatment of the metadrama was not structural but purely tactile. The video was
- Ms. YANAIHARA's plays are dense with words, but they are designed so as to make the audience think for themselves about the most important message of the play through the structure of the play. I think it is quite clever.
- The Discussions of the Asian Performing Arts Festival were interesting. It was stimulating to listen to the artistic directors from other countries say that the theatre must have a connection with the general public, and that it must continue to create.

広報実績(掲載記事、印刷物、その他)

Articles & Promotional Materials

印刷物 Promotional Materials

「アジア舞台芸術祭 2013」チラシ A3 二つ折り(左)

「アジア舞台芸術祭 2013」当日配布パンフレット A3 四つ折り(中央、右)

APAF 2013 Flyers A3 double sided, folded in half APAF 2013 Programs A3 double sided, folded in fourth

その他の媒体展開

Other Promotional Materials

オフィシャルホームページ Asian Performing Arts official website

しのぶの演劇レビュー (ワークショップ・オーディション情報)

Web News "Shinobu's Theatre review" (Workshop and Audition Information)

こりっち (ワークショップ上演会情報)

CoRich website

アジア舞台芸術祭 2013 報告書 2014 (平成 26) 年 2 月発行

編集・発行: 東京都生活文化局文化振興部文化事業課 アジア舞台芸術祭担当 東京都新宿区西新宿 2-8-1 東京都庁第一本庁舎 28 階北側

> TEL:+81(0)3-5388-3150 FAX:+81(0)3-5388-1327

Email: apaf-tokyo@circus.ocn.ne.jp Website: http://www.butai.asia/

主 催:アジア大都市ネットワーク 21 アジア舞台芸術祭組織委員会 / アジア舞台芸術祭実行委員会 (構成団体:東京都、公益財団法人東京都歴史

文化財団、公益財団法人東京観光財団)/豊島区*

助 成: 平成 25 年度 文化庁 地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ* *舞台芸術国際共同制作人材育成事業 (APAF アートキャンプ)

Asian Performing Arts Festival 2013 Report Published in February 2014

Published by: Asian Performing Arts Festival Secretariat,

Cultural Events Section,
Culture Promotion Division,

Bureau of Citizens and Cultural Affairs,

Tokyo Metropolitan Government, 28F (North), Main Building No.1

2-8-1, Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo

TEL: +81(0)3-5388-3150 FAX: +81(0)3-5388-1327

Email: apaf-tokyo@circus.ocn.ne.jp Website: http://www.butai.asia/

Organized by the Organizing Committee of Asian Performing Arts Festival (Asian Network of Major Cities 21), Executive Committee of Asian Performing Arts Festival

(Tokyo Metropolitan Government, Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture,

Tokyo Convention & Visitors Bureau), Toshima Ward*

Supported by the Agency for Cultural Affairs Government of Japan in FY 2013*

*Performing Arts International Collaboration Intensive Course "APAF ART CAMP"