EU-Japan Fest

The 27th EU-Japan Fest Official Report

Jan.2019-Mar.2020
第27回EU・ジャパンフェスト公式報告書

MATERA 2019
OPEN FUTURE

PLOVDIV 2019
European Capital of Culture

Official Report

The 27th EU-Japan Fest Official Report
第27回EU・ジャパンフェスト公式報告書

Contents

About EU-Japan Fest

6 Message from the Chairman

7 EU-Japan Fest Japan Committee

8 Our Objectives & Policies

9 Members List

11 Successive Chairmans of Operating Committee

13 European Capital of Culture

14 European Capital of Culture & EU-Japan Fest

16 EU-Japan Fest Committee Meeting 2020

19 3 ECoCs visit to Japan

20 European Capital of Culture Presentation & Networking in Berlin Powered by PechaKucha

23 Online Platform "Meet Up European Capital of Culture!"

24 Report from Secretariat

31 Matera 2019 (Italy)

34 Chairman Tokura Official Visit to Matera 2019

36 My Matera Gakutoshi Kojima

40 Contemporary artist Takashi Kuribayashi's Installations

44 FADIESIS ACCORDION FESTIVAL 2019

48 M.E.M.O.RI. Euro-Mediterranean Museum of Re(f)used Object

52 IN VITRØ – Artificial Sonification

56 Theater Performance: "HUMAN SHAME"

61 Floor Juggling performance: "Inverted Tree"

64 Conference Movi…mente: Comparison between Japanese and Italian educational models of sports activity

68 Open Design School: City Pop-Up Architecture

72 Performance by Hiroaki Umeda: "Intensional Particle"

76 "syn_mod" & "ground_alt": Closing programs with Ryoichi Kurokawa

Common Programs in two European Capitals of Culture

78 European Eyes on Japan/ Japan Today vol. 21 Exhibitions in Matera & Plovdiv

80 Volunteer Bridge Project (VBP)

84 Mobility Support "Passport Program"

87 Plovdiv 2019 (Bulgaria)

90 Chairman Tokura Official Visit to Plovdiv 2019

92 The Spirit of the Japanese Puppet: creating a puppet-theatre performance and exchange of Japanese artists

96 Sogetsu Ikebana Art

100 Stage Work: "Hijikata and His Double"

104 Concert: Japanese Song Meets Bulgarian Song

108 Fashion Design Project: +7 HOURS

112 Yamamoto Noh Theatre: New Noh Play "Orpheus"

116 Anime & Gaming Festival Plovdiv 2019

120 FOCUS JAPAN, part of the ONE DANCE WEEK festival in 2019

124 EURientale - Two Concerts of Contemporary Japanese Music

128 Jikishinkai Dojo Bulgaria: Aikido Seminar and Embukai

132 Week of Contemporary Art – ART. NO BORDERS. PLOVDIV.

136 Festival NIGHT/Plovdiv 2019: Dance Film Project by Saori Hala "A Horse Has No Concern"

140 International Youth Concert in Plovdiv

149 Continuous and Preparation Program

150 Short film production "ÆRA"

154 Lungomare: site specific art installation

158 Buna Bunar - Platform where we learn the language of the forest

162 Tallinn Architecture Biennale TAB 2019

165 The Kunsthalle and the Villages 2019

168 NiNoKo Universe Accelerator 2019 (NNKUA19)

171 Avant Art Festival Wrocław: meets Japan 2019

174 The 18th Media Art Biennale WRO 2019 "HUMAN ASPECT": Special Japanese program

177 Anibar International Animation Festival

181 Japanese Culture Event: "Neon Lights"

184 LUNA 2019 : Media Art Festival

187 Chiaki Kamikawa Solo Exhibition: "We Are Here But You Don't See Us"

190 Artist-in-Residence(AIR)Project : BLANC MOON

192 Lithuania-Japan, Artist-in-residence exchange program

195 The 1st Oku-Aga international Art Festa

196 Creative Lithuania

197 Artist in Residence in Novi Sad

200 International Literature Festival Dublin/ Fieldwork Project

204 Writer in Residence in Novi Sad & Pecs

207 International Literature Festival polip 2019

211 Sumi-e Integration Friesland

214 Polish-Japanese Friendship Foundation NAMI: Budo Matsuri 2019

216 Polish-Japanese Friendship Foundation NAMI: Festival of Japanese Culture

218 Polish–Japanese Friendship Foundation NAMI: Japanese Festival on Slodova Island

220 Origami Workshop in Novi Sad

224 Nagomi Kyogenkai Czech – Kids Studio Performance experience and study in Kyoto

228 Tendoryu Aikido Seminar

231 The 6th BODY.RADICAL Performing Arts Biennial

234 INLANDIMENSIONS. Terayama Shuji's "Nuhikun" and "Education for Madmen" stage presentations

237 Yamamoto Noh Theatre's Performance in Tirana

240 The Festival Academy: Atelier Valletta

244 Music Project: Work Songs for Many

247 Japanese Focus: the 30th San Sebastian Horror and Fantasy Film Festival

250 International Youth Concert in Ise

254 Photography Project "European Eyes on Japan/ Japan Today"

256 Photography Festival: Getxophoto 2019

259 European Capital of Culture Volunteer Meeting in Sibiu

262 Art Prgoram for Supporters

264 Decoration and award

266 Support for Crowdfunding

269 **Support for Surveys, Consultations and Presentations**

270 Mobility support for surveys & Consultations in Japan and Europe

274 European Capital of Culture Galway 2020 (Ireland), Novi Sad 2021 (Serbia) Presentation & Networking Event

275 **Special Interview YAMATO the Drummers of Japan**

281 **Future European Capital of Culture 2020-2024**

282 Galway 2020 (Ireland)

290 Rijeka 2020 (Croatia)

298 Timişoara 2021 (Romania)

300 Eleusis 2021 (Greece)

302 Novi Sad 2021 (Serbia)

304 Kaunas 2022 (Lithuania)

305 Esch 2022 (Luxembourg)

306 Veszprém-Balaton 2023 (Hungary)

307 Tartu 2024 (Estonia)

308 Bodø 2024 (Norway)

309 Salzkammergut 2024 (Austria)

310 Supporters

目　次

EU・ジャパンフェストについて

6 実行委員長ご挨拶
7 EU・ジャパンフェスト日本委員会について
8 活動の目的と基本方針
10 委員会名簿
11 歴代・委員長 / 実行委員長
13 欧州文化首都とは
14 欧州文化首都とEU・ジャパンフェスト
16 EU・ジャパンフェスト日本委員会 2020
19 欧州文化首都3都市日本訪問
20 欧州文化首都プレゼンテーション&交流会 in ベルリン Powered by PechaKucha
23 オンライン・プラットフォーム「Meet Up European Capital of Culture!」
28 事務局からの報告

31 マテーラ2019（イタリア）

34 十倉実行委員長マテーラ2019公式訪問
36 マイ・マテーラ　児島学敏
40 現代美術家・栗林隆インスタレーション２作品
44 アコーディオン・フェスティバル2019：「Matera meets Japan」
48 M.E.M.O.RI加藤かおり 折り紙ワークショップ
52 サウンドアートプロクジェクト：IN ViTRØ
56 舞台パフォーマンス：『ヒューマン・シェイム』
61 フロア・ジャグリング公演：『逆さの樹』
64 カンファレンス　Movi...mente：日本とイタリアのスポーツ教育モデルの比較
68 オープン・デザイン・スクール：City Pop-Up Architecture
72 梅田宏明公演：『Intensional Particle』
76 黒川良一クロージングプログラム：『syn_mod』&『ground_alt』

2都市共通プログラム

78 日本に向けられたヨーロッパ人の眼・ジャパン トゥデイ vol.21 マテーラ・プロヴディフ展
80 ボランティア・ブリッジ・プロジェクト（VBP）
84 モビリティ・サポート「パスポート・プログラム」

87 プロヴディフ 2019（ブルガリア）

90 十倉実行委員長プロヴディフ2019公式訪問
92 日本の人形劇特集：パフォーマンス及び相互交流事業
96 展覧会：草月流いけばな
100 舞台作品「Hijikata and His Double（土方巽とその分身）」
104 コンサート：日本とブルガリア歌曲の共演
108 ファッションデザインプロジェクト +7：HOURS
112 山本能楽堂：新作能『オルフェウス』
116 アニメ＆ゲームフェスティバル プロヴディフ2019
120 ワン・ダンスウィーク・フェスティバル2019：日本特集
124 EURientale – 2つの日本の現代音楽コンサート
128 直心会道場ブルガリア：合気道セミナー及び演武会
132 現代美術週間 – ART. NO BORDERS. PLOVDIV.
136 フェスティバルナイト / プロヴディフ2019：ハラサオリ ダンスフィルムプロジェクト “A Horse Has No Concern”
140 国際青少年音楽祭 in プロヴディフ

149 継続・準備・助走プログラム

150 短編映画制作プロジェクト“ÆRA”
154 Lungomare：サイトスペシフィック・インスタレーション
158 Buna Bunar — 森の言葉を学ぶ場所
162 タリン建築ビエンナーレ TAB 2019
165 美術館と村 2019
168 NiNoKo ユニバース・アクセラレーター 2019（NNKUA19 ）
171 Avant Art Festival ヴロツワフ：日本特集 2019

174 第18回　メディア・アート・ビエンナーレWRO 2019 “HUMAN ASPECT”：特別日本プログラム
177 アニバー国際アニメーション映画祭
181 日本文化イベント「Neon Lights」
184 メディア・アート・フェスティバルLUNA 2019
187 紙川千亜妃 個展 "We Are Here But You Don't See Us"
190 Artist-in-Residence（AIR）プロジェクト BLANC MOON
192 日本リトアニア芸術交流
195 第１回奥阿賀アートフェスタ
196 クリエイティブ・リトアニア
197 アーティスト・イン・レジデンス in ノヴィ・サド
200 ダブリン国際文学フェスティバル／フィールドワークプロジェクト
204 ライター・イン・レジデンス in ノヴィ・サド＆ペーチ
207 国際文学フェスティバルpolip 2019
211 フリースラント 墨絵の集い
214 ポーランド・日本親善友好財団 波：武道祭り2019
216 ポーランド・日本親善友好財団 波：日本文化祭り
218 ポーランド・日本親善友好財団 波：日本祭り 波アイランド
220 折り紙ワークショップ in ノヴィ・サド
224 チェコ子供狂言、本場の舞台の体験と育成 in 京都
228 天道流合気道セミナー
231 第6回舞台芸術ビエンナーレ：ボディ・ラディカル
234 INLANDIMENSIONS：寺山修司作品『奴婢訓』・『狂人教育』上演
237 山本能楽堂　ティラナ公演
240 The Festival Academy：アトリエ・ヴァレッタ 参加助成プログラム
244 音楽プロジェクト：Work Songs for Many
247 第30回サン・セバスティアン ホラー・ファンタジー映画祭：日本特集
250 国際青少年音楽祭 in 伊勢
254 写真プロジェクト「日本に向けられたヨーロッパ人の眼・ジャパントゥデイ」
256 写真フェスティバル：ゲッチョフォト2019
259 欧州文化首都ボランティアミーティング in シビウ
262 企業の現場からアートの現場へ
264 受賞
266 共鳴を力に。クラウドファンディング支援
269 **視察渡航支援及びプレゼンテーション**
270 欧州文化首都開催プログラムのための「調査及び協議」渡航支援
274 欧州文化首都ゴールウェイ2020（アイルランド）、ノヴィ・サド2021（セルビア）プレゼンテーション＆交流会
275 **特別インタビュー 和太鼓集団「倭」**
281 **将来の欧州文化首都 2020～2024**
282 ゴールウェイ2020（アイルランド）
290 リエカ2020（クロアチア）
298 ティミショアラ2021（ルーマニア）
300 エレフシナ2021（ギリシャ）
302 ノヴィ・サド2021（セルビア）
304 カウナス2022（リトアニア）
305 エッシュ2022（ルクセンブルグ）
306 ヴェスプレーム・バラトン2023（ハンガリー）
307 タルトゥ2024（エストニア）
308 ボーダ2024（ノルウェー）
309 ザルツカンマーグート2024（オーストリア）
310 ご協力者一覧

Message from the Chairman

ご挨拶

Chairman, 27th EU-Japan Fest

Masakazu Tokura

(Chairman of the Board / Representative Director,
Sumitomo Chemical Co., Ltd.)

The 27th EU-Japan Fest came to a successful conclusion, delivering a wide array of programmes in the European Capitals of Culture for 2019 of Matera in Italy and Plovdiv in Bulgaria, along with various locations including the previous host countries (44 cities in 28 countries) and Japan.

In Matera in southern Italy, I was impressed by its beautiful cityscape consisting of cave dwellings called Sassi, which has been listed as a UNESCO World Heritage Site. Under the theme of “OPEN FUTURE”, Matera presented a myriad of cultural and artistic events reflecting thoughts on its long history and its future. Through viewing the artworks by the participating Japanese artists Takashi Kuribayashi and Kaori Kato as well as visits to institutions such as a music academy where young Japanese student studies music in this city, I was profoundly touched by the Japanese and European artists from diverse disciplines deepening their exchanges, inspiring one another and creating something new.

Plovdiv, situated in central Bulgaria, is one of the oldest cities in the world where historical buildings from the times of Ancient Rome and the Ottoman Empire still remain throughout the city to this day. I was fascinated by the country's long history and multi-layered culture which continue from ancient times. In Plovdiv, with the theme of “TOGETHER”, numerous projects were organised, including a vibrant colourful exhibition of fashion design adapting Japanese kimono and Bulgarian traditional costume. In particular, at the International Youth Concert, I was emotionally moved by the delightful singing and harmonies by the children of the choirs from both countries enveloping the hall.

Through a year of work I engaged in as the chairman of the Operation Committee, I appreciate anew that the initiatives undertaken by our committee are highly significant for the realisation of artistic and cultural exchanges between Japan and Europe. It is my fervent hope that friendships beyond borders will be further nurtured for many years to come through such exchanges.

Last but not least, I would like to express my deepest gratitude to all of the companies and all those involved in the European Capitals of Culture for providing us with tremendous support and cooperation in implementing the 27th EU-Japan Fest.

第27回実行委員長

十倉 雅和

（住友化学株式会社 代表取締役会長）

第27回EU・ジャパンフェストは、2019年の欧州文化首都であるイタリアのマテーラ、ブルガリアのプロヴディフを中心に、過去の開催国（28か国44都市）を含めて日欧各地で多種多彩なプログラムが実施され、成功裏に終えることができました。

イタリア南部のマテーラは、ユネスコ世界遺産に登録された洞窟住居・サッシが織りなす美しい街並みが印象的でした。マテーラでは、“OPEN FUTURE”をテーマに、同国の長きに亘る歴史と未来への想いを込めて、多くの文化・芸術イベントが催されました。日本の芸術家・栗林隆氏、加藤かおり氏が参画された作品の視察や、現地で音楽を学ぶ日本の若き留学生も参加する音楽院等の訪問を通じ、さまざまなジャンルで日欧のアーティスト達が交流を深め、互いに刺激しあい、新しいものを創り上げていることに感銘を覚えました。

ブルガリア中部のプロヴディフは、世界最古の都市の一つで、現在も街の至るところに古代ローマ時代やオスマン帝国期の歴史的な建築物があり、古代より続く同国の長い歴史と重層的な文化に魅了されました。プロヴディフでは、“TOGETHER”のテーマのもと、日本の着物やブルガリアの伝統衣装を用いた色鮮やかなファッションデザイン展等を含めて、数多くのプロジェクトが企画されました。なかでも国際青少年音楽祭では、両国の合唱団の子どもたちによる会場を包み込む素晴らしい歌声とハーモニーに胸が熱くなりました。

一年間の実行委員長としての活動を通じて、本委員会の取り組みは、日欧の芸術・文化交流の実現にとって、大変意義深いものであることをあらためて感じました。今後もこうした交流を通じて、国境を越えた友情が末永く育まれていくことを切に願っています。

最後になりますが、第27回EU・ジャパンフェストの実施にあたり、多大なるご支援・ご協力をいただきました各企業の皆さま並びに欧州文化首都関係者の皆さまに深く感謝申し上げます。

EU-Japan Fest Japan Committee

EU・ジャパンフェスト日本委員会について

[Background to the Establishment]

European Capital of Culture Antwerp 1993 was the occasion for a request by the government of Belgium for Japanese participation in the events of that year, and EU-Japan Fest Japan Committee was formed with the support of prominent members of the business community, national and local governments of Japan, and EU member country ambassadors to Japan.

[Founded]

November 1992

[Objectives]

To support the transnational activities of community members and artists involved in service of regional communities and social responsibility and to contribute to the development of healthy global societies.

[Status]

Non-govermmental organization・NGO

[Activity]

Programs carried out jointly by Japanese and European persons or organizations that comply with the Fundamental Activities Policy of the EU-Japan Fest Japan Committee.

[Partner institutions]

European Capital of Culture, European National Ministries of Culture

[Operating budget sources]

Europe — European Commission, national governments, local governments, other
Japan — ① Fundraising by the EU-Japan Fest Japan Committee
② Private funds from associations of culture and the arts, public grants, crowd funding, other

[Contact]

3F-2-6-10 Kojimachi Chiyoda-ku Tokyo 102-0083 Japan
Tel.+81-3-3288-5516 Fax.+81-3-3288-1775
E-mail: eu-japan@nifty.com
http://www.eu-japanfest.org

[委員会設立の経緯]

1993年アントワープにおける欧州文化首都開催に際し、ベルギー政府より協力要請が寄せられたことが契機となり、経済界、政府、地方自治体、欧州各国駐日大使の有志により、当委員会が設立されました。

[設立]

1992年11月

[設立目的]

「地域社会への貢献」や「社会的責任」に関わる市民やアーティストの国境を越えた活動を支援し、健全なグローバル社会に寄与する。

[団体格]

非政府組織・NGO

[事業内容]

当委員会の定める「活動の基本方針」をもとに、日欧が協力して実施するプログラム

[協力機関]

欧州文化首都、欧州各国政府文化省

[運営予算]

欧州側：欧州委員会、各国政府、地方自治体、他
日本側：①EU・ジャパンフェスト日本委員会による経済界募金
②各芸術文化団体による自己資金、公的助成金、クラウドファンディング他

[所在地]

〒102-0083　東京都千代田区麹町2-6-10-3F
Tel.03-3288-5516　Fax.03-3288-1775
E-mail: eu-japan@nifty.com
http://www.eu-japanfest.org

Objectives & Policies
活動の目的と基本方針

[Objectives]

The objectives of the EU-Japan Fest Japan Committee are to support the global activities of community members and artists involved in service of regional communities and social responsibility and to contribute to the development of healthy global societies.

[Fundamental Activities Policies]

- Support the activities of young people with attention to their talents and personal qualities.
- Support activities directed towards the self-reliance of community residents and artists.
- Recognize the standing of and support artistic activities on which opinion remains unformed.
- Support artistically and spiritually creative activities while continuously examining the merits and the demerits of globalization.
- Support the formation of global networks in culture and the arts and joint efforts undertaken in their context.
- Support activities that preserve traditional culture, as well as activities that extend it.

[目 的]

「地域社会への貢献」や「社会的責任」に関わる市民やアーティストのグローバルな活動を支援し、健全なグローバル社会に寄与する。

[基本方針]

- 若者の才能や特性に目を向け、必要な支援を行う。
- 地域市民やアーティストの自立を目指す活動を支援する。
- 評価の定まっていない芸術の活動に対して、その立場を認め支援を行う。
- グローバル化のもたらす功罪を考えつつ、芸術文化、精神文化の創造的活動を支援する。
- 芸術文化のグローバルなネットワークの構築と共同の取り組みを支援する。
- 伝統文化を守ると同時に進化させる活動を支援する。

Members List

As of Mar. 2020

Honorary Chairman Toshiki KAIFU (Former Prime Minister)

Chairman of 27th EU-Japan Fest Masakazu TOKURA (Chairman of Sumitomo Chemical Co., Ltd.)

Chairman of 28th EU-Japan Fest Takeshi KUNIBE (Chairman of Sumitomo Mitsui Financial Group, INC.)

Member

Chairman of 26th Masami IIJIMA (Chairman of Mitsui & Co., Ltd)

Chairman of 25th Nobuyuki KOGA (Chairman of Nomura Holdings, Inc.)

Chairman of 24th Takeshi UCHIYAMADA (Chairman of Toyota Motor Corporation)

Chairman of 23rd Hideaki OMIYA (Senior Executive Adviser of Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.)

Chairman of 22nd Masayuki OKU (Honorary Advisor of Sumitomo Mitsui Financial Group, INC.)

Chairman of 21st Yorihiko KOJIMA (Senior Corporate Advisor of Mitsubishi Corporation)

Chairman of 19th Sadayuki SAKAKIBARA (Former Chairman of Toray Industries, Inc.)

Chairman of 18th Hiromichi IWASA (Chairman of Mitsui Fudosan Co., Ltd.)

Chairman of 17th Kazuo TSUKUDA (Senior Executive Adviser of Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.)

Chairman of 16th Yoji OHASHI (Senior Executive Adviser of the Board of ANA Holdings Inc.)

Chairman of 15th Fumiaki WATARI (Honorary Executive Consultant of JXTG Holdings, Inc.)

Chairman of 14th Takao KUSAKARI (Former Chairman of NYK Line)

Chairman of 12th Fujio CHO (Senior Advisor of the Board of Toyota Motor Corporation)

Chairman of 9th Yuzaburo MOGI (Honorary CEO and Chairman of Kikkoman Corporation)

Hiroaki NAKANISHI (Chairman of Hitachi, Ltd.)

Noriyuki INOUE (Chairman of Daikin Industries, Ltd.)

Yoshitoshi KITAJIMA (Chairman of Dai Nippon Printing Co., Ltd.)

Shingo KANEKO (Chairman of Toppan Printing Co., Ltd)

Yasuhiko YAZAKI (Chairman of Yazaki Corporation)

Kanshiro TOYODA (Chairman of Aishin Seiki Co., Ltd.)

Nobuaki KATOH (Former Chairman of Denso Corporation)

Tetsuro TOYODA (Chairman of Toyota Industries Corporation)

Mitsuyoshi NAKAMURA (Chairman of Kajima Corporation)

Francisco Xavier ESTEVES (Ambassador of Portugal)

Tatiana IOSIPER (Ambassador of Romania)

Drazen HRASTIC (Ambassador of Croatia)

Borislav KOSTOV (Ambassador of Bulgaria)

Dace TREIJA-MASI (Ambassador of Latvia)

Giorgio STARACE (Ambassador of Italy)

Nenad GLISIC (Ambassador of Serbia)

Constantin CAKIOUSSIS (Ambassador of Greece)

Norbert PALANOVICS (Ambassador of Hungary)

Paul KAVANAGH (Ambassador of Ireland)

Gediminas VARVUOLIS (Ambassador of Lithuania)

Pawel MILEWSKI (Ambassador of Poland)

Auditor

Bernard CATRYSSE (Director of Arts Flanders Japan)

Takashi WADA (Certified Public Accountant)

Secretary General

Shuji KOGI

(names listed in no specific order)

委員会名簿

2020年3月現在

●名誉委員長　海部俊樹（元内閣総理大臣）

●第 27 回実行委員長　十倉雅和（住友化学株式会社会長）

●第 28 回実行委員長　國部毅（株式会社三井住友フィナンシャルグループ会長）

●委員

第 26 回実行委員長　飯島彰己（三井物産株式会社会長）
第 25 回実行委員長　古賀信行（野村ホールディングス株式会社会長）
第 24 回実行委員長　内山田竹志（トヨタ自動車株式会社会長）
第 23 回実行委員長　大宮英明（三菱重工業株式会社相談役）
第 22 回実行委員長　奥正之（株式会社三井住友フィナンシャルグループ名誉顧問）
第 21 回実行委員長　小島順彦（三菱商事株式会社相談役）
第 19 回実行委員長　榊原定征（東レ株式会社社友　元社長・会長）
第 18 回実行委員長　岩沙弘道（三井不動産株式会社会長）
第 17 回実行委員長　佃和夫（三菱重工業株式会社相談役）
第 16 回実行委員長　大橋洋治（ANA ホールディングス株式会社相談役）
第 15 回実行委員長　渡文明（JXTG ホールディングス株式会社名誉顧問）
第 14 回実行委員長　草刈隆郎（日本郵船株式会社元会長）
第 12 回実行委員長　張富士夫（トヨタ自動車株式会社相談役）
第 9 回実行委員長　茂木友三郎（キッコーマン株式会社名誉会長）

中西宏明（株式会社日立製作所会長）
井上礼之（ダイキン工業株式会社会長）
北島義俊（大日本印刷株式会社会長）
金子眞吾（凸版印刷株式会社会長）
矢﨑裕彦（矢崎総業株式会社会長）
豊田幹司郎（アイシン精機株式会社会長）
加藤宣明（株式会社デンソー元会長）
豊田鐵郎（株式会社豊田自動織機会長）
中村満義（鹿島建設株式会社会長）

フランシスコ・シャヴィエル・エステヴェス（ポルトガル大使）
タティアナ・ヨシペル（ルーマニア大使）
ドラジェン・フラスティッチ（クロアチア大使）
ボリスラフ・コストフ（ブルガリア大使）
ダツェ・トレイヤ＝マスィー（ラトビア大使）
ジョルジョ・スタラーチェ（イタリア大使）
ネナド・グリシッチ（セルビア大使）
コンスタンティン・カキュシス（ギリシャ大使）
パラノビチ・ノルバート（ハンガリー大使）
ポール・カヴァナ（アイルランド大使）
ゲディミナス・バルブオリス（リトアニア大使）
パヴェウ・ミレフスキ（ポーランド大使）

●監事

ベルナルド・カトリッセ（公益財団法人アーツフランダース・ジャパン館長）

●会計監査人

和田隆志（公認会計士）

●事務局長

古木修治

（敬称略・順不同）

Successive Chairmans of Operating Committee

歴代・委員長／実行委員長(敬称略)

(役職は就任当時 / Post at time of assumption)

1st / 第1回

1993 Antwerp
1992 – 1993 Chairman
Seiya MATSUMOTO
(President of Pioneer)

アントワープ1993
1992年～1993年 委員長
松本 誠也
(パイオニア社長)

2nd / 第2回

1994 Lisbon
1994 – Nov. 2007 Chairman
Tadahiro SEKIMOTO
(Chairman of NEC)

リスボン1994
1994年～2007年11月 委員長
関本 忠弘
(日本電気会長)

3rd / 第3回

1995 Luxembourg
Yoh KUROSAWA
(President of the Industrial Bank of Japan)

ルクセンブルグ1995
黒澤 洋
(日本興業銀行頭取)

4th / 第4回

1996 Copenhagen
Eiji TOYODA
(Honorary Chairman of Toyota Motor)

コペンハーゲン1996
豊田 英二
(トヨタ自動車名誉会長)

5th / 第5回

1997 Thessaloniki
Yoshitoki CHINO
(Honorary Chairman of Daiwa Securities)

テサロニキ1997
千野 宜時
(大和証券名誉会長)

6th / 第6回

1998 Stockholm
Yotaro KOBAYASHI
(Chairman of Fuji Xerox)

ストックホルム1998
小林 陽太郎
(富士ゼロックス会長)

7th / 第7回

1999 Weimar
Tadahiro SEKIMOTO
(Adviser of NEC)

ワイマール1999
関本 忠弘
(日本電気会長)

8th / 第8回

2000 Avignon, 2000 Brussels,
2000 Santiago de Compostela
Yoshiharu FUKUHARA
(Chairman of Shiseido)

アビニョン2000・ブラッセル2000
サンチャゴ・デ・コンポステラ2000
福原 義春
(資生堂会長)

9th / 第9回

2001 Porto
2001 Rotterdam
Yuzaburo MOGI
(President of Kikkoman)

ポルト2001
ロッテルダム2001
茂木 友三郎
(キッコーマン社長)

10th / 第10回

2002 Brugge
2002 Salamanca
Kaneo ITO
(President of Pioneer)

ブルージュ2002
サラマンカ2002
伊藤 周男
(パイオニア社長)

11th / 第11回

2003 Graz
Masatoshi KISHIMOTO
(Chairman of Olympus)

グラーツ2003
岸本 正壽
(オリンパス会長)

12th / 第12回

2004 Lille
2004 Genova
Fujio CHO
(President of Toyota Motor)

リール2004
ジェノバ2004
張 富士夫
(トヨタ自動車社長)

13th / 第13回

2005 Cork
Kunio TAKEDA
(Chairman of Takeda Pharmaceutical)

コーク2005
武田 國男
(武田薬品工業会長)

14th / 第14回

2006 Patras
Takao KUSAKARI
(Chairman of NYK Line)

パトラス2006
草刈 隆郎
(日本郵船会長)

Successive Chairmans of Operating Committee

歴代・委員長／実行委員長(敬称略)

(役職は就任当時 / Post at time of assumption)

15th / 第15回

2007 Sibiu
2007 Luxembourg
Fumiaki WATARI
(Chairman of Nippon Oil)

シビウ2007
ルクセンブルグ2007
渡 文明
(新日本石油会長)

16th / 第16回

2008 Liverpool
2008 Stavanger
Yoji OHASHI
(Chairman of All Nippon Airways)

リバプール2008
スタバンガー2008
大橋 洋治
(全日本空輸会長)

17th / 第17回

2009 Vilnius
2009 Linz
Kazuo TSUKUDA
(Chairman of Mitsubishi Heavy Industries)

ヴィリニュス2009
リンツ2009
佃 和夫
(三菱重工業会長)

18th / 第18回

2010 Pecs
2010 Istanbul
Hiromichi IWASA
(President of Mitsui Fudosan)

ペーチ2010
イスタンブール2010
岩沙 弘道
(三井不動産社長)

19th / 第19回

2011 Turku
2011 Tallinn
Sadayuki SAKAKIBARA
(Chairman of Toray Industries)

トゥルク2011
タリン2011
榊原 定征
(東レ会長)

20th / 第20回

2012 Maribor
2012 Guimarães
Takashi KAWAMURA
(Chairman of Hitachi)

マリボル2012
ギマランエス2012
川村 隆
(日立製作所会長)

21st / 第21回

2013 Košice
2013 Marseille-Provence
Yorihiko KOJIMA
(Chairman of Mitsubishi Corporation)

コシツェ2013
マルセイユ・プロヴァンス2013
小島 順彦
(三菱商事会長)

22nd / 第22回

2014 Umeå
2014 Riga
Masayuki OKU
(Chairman of Sumitomo Mitsui Financial Group)

ウメオ2014
リガ2014
奥 正之
(三井住友フィナンシャルグループ会長)

23rd / 第23回

2015 Plzen
2015 Mons
Hideaki OMIYA
(Chairman of Mitsubishi Heavy Industries)

プルゼニ2015
モンス2015
大宮 英明
(三菱重工業会長)

24th / 第24回

2016 Wrocław
2016 San Sebastián
Takeshi UCHIYAMADA
(Chairman of Toyota Motor)

ヴロツワフ2016
サン・セバスティアン2016
内山田 竹志
(トヨタ自動車会長)

25th / 第25回

2017 Aarhus
2017 Pafos
Nobuyuki KOGA
(Chairman of Nomura Holdings)

オーフス2017
パフォス2017
古賀 信行
(野村ホールディングス会長)

26th / 第26回

2018 Leeuwarden
2018 Valletta
Masami IIJIMA
(Chairman of Mitsui & Co.)

レーワルデン2018
ヴァレッタ2018
飯島 彰己
(三井物産会長)

27th / 第27回

2019 Matera
2019 Plovdiv
Masakazu TOKURA
(Chairman of Sumitomo Chemical)

マテーラ2019
プロヴディフ2019
十倉 雅和
(住友化学会長)

European Capital of Culture
欧州文化首都とは

[Inauguration and Subsequent Development]

"A mutual understanding of our cultures, our identities, is essential to true European integration". This assertion by Melina Mercouri, then Greek Minister of Culture, launched the system of the European Capital of Culture in 1985. Since then, the Council of Ministers of Culture of member countries of the EU (at that time the EC) have selected one city within an EU member country as the European Capital of Culture, which over the course of one year holds a variety of artistic events to deepen mutual understanding.

This system incorporates the thinking of the Ministers of Culture that "It is difficult to realize a single Europe through political and economic treaties and agreements alone, and culture plays important role in realizing integration.

Integration of the European market was completed in 1993, and since that year the European Capital of Culture has sought the broad participation of countries throughout the world rather than cultural exchange within the EU region alone and in June of that year the 1st EC-Japan Fest cultural exchange program was held in Antwerp. Cultural cooperation with Japan has continued since then with each year's European Capital of Culture.

With the expansion of the European Union, major public works projects and other factors associated with hosting the European Capital of Culture have invited considerable attention to the role which plays in regional economic activity.

The principle of host city selection changed in 2011 to designatie a pair of cities, one from among countries that were EU members in 2003 and earlier and one from among those that have joined since 2004.
A new framework makes it possible for a city in a candidate country or potential candidate for EU membership to hold the title every third year as of 2021.
Cities seeking to host the European Capital of Culture announce their candidacies ten years in advance, and in a competition focused on host-country concepts for staging the festivities, the hosts are ultimately selected by an EU selection committee five years in advance. Future host cities are currently selected through 2033.

[発足とその後の経緯について]

「真のヨーロッパ統合には、お互いのアイデンティティーとも言うべき、文化の相互理解が不可欠である。」というギリシャの文化大臣メリナ・メルクーリ（当時）の提唱により、1985年に「欧州文化首都」制度が発足。EU加盟国（当時EC）の文化閣僚会議で加盟国の中から1都市を選び、「欧州文化首都」として定め、一年間を通して様々な芸術文化に関する行事を開催し、相互理解を深める事となった。

この制度には「政治的、経済的な条約や協定締結だけでは一つのヨーロッパの実現は難しく、統合実現には文化が重要な役割を果たす。」という各国文化大臣の考え方も込められている。

1993年にはヨーロッパ市場統合が完成し、この年より欧州文化首都は域内の文化交流にとどまらず世界各国へ幅広くその参加を求め、1993年6月にはアントワープにおいて「第1回EC・ジャパンフェスト」を開催。以来、毎年の欧州文化首都において日本との芸術文化の共同作業が継続して実施されている。

近年は、EUの拡大に伴い、開催国によっては大規模な公共事業を実施する等、欧州文化首都開催による様々な要因が地域経済に果す役割にも大きな注目が集まるようになった。

開催都市は、2011年以降、原則として2003年以前のEU加盟国より1都市、2004年以降のEU加盟国より1都市の2都市がセットで選ばれる制度へ変更された。
同時に、EU加盟候補国から欧州文化首都への参加枠が三年に一度設けられることになった。
開催を目指す都市は、開催10年前から立候補を表明し、国内で開催構想などをめぐってのコンペティションを経て、最終的にはEUの選考委員会によって5年前までに都市が決定される。今後の開催国は、2033年まで決定されている。

European Capital of Culture & EU-Japan Fest

欧州文化首都とEU・ジャパンフェスト

*1 Non EU member (EU非加盟国)

Year	Country (City)	EU・ジャパンフェスト開催	開催国・都市
1993	Belgium (Antwerp)	（第1回）	ベルギー・アントワープ
1994	Portugal (Lisbon)	（第2回）	ポルトガル・リスボン
1995	Luxembourg (Luxembourg)	（第3回）	ルクセンブルグ・ルクセンブルグ
1996	Denmark (Copenhagen)	（第4回）	デンマーク・コペンハーゲン
1997	Greece (Thessaloniki)	（第5回）	ギリシア・テサロニキ
1998	Sweden (Stockholm)	（第6回）	スウェーデン・ストックホルム
1999	Germany (Weimar)	（第7回）	ドイツ・ワイマール
2000	Belgium (Brussels)	（第8回）	ベルギー・ブラッセル
	France (Avignon)	〃	フランス・アヴィニョン
	Spain (Santiago de Compostela)	〃	スペイン・サンチャゴ・デ・コンポステラ
2001	The Netherlands (Rotterdam)	（第9回）	オランダ・ロッテルダム
	Portugal (Port)	〃	ポルトガル・ポルト
2002	Spain (Salamanca)	（第10回）	スペイン・サマランカ
	Belgium (Brugge)	〃	ベルギー・ブルージュ
2003	Austria (Graz)	（第11回）	オーストリア・グラーツ
2004	France (Lille)	（第12回）	フランス・リール
	Italy (Genova)	〃	イタリア・ジェノバ
2005	Ireland (Cork)	（第13回）	アイルランド・コーク
2006	Greece (Patras)	（第14回）	ギリシャ・パトラス
2007	Luxembourg (Luxembourg)	（第15回）	ルクセンブルグ・ルクセンブルグ
	Romania (Sibiu)	〃	ルーマニア・シビウ
2008	UK (Liverpool)	（第16回）	英国・リバプール
	Norway (Stavanger)[*1]	〃	ノルウェー・スタバンガー
2009	Austria (Linz)	（第17回）	オーストリア・リンツ
	Lithuania (Vilnius)	〃	リトアニア・ヴィリニュス
2010	Hungary (Pecs)	（第18回）	ハンガリー・ペーチ
	Turkey (Istanbul)[*1]	〃	トルコ・イスタンブール
	Germany (Ruhr)	〃	ドイツ・ルール

Year	Country (City)	EU・ジャパンフェスト開催	開催国・都市
2011	Finland (Turku)	（第19回）	フィンランド・トゥルク
	Estonia (Tallinn)	〃	エストニア・タリン
2012	Portugal (Guimaraes)	（第20回）	ポルトガル・ギマランエス
	Slovenia (Maribor)	〃	スロヴェニア・マリボル
2013	Slovakia (Kosice)	（第21回）	スロヴァキア・コシツェ
	France (Marseille-Provence)	〃	フランス・マルセイユ／プロヴァンス
2014	Latvia (Riga)	（第22回）	ラトビア・リガ
	Sweden (Umea)	〃	スウェーデン・ウメオ
2015	Czech Republic (Pilsen)	（第23回）	チェコ・プルゼニ
	Belgium (Mons)	〃	ベルギー・モンス
2016	Spain (San Sebastian)	（第24回）	スペイン・サンセバスチャン
	Poland (Wroclaw)	〃	ポーランド・ヴロツワフ
2017	Denmark (Aarhus)	（第25回）	デンマーク・オーフス
	Cyprus (Pafos)	〃	キプロス・パフォス
2018	Malta (Valletta)	（第26回）	マルタ・ヴァレッタ
	The Netherlands (Leeuwarden)	〃	オランダ・レーワルデン
2019	Bulgaria (Plovdiv)	（第27回）	ブルガリア・プロヴディフ
	Italy (Matera)	〃	イタリア・マテーラ
2020	Croatia (Rijeka)	（第28回）	クロアチア・リエカ
	Ireland (Galway)	〃	アイルランド・ゴールウェイ
2021	Romania (Timisoara)	（第29回）	ルーマニア・ティミショアラ
	Greece (Eleusis)	〃	ギリシア・エレフシナ
	Serbia (Novi Sad)[*1]	〃	セルビア・ノヴィ・サド
2022	Lithuania (Kaunas)	（第30回）	リトアニア・カウナス
	Luxembourg (Esch)	〃	ルクセンブルグ・エッシュ
2023	Hungary (Veszprem-Balaton)	（第31回）	ハンガリー・ヴェスプレーム・バラトン

※2025年以降は、開催国のみ決定済

Year	Country (City)	EU・ジャパンフェスト開催	開催国・都市
2024	Estonia (Tartu)	（第32回）	エストニア・タルトゥ
	Austria (Salzkammergut)	〃	オーストリア・ザルツカンマーグート
	Norway (Bodø)[*1]	〃	ノルウェー・ボーダ
2025	Slovenia / Germany	（第33回）	スロヴェニア / ドイツ
2026	Slovakia / Finland	（第34回）	スロヴァキア / フィンランド
2027	Latvia / Portugal / TBA[*1]	（第35回）	ラトビア / ポルトガル / 未発表
2028	Czech Republic / France	（第36回）	チェコ / フランス
2029	Poland / Sweden	（第37回）	ポーランド / スウェーデン
2030	Cyprus / Belgium / TBA[*1]	（第38回）	キプロス / ベルギー / 未発表
2031	Malta / Spain	（第39回）	マルタ / スペイン
2032	Bulgaria / Denmark	（第40回）	ブルガリア / デンマーク
2033	The Netherlands / Italy / TBA[*1]	（第41回）	オランダ / イタリア / 未発表

EU-Japan Fest Committee Meeting 2020

Representatives from 3 European Capitals of Culture's visit to Japan

EU・ジャパンフェスト日本委員会2020

欧州文化首都3都市代表 来日

Committee Meeting / 委員会

（2 Mar. 2020 Irish Ambassador's residence / 2020年3月2日　駐日アイルランド大使公邸）

Mr. Masakazu Tokura
27th Chairman
(Chairman of Sumitomo Chemical Co., Ltd.)
十倉雅和
第27回実行委員長
（住友化学会長）

Mr. Takeshi Kunibe
28th Chairman
(Chairman of Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.)
國部毅
第28回実行委員長
（三井住友フィナンシャルグループ会長）

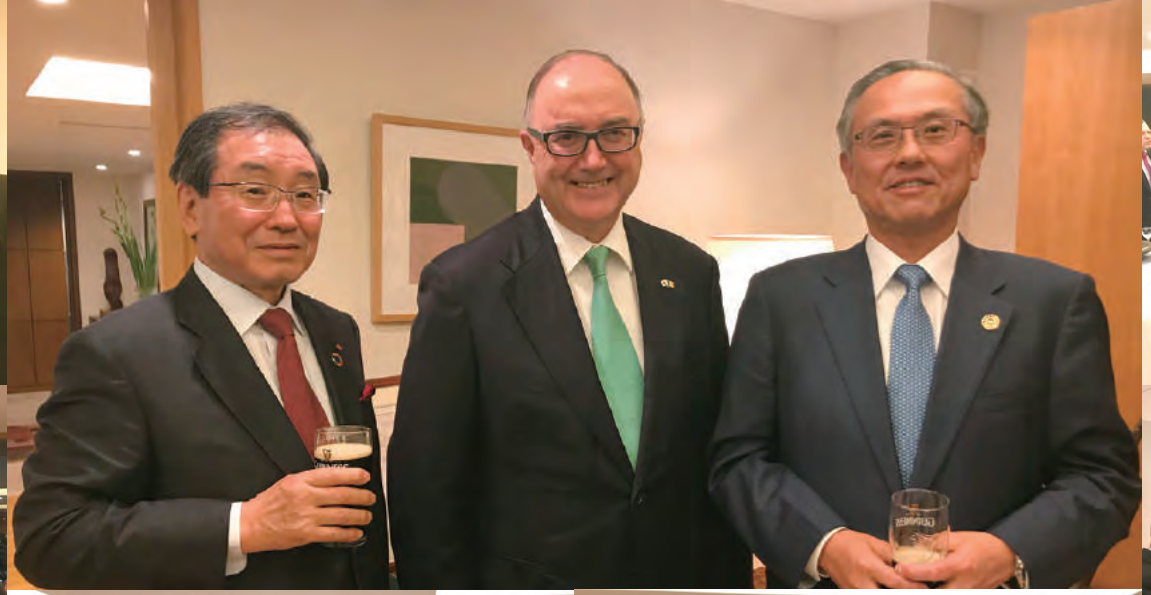
H.E. Mr. Paul Kavanagh
Ambassador of Ireland
ポール・カヴァナ
駐日アイルランド大使

H.E. Mr. Borislav Kostov
Ambassador of Bulgaria
ボリスラフ・コストフ
駐日ブルガリア大使

Passing the torch to the new chairman
実行委員長バトンタッチ

H.E. Mr. Drazen Hrastic
Ambassador of Croatia
ドラジェン・フラスティッチ
駐日クロアチア大使

Mr. Masami Iijima
26th Chairman
(Chairman of the Board, Mitsui & Co., Ltd.)
飯島彰己
第26回実行委員長
（三井物産会長）



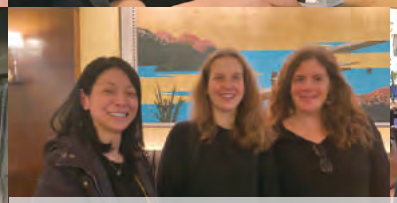
Arts of
Survival

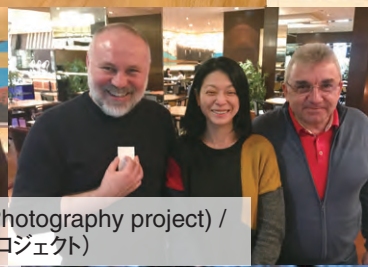
3 ECoCs visit to Japan / 欧州文化首都３都市日本訪問

29 Feb. - 4 Mar. 2020

Yamanote Jijosha rehearsal /
劇団山の手事情社リハーサル見学

Yukio Suzuki Projects rehearsal /
鈴木ユキオプロジェクトリハーサル見学





Meeting with Ms Mikiko Kikuta (Photography project) /
菊田樹子氏とのミーティング（写真プロジェクト）

Excursion in Tokyo Metropolitan /
都内見学

Meeting at EU-Japan Fest Office /
事務局でのミーティング

Timisoara 2021, Veszprém-Balaton 2023, Tartu 2024 visit Japan!

In February 2020 the novel coronavirus spread globally.
Given these circumstances and despite the difficult situation, we devised such safety measures as we found possible and called a Committee Meeting attended by the new and former executive chairs, national ambassadors to Japan, and representatives of three European Capitals of Culture.
In the interim a wide range of activities have been delayed, curtailed and canceled in Japan.
However, European Capital of Culture representatives achieved a fulfilling Japan visit, holding energetic discussions and attending rehearsals by the Yamanote Jijosha theater group and the Yukio Suzuki Projects dance unit.
We are confident that this visit contributed to program development in the several European Capitals of Culture.

ティミショアラ2021、ヴェスプレーム・バラトン2023、タルトゥ 2024来日!!

2020年2月、新型コロナウィルスが世界的に広がりました。
そのような中、困難を伴う状況にありましたが、可能な限りの安全策を講じ、新旧の実行委員長ほか、各国駐日大使、欧州文化首都3都市の代表が出席し委員会が開催されました。
この間、日本国内では様々な活動が延期や縮小、中止となっていました。
しかし、欧州文化首都の代表者は、滞在中、精力的に関係者との打ち合わせを重ねたほか、劇団「山の手事情社」やダンスユニット・鈴木ユキオプロジェクトのリハーサル見学も行い、充実した日本訪問となりました。
今回の来日がそれぞれの欧州文化首都でのプログラムつくりに寄与するものと確信いたします。

©Brian Scott Peterson

European Capital of Culture Presentation & Networking in Berlin Powered by PechaKucha

欧州文化首都プレゼンテーション&交流会 in ベルリン Powered by PechaKucha

12 Dec. 2019 Representation of the European Commission to Germany in Berlin (Berlin, Germany)

2019年12月12日 / 欧州委員会ドイツ代表部（ドイツ、ベルリン）

European Capital of Culture (ECoC) is now a global project gathering artists from not only Europe but also other regions. EU-Japan Fest has supported each ECoC as an NGO from a standpoint of global citizen. Through our support for all cities in 46 cities in 29 countries, we have witnessed successful examples in ECoCs which raised lofty ideals and contributed to the society locally and globally. They generate lots of meetings, creations and networks for artists around the world and give a lifetime experience for local residents at the same time.
EU-Japan Fest delivers presentation events with delegations from past, present, and future ECoCs in Tokyo every year. Many international artists in Japan take part in the event. Each ECoC acquires crucial information and networks for their future activities through meetings with the artists there.
On the other hand, Berlin-based artists of various nationalities have ever been invited to past ECoCs. Then, we made a dicision to hold “European Capital of Culture Presentation & Networking in Berlin Powered by PechaKucha” in cooperation with the Representation of the European Commission to Germany in Berlin. It was our sincere hope that this event would be a brilliant opportunity for many artists and each ECoC.

欧州文化首都は、今やヨーロッパだけでなく他の地域からもアーティストを招聘するグローバルなプロジェクトです。EU・ジャパンフェストは、これまでNGOとして、そしてグローバル市民として毎年の欧州文化首都を支援してきました。29か国46都市の支援を通して、崇高な理念を掲げ、地域へも、グローバルにも社会貢献をする欧州文化首都の成功例を見てきました。プロジェクトは、多くの出会いを提供し、創造意欲を掻き立て、世界中からのアーティストのネットワークを広げています。同時に、地元市民に対してはかけがえのない経験を与えています。
EU・ジャパンフェストは毎年東京で、過去・現在・未来の欧州文化首都代表者によるプレゼンテーションを開催してきました。各欧州文化首都は、文化プログラムを充実させ、協働のためのネットワークを広げるために、日本で活躍するアーティスト情報を求め、ミーティングの機会を探しています。また、昨今では国籍にかかわらず、ベルリンを拠点に活動するアーティストが欧州文化首都のプログラムに招聘されている例も多くあります。そこで、欧州文化首都と、世界中で活躍するアーティストがつながるきっかけになることを願い、欧州文化首都プレゼンテーション&交流会 in ベルリン Powered by PechaKuchaを欧州委員会ドイツ代表部の協力のもと開催いたしました。

Matera 2019

Rijeka 2020

Kaunas 2022

Veszprem-Balaton 2023

Esch-sur-Alzette 2022

Timisoara 2021

Novi Sad 2021

Tartu 2024

Valletta Cultural Agency

Volunteer Bridge Project

©Brian Scott Peterson

Ms Lisa Ribier
(Representation of the European Commission to Germany in Berlin)

Mr Brian Scott Peterson (PechaKucha HQ)

Dr Rafal Dutkiewicz
(Former Mayor of Wrocław)

Presentation Achieve

Mr Mark Dytham (PechaKucha HQ)and
Mr Thomas Maile (PechaKucha Aalen)

Online Platform “Meet Up European Capital of Culture!”

Meet global talents online!

“Meet Up European Capital of Culture!” is an online meeting point for the European Capitals of Culture (ECoC) and Japan-based artists (any nationality)/Japanese artists abroad/artists with a close connection to Japanese traditional culture. It aims to facilitate smooth communication between organizers and artists on the occasion of the presentation & networking events in Japan/ Europe, or of the research travels to Japan.

On this website, you can present your representative work, and appeal your interest and talent to the visitor. The visitor can browse the information of artists by genre or random keywords on the profile page. Also, they can get a contact address which enables them to start communication with artitsts.

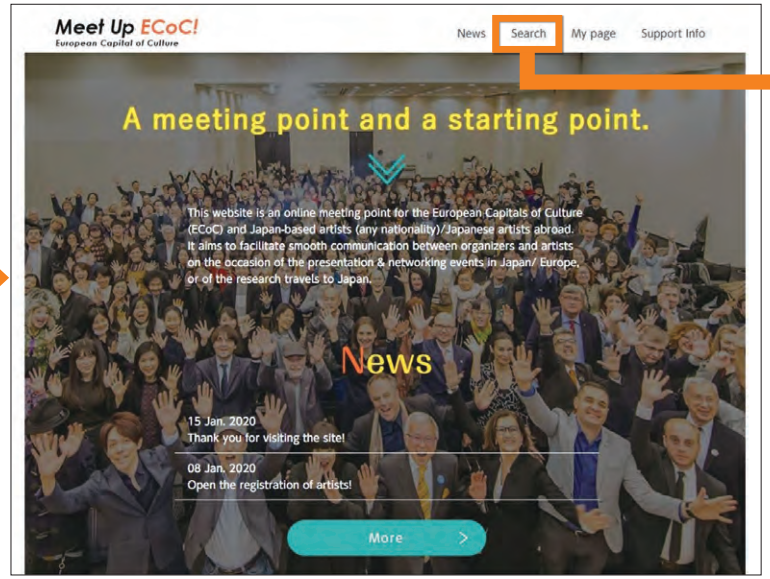
世界が求めるアーティスト情報をオンラインで！

「Meet Up European Capital of Culture!」は欧州文化首都と日本人アーティスト／日本で活動するアーティスト(国籍不問)／日本の伝統文化に取り組んでいる団体(国籍不問)がオンラインで出会うための情報登録サイトです。欧州文化首都や現地の主催者とアーティストの直接的なコミュニケーションを促進することを目的としています。

本ウェブサイトでは、アーティストが自身の代表作品を紹介するとともに欧州文化首都に対しての関心を示すことが出来ます。ウェブサイトの訪問者はアーティストの情報をジャンル別やキーワードにて検索し、連絡先を入手することが出来るため、すぐにコミュニケーションをスタートさせることが出来ます。

You can access to “Meet Up ECoC” via our official website or QR code.
ウェブサイトへは、当委員会HPあるいはQRコードからアクセス可能です。

https://eu-japanfest.org/meet-up/



Artist Page Example

Shuji Kogi
(Secretary-General)

Each night, when I go to sleep, I die. And the next morning, when I wake up, I am reborn.
- Mahatma Gandhi

"If I take death into my life, acknowledge it, and face it squarely, I will free myself from the anxiety of death and the pettiness of life - and only then will I be free to become myself. "
- Martin Heidegger

A few months ago, a new type of pneumonia, the coronavirus, broke out in China and quickly spread around the world. In the midst of a spate of serious media reports, these were the words that flashed through my mind. As of March 17, 2020, there were 177,000 people infected and 7,044 dead worldwide. Meanwhile, influenza infects tens of millions of people each year, 250,000 to 500,000 each year, and pneumonia kills 4.5 million people each year. The problem is not the scale of the infection. The reality of the virus and how it was transmitted has not been clarified. More than widespread infection, it is the fear of opacity and the fear of death. Regardless of the possibility of human beings having eternal life, death is already determined at the time of our birth and yet, we are horrified by it.

In the midst of all this, I became particularly worried about Italy. The whole of Italy has been cordoned off. On a spur of the moment, I called my longtime friend Alberto in Matera, last year's European Capital of Culture, to express my sympathy. In spite of my concern that his life must be very difficult because he can't even go out, he was very calm. "Yeah, I'm fine. I've got time, so now I'm reading at leisure. It's actually fun." His tone was very quiet. Even in the midst of all the chaos, he never lost his cool. I was encouraged by his attitude in the opposite direction.
So let's get a move on. Moving on to last year's report on the European Capitals of Culture.

My beloved Matera, the city of miracles
What happened throughout the year in Matera, the European Capital of Culture in 2019, is a memory that I will never forget for the rest of my life. At the beginning of the year, I attended the opening ceremony. We were then ushered into a local elementary school. There I was greeted enthusiastically by all the residents. The homemade dishes were served one after another. As the wine glasses were piled on top of each other, the chorus began, out of nowhere. From the bottom of my heart, I felt happiness in their smiling faces. Before long, the barriers between us invitees and the locals were gone, and we all formed a hot mass, singing loudly, laughing and talking. I thought welcoming visitors from the outside was like any other country, but this enjoyment was exceptional and felt like a miracle. There is no distinction between internal and external human beings. It was a dimension that went far beyond the word "hospitality." It was truly a miracle of the "human hymn" that I experienced.

No one in all of Italy could have predicted that Matera, the ancient capital of the Basilicata of the South of Italy, once called a Shame of Italy because of its abject poverty, would host the European Capital of Culture. Except for the citizens and artists of Matera, who were eager to make it happen. Then a miracle happened. After a five-year battle with 22 of the country's candidate cities, Matera has defied all expectations and won the title of European Capital of Culture. Needless to say, the whole town was enthused and delighted by the decision. The Goddess of Destiny smiled over Matera.

Tracing history, in the 15th and 16th centuries, Albanians and Serbs persecuted by the Ottoman Empire fled from the Balkans across the Adriatic Sea to southern Italy. Some of them reach Matera. They are said to have moved into a cave dwelling called Sassi, built on the slopes of the Gravina Valley in Matera. In the early 20th century, as the area's population grew rapidly, poor citizens and farmers were forced to live with their livestock in Sassi, which lacked natural light. As a result, hygiene conditions were extremely poor and the infant mortality rate reached 50%. In the 1950s, the government, no longer able to ignore the devastation, forced the residents of Sassi to move to suburban housing complexes.
At the time, the Italian government was struggling financially and had no choice but to leave Sassi alone. However, in 1993, UNESCO reviewed the historical and cultural value of Sassi and designated it as a World Heritage Site. This was the beginning of the revival of Matera, and the tireless efforts of the city's residents came to fruition in the European Capital of Culture.

My first encounter with Matera took place in January 2015 at the opening ceremony of the European Capital of Culture, Pilsen in the Czech Republic. There was Mr. Alberto Giordano, a goodwill ambassador from Matera,

which had just won the title of European Capital of Culture the previous year, who was attending the ceremony. He was a gentleman with a quiet atmosphere, but behind his eyes you could sense an extraordinary enthusiasm for the European Capital of Culture that was coming up in four years. Shortly after, we visited Matera. Similarly, Matera's representatives from the European Capital of Culture visited Japan on a regular basis, and the two sides began to come and go, and over the course of four years, negotiations and preparations were made between Matera and the Japanese artists to create projects. I was often surprised by the enthusiasm of the artists I met in Matera. They were full of interest in Japan and love for Japanese culture.

Once again, I realized the globalization of culture. We realized that Japanese culture, like Italian and European culture for us Japanese, has become a part of the life of the people of Matera and has permeated it. With digitalization and globalization spreading across the world, cultural borders have disappeared and the world has begun to incorporate each other's wonderful cultures into their own daily lives. Matera was not a town well known to the average Japanese, but the cultural connection with Japan was already exsited.

In the aforementioned Sassi district, a Japanese architect named Mr. Gakutoshi Kojima, participated in the international competition for reconstruction and a new shape in 1974. His plans were carefully preserved there. Forty-five years later, he was again welcomed as a lecturer at the Open Design School, a major project of the European Capital of Culture. Mr. Takashi Kuribayashi, a contemporary artist, created the work with the help of a local poet. In music, a wide variety of exchanges developed. Many Japanese musicians performed at the International Accordion Festival, including coba, a long-time friend. In addition to this, participation in the international conferences about martial arts such as karate, workshops for origami art, as well as the circus program and other diverse fields of Japanese art scenes, has also received a great response.

In the art of photography, an exhibition of work by two photographers selected from Italy and Bulgaria, who spent a month shooting in Tochigi Prefecture, was held in both Matera and Plovdiv. The everyday life in Japan, captured from a different perspective, has won the sympathy of the citizens of Europe. Japanese volunteers also participated in the local activities, paving the way for future joint efforts between Japan and Europe.

In the theater, a co-production between the Balkans and Italy was underway on the theme of “shame,” after Matera, which was once said to be Italy's shame. At the request of producer Mr. Franco Ungaro, who understood how “shame” played a unique role in Japanese culture and philosophy, the participation of Japanese actor Ms. Emma Tashiro was realized.

Just 2 months away from the opening in October 2018, I learned from Artistic director Mr. Paolo Verri that yearly “passports” for each program in the European Capital of Culture were being sold. Instantly, I responded. Please reserve 50 of those passports for Japanese artists. We shared a sense of the problem that the achievements of the European Capital of Culture should be sustained and continuous rather than ephemeral. This is why we took the opportunity to create the “Passport Program” to encourage exchanges between artists working in the same field, from Japan to Matera and from Matera to Japan. It was agreed that this program would be used to support future exchanges for artists who were not able to officially participate in the European Capital of Culture.

After the 2019 European Capital of Culture comes to a close, a new foundation has emerged in Matera. The purpose of the organization is to support the continuation of its activities in the future. It's called “Matera 3019”.

I'm looking forward to Matera in a thousand years. The miracle still continues.

Plovdiv, the crossroads of Eastern and Western civilization

Another European Capital of Culture, Bulgaria's Plovdiv, stands on 6,000 years of history. It is bordered by the Balkans, starting with Turkey in the east and Greece in the south. Throughout history, many civilizations have passed through this town heading North and West.

The European Capital of Culture has shed light on the city's deep history. We visited the Plovdiv Regional Archaeological Museum and witnessed the results of the research. Full-scale excavation of the ancient Basilica site had also begun in the city.

The new Noh play “Orpheus” performed at the ancient Roman Theatre was the culmination of more than 20 years of exchange between the Yamamoto Noh Theater and Bulgarian theatergoers. In harmony with the ancient Greek mythology and the ethereality of Noh, this challenge taught us that we are connected from the past to the present to the future.

On the other hand, today's Plovdiv is a global city with more than 80 ethnic groups living there. “Together” is an important motto of the European Capital of Culture. This is exemplified by the efforts of the Kapana Creative District. The aim was to unearth the potential power of the area by sustainably transforming the town's landscape from a medium to long-term perspective. The district is being developed into Bulgaria's first creative industrial district, and it is challenging itself in a variety of cross-sectional ways. There are many collaborations with artists from all over the world. Through a year-long program of residencies and open calls, the program

continues to be a place of creative practice and trial and error.

Bulgaria's accession to the EU was long overdue in 2007. Due in part to the industrial structure of the old system, the loss of human resources to countries such as Germany and France was a major issue for the country. In recent years, however, there has been a remarkable breakthrough in the IT field that has taken advantage of this handicap. This momentum has even earned the region a reputation as the "Silicon Valley of Europe." Recently, a major Japanese video game manufacturer has hired nearly 200 young Bulgarian IT professionals for research and development.

Now, I can't tell you enough about the many programs that took place last year, but I would like to mention one last thing. It was a choral exchange between boys and girls from Japan and Bulgaria. Kizuna Yamamoto (8 years old), who participated from Yonago, wrote the following in her report. "I was nervous about staying with a host family because my mother wasn't with me. But we had so much fun that I didn't think of our Japanese family until the time we said goodbye.

My host family always did something interesting to make sure I didn't feel lonely. The family's grandmother was a very good cook and taught me many languages. She hugged me so tightly that it almost broke my bones." She looked back on the fun she had had in Bulgaria. The 8-year-old's report tells us that there are no barriers or borders for the global youth to cross from the start, despite their individual differences. I often reflect on the fact that we adults were imposing old concepts on them. We are convinced that the exchange of the younger generation will be a bridge to the future.

What I thought on March 11.

Looking back at 2019, on the day I started writing this report, i.e. March 11, 2020, the WHO declared a global "pandemic" of coronaviruses. If you think about it, nine years ago on this day, a major earthquake and tsunami struck eastern Japan. The death toll was as high as 20,000. Rewind a further 75 years, and on March 10, the U.S. Air Force carried out an indiscriminate air strike on a scale unprecedented in the history of the war. Overnight, Tokyo was scorched and more than 100,000 innocent civilians became victims. A quick look back at history shows that our lives have not always been in a state of peace and stability. We should keep in mind that wars, catastrophes, and pandemics will continue to threaten us repeatedly. With Coronavirus shaking the world, the principal of a high school in Italy, which is closed, has sent a message to his students. He lamented, "There is a similar confusion in today's papers as there was in the 17th century Italy when the plague was rampant." He encouraged them to read a good book at a time like this. He called for people not to be misled by the group's delusions, but to live a normal life with calm and sufficient precautions. "Unlike the days when the plague was an epidemic, we have modern medicine now. Let's have a rational mindset to protect our precious assets such as humanity and society. Otherwise, the plague might prevail," he concluded. The global economy has been hit hard by Coronavirus. Many international flights have been cancelled. Call it temporary, but this is a war on the virus, and in reality, it's no different than a world war. In the midst of this, an exchange of accusations between the states has also begun. Fake news and various other information are also flying around. But in this information age, we don't trust the media and the Internet unconditionally. We are already learning from the new trends on how to live in the modern information jungle.

My thoughts on the pandemic declaration

Indeed, as of today, we are in a state of anxiety and fear. At least, that's what the media is buzzing about every day. Is it really right to be in tune with them?

Mother Teresa once said, **"You people are too busy. You can't even smile,"** she warned the modern man. Social life is being severely curtailed around the world, and I suspect that this uproar has given God the time and opportunity to give us to stop and think.

What we're supposed to protect.

Looking at history from a bird's eye view, one realizes that the current turmoil is just one page in tens of thousands of pages of human history books. One example is the refugee crisis that is shaking the EU. Turkey had struck a deal with the EU in 2016 to stop Syrian refugees on its soil and stem the flow to Europe. Recently, however, clashes began in northwestern Syria between Turkish and Russian-backed Syrian forces, and large numbers of refugees began flowing into Turkey again. 3.7 million Syrian refugees heading to Europe are currently displaced in Turkey. The border with Greece is overflowing with refugees trying to cross the border and tensions run high at border security. If we go back in history, we can see that mankind has repeated the history of migration, beginning with the great migration of the Germanic people. The reasons are varied: multi-ethnic invasions, the desire for a safer and more prosperous life, and the spread of plagues. However, they are essentially no different from modern refugees.

Meanwhile, in recent years, country-first and nationalism have gained momentum. In large countries such as China, Russia, and Brazil, strong-arm politics by anti-liberal nationalist leaders continues. President Vladimir Putin cited German Chancellor Angela Merkel's disqualification and the EU's turmoil, even going so far as to say that "liberalism is no longer useful. To be sure, in strongman politics, economic

development is expected in the short term, under state control that suppresses dissent and opposition. But no matter what kind of mighty power you may boast, it won't last forever. There will always come a time when they will decay. Lao Tzu said, **"What is gaining momentum, if you give it more momentum, it will quickly wither away. The more powerful a power is, the more powerful it is, more it crumbles."**

What we fear is that human rights, freedom of expression, democratic knowledge, and the rule of law will be disregarded and the essence of the arts distorted by power politics. Why is art so important? I think about it this way. As the world overflows with things and our lives continue to be safe and secure, we tend to be so caught up in the superficiality of everyday life that we tend to forget to go deep inside ourselves and face our roots until the moment of death.
Art makes us aware of that. The arts are one of the things we need to protect.

Building bridges in a world of conflict and division. Each of us is the bearer.

At the end of the Second World War, the musical capital of Vienna was reduced to a pile of rubble by bombing. Many of the public buildings had been demolished. Surprisingly, or perhaps unsurprisingly, the citizens of Vienna wanted the National Opera to be rebuilt first and foremost. This year marks the 250th anniversary of Beethoven's birth. Even now, his music shakes the souls of everyone. If you think about it, it's not just material pleasures that can make us feel good at heart now. The music and art that have been loved for hundreds of years are countless. Furthermore, the Greek tragedies of more than two millennia ago and the philosophies of the East and West are still important today. Contemporary artists are also ahead of their time and express our present from a different perspective. We should also not forget the existence of contemporary artists as a bridge to the future. Our work was launched in 1993, when Japan's bubble economy burst. Mr. Eiji Toyota, who served as the chairman of the committee during its inception, was now 82 years old, but he took on a major role and the last service of his life. He said to me. 'Toyota is going to be a world leader in the future through hard work. But what is the point of living if at that time there were no more artists, musicians, or poets in society?" Our work was started by prominent members from the Japanese business community and European ambassadors in Japan after the European Capital of Culture turned down a request for support from the Japanese government. In the last 28 years, 31,000 Japanese artists and young people have participated in the 46 European Capitals of Culture, and what started with the support of 13 companies has now grown to 100 companies. Representatives from supporting companies have also shown interest in the arts. Last year, more than 1,500 people enjoyed the art program in Tokyo, despite their busy schedules.
Now, borders around the world are being closed and all artistic activities are being curtailed or cancelled. As human joy and enjoyment are being taken away from us, many new initiatives have also been launched. The opera Götterdämmerung (Twilight of the Gods), which was scheduled to be performed at an art theater in Shiga Prefecture, somehow ended up being performed without an audience in an attempt to live up to the expectations of many people, and the show was broadcast online. Not only the organizers, but also the enthusiasm of fans across the country drove things. Over the two-day performance, 360,000 people, more than 100 times the audience, enjoyed the footage. In the meantime, there were volunteers who spent six hours tweeting the translations of each scene from the opera, which amplified the emotion.

On March 3rd this year, representatives from 11 European Capitals of Culture were due to gather and present to 500 artists in Tokyo. This, inevitably, had to be postponed.

However, they distributed their presentations online, and artists began to register their work on a new portfolio site, Meet Up European Capital of Culture!

The result is more people getting to know each other and more possibilities.

Nelson Mandela, who later became President of South Africa, had these words during his 28 years in solitary confinement. **"It matters not how strait the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate: I am the captain of my soul."**
At a time when so many people are in difficulty and fear, the question is what each person's heart should be. Each person has only a small amount of power, but they can at least communicate their passion to those around them. The more people around us, the more courage we can give to the people around us.
In order to realize solidarity and bonds, it is important to have concrete linkages and interlock.

To live is not to breathe. It's about taking action.

古木 修治
（事務局長）

毎晩、眠りにつく度に私は死ぬ。そして、翌朝、目を覚ますと私は生まれ変わる。　ガンジー

死を意識するから、人生はかがやくのだ。
ハイデッガー

数か月前、中国で発生した新型コロナウィルス感染症は、瞬く間に世界中に猛威を振るった。メディアによる深刻な報道が相次ぐ中、これらの言葉が私の脳裏をかすめた。2020年3月17日現在、世界全体での感染者数は17万7千人、死者は7,044人に上る。一方、毎年、インフルエンザは数千万人が感染し25～50万人が、そして、肺炎では450万人が死亡しているというデータがある。問題は感染規模ではない。ウィルスの実態や感染経路などが解明できずにいることだ。感染以上に広まっているのは、不透明さに対する不安そして死への恐怖である。人間が永遠の命を手にする可能性があるのならともかく、死は、私たちが生まれた時、すでに決定されている。それなのに、私たちはその恐怖におののくのだ。

そのような中、とりわけイタリアが心配になった。イタリア全土が封鎖されている。思い立って、2019年の欧州文化首都マテーラに住む長年の友人アルベルトへお見舞いの電話を入れた。外出もままならない生活にさぞかし大変だろうという心配とは裏腹に、彼は実に落ち着いていた。「うん、元気だよ。時間があるから今はゆっくり読書三昧だ。実に楽しいよ。」彼の口調は実に物静かであった。混乱の中にあっても、冷静さを失わずにいる彼の態度に私は逆に励まされた。

先を急ごう。昨年の欧州文化首都の報告に進む。

我が愛しのマテーラ、奇跡の町

2019年の欧州文化首都マテーラで1年を通して経験した事は、私にとって生涯忘れられない思い出となった。年の初め、私は開幕式に出席した。続いて、地元の小学校に案内され、市民総出の熱烈な出迎えを受けた。手作りの料理が次から次へとふるまわれ、ワイングラスを重ねるうちに、誰からともなく合唱が始まった。笑顔に溢れた彼らと過ごす時間の中で、心の底から幸せを感じた。いつしか、私たち招待者と地元の人々との垣根はなくなり、全員で歌い、笑い、語り合い、熱い塊ができていた。外からの訪問者を歓迎することは、どんな国でも同様だと思っていたが、この楽しさは格別であった。内外の人の区別がないのだ。ホスピタリティーという言葉をはるかに超えた次元であり、まさに「人間賛歌」という奇跡を体験したのだ。

かつて、凄まじい貧困のゆえ、イタリアの恥と言われた南イタリアに位置するバシリカ―タ州の古都マテーラが欧州文化首都を開催することになろうとは、全イタリアで予想する人は皆無だった。ただし、その実現を熱望してやまなかったマテーラ市民とアーティストたちを除いては。奇跡は起きた。国内22の立候補都市との5年間にも及ぶ争奪戦の結果、大方の予想を覆し、欧州文化首都のタイトルを獲得したのである。その決定に町中が熱狂し、歓喜の渦に包まれたことは言うまでもない。運命の女神はマテーラの上に微笑んだ。

歴史をたどると、15～16世紀、オスマン帝国に迫害されたアルバニア人やセルビア人は、バルカン半島からアドリア海を渡り南イタリアに逃れた。彼らの一部はマテーラに到達。マテーラのグラヴィナ渓谷の斜面にしつらえられたサッシと呼ばれる洞窟住居に移り住んだといわれている。その後、サッシは貧しい小作農民たちの住居となった。20世紀初頭には、この地域の人口が急速に増加したことに伴い、貧困層の市民や農民たちは採光もままならないサッシに家畜と同居することを強いられた。そのため、衛生状態は極めて劣悪なものとなり、乳児の死亡率は50％に達するに至った。1950年代に入り、この惨状を看過できなくなった政府は、サッシに住む住民たちを郊外の集合住宅へと強制的に移住させた。当時のイタリア政府の財政は厳しく、サッシを放置することしかできなかった。しかし、1993年ユネスコによりサッシの歴史的、文化的な価値が見直され、世界遺産に指定された。それを契機にマテーラの復興が始まり、たゆまぬ努力は欧州文化首都で結実する。

マテーラとの出会いは2015年1月。その年の欧州文化首都プルゼニ（チェコ）での開幕式のことだった。そこには、前年に欧州文化首都のタイトルを獲得したばかりのマテーラから、親善大使のアルベルト・ジョルダーノ氏が参加していた。彼は物静かな雰囲気を漂わせる紳士であったが、瞳の奥には、4年後に迫る欧州文化首都への並々ならぬ意気込みが感じられた。ほどなくして、私はマテーラを訪問した。同様に、マテーラからも度々、欧州文化首都の担当者たちが日本を訪問し、互いの往来が始まった。4年間をかけて、マテーラと日本のアーティストたちによるプログラムの交渉、準備が重ねられた。マテーラで出会ったアーティストたちの熱気に驚かされることも多かった。彼らは、日本への関心、日本文化への愛に溢れていた。改めて、文化のグローバル化を実感した。私たち日本人にとってのイタリアやヨーロッパの文化同様に日本文化もいまやマテーラの人々の生活の一部となり、浸透していることに気づかされた。デジタル化とグローバル化が世界に広まる中、文化の国境はなくなり、世界がお互いの素晴らしい文化を自分たちの日常に取り入れるようになった。マテーラは、一般の日本人にとって、よく知られた町ではなかったが、日本との文化の繋がりが存在していた。

前述したサッシ地区では、1974年に再建と新たな姿を求めて開催された国際建築コンペティションに日本人の児島学敏氏が参加しており、彼の設計図は現地で大切に保管されていた。そして、45年後、欧州文化首都の主要プロジェクトであるオープンデザインスクールで彼は再び講師として迎えられた。現代美術家の栗林隆さんは、地元の詩人の協力を得て作品制作を行った。音楽では、多様な交流が展開した。国際アコーディオンフェスティバ

ルに長年交流のあるcoba氏を始め、多くの日本人音楽家たちが演奏を披露した。そのほか、折り紙アート、空手など国際的な武道のカンファレンス、サーカスなどの多彩な日本のアートが大きな反響を呼んだ。

写真芸術では、イタリアとブルガリアから選ばれた写真家２名が、栃木県で一か月の撮影を行った写真展がマテーラとプロヴディフの両都市で開催された。異なる視線でとらえられた日本の日常が、ヨーロッパの市民たちの共感を呼んだ。また、日本人ボランティアも現地の活動に参加し、今後の日本とヨーロッパとの共同の取り組みの道が開けた。

かつてイタリアの恥と言われたマテーラ。演劇界では、「恥」をテーマにバルカン諸国とイタリアによる共同制作の舞台が進められていた。「恥」は日本の文化であり、哲学であると考えていた制作者フランコ・ウンガロ氏の希望で、日本から田代絵麻氏の参加も実現した。

開幕を２か月に控えた2018年10月、ジェネラル・ディレクターのパオロ・ヴェッリ氏から、域外の訪問者のために、欧州文化首都マテーラの各プログラムに年間通用する「パスポート」を販売することを伝えられた。即座に私は反応した。「そのパスポート50冊を日本のアーティストのために確保してください。」欧州文化首都の成果は、一過性でなく、持続し、継続的に発展すべきであるという問題意識を私たちは共有していた。そこで、欧州文化首都開催を契機に「日本からマテーラへ、マテーラから日本へ」同じ分野で活動するアーティスト同士の交流を後押しする「パスポートプログラム」が誕生した。欧州文化首都に公式参加できなかったアーティストたちに対して、このプログラムを活用し、今後の交流を支援することが合意された。

マテーラには欧州文化首都が閉幕した後、新たな財団が誕生した。今後の活動の継続を支援することを目的とする組織だ。その名も「マテーラ3019」。

千年後のマテーラが楽しみだ。奇跡はまだまだ続く。

東西文明の十字路、プロヴディフ

もう一つの欧州文化首都、ブルガリアのプロヴディフは、６千年の歴史の上に立っている。東にトルコ、南にはギリシャから始まるバルカン半島が構えている。すべての文明はこの町を通過し、北へ、西へと向かった。

欧州文化首都の開催を契機に、この町の深い歴史に光が当てられた。私たちは、プロヴディフ地域考古学博物館で調査研究が進んだ結果の偉容を目の当たりにした。市内のバシリカ遺跡でも、古代の本格的な発掘調査が始まっていた。

また、古代ローマ劇場で上演された新作能「オルフェウス」は、山本能楽堂とブルガリアの演劇人が20年以上もかけて培ってきた交流が見事に結実した舞台だった。古代ギリシャ神話と能の幽玄が調和し、この挑戦は、私たちが過去から現在、未来へと繋がっていることを教えてくれた。

現在のプロヴディフは80を超える民族が暮らすグローバルな街だ。「Together」とは、欧州文化首都の重要なテーマである。それを見事に体現したのが、カッパーナ創造地区の取り組みだ。中長期的な視点で街の風景を持続可能に変遷させ、この地区が持つ潜在的な力を掘り起こすことを目的とした。この地区は、ブルガリア初のクリエイティブ産業地区に開発されており、分野を横断した様々な試みに挑戦している。世界から来たアーティストたちとのコラボレーションも数多く、年間を通じたレジデンスや公募プログラムを通して、創造的な実践の場としての試行錯誤も続く。

ブルガリアのEU加盟は2007年とかなり遅れた。旧体制の産業構造もあり、ドイツやフランスなどへの人材流失もこの国の大きな課題だった。しかし、近年、そのハンディキャップを逆手にとったIT分野の躍進には目を見張るものがある。その勢いは、この地域が「ヨーロッパのシリコンバレー」とまで、評価されるほどである。最近になって、日本の大手ゲームメーカーが200人近いブルガリアの若手IT技術者を雇用し、研究開発に着手したことも話題になった。

プロヴディフで開催されたプログラムの全ては紹介しきれないが、最後に一つだけ触れておきたい。日本とブルガリアの少年少女による合唱交流である。米子から参加した山本きずなさん（８歳）のレポートにはこんな文章が綴られていた。「お母さんが一緒でないので、ホームステイはドキドキしていました。でも、お別れの時まで日本の家族を思い出さないくらい楽しくできました。私がさみしくならないようホストファミリーの皆さんは、いつも面白いことをしてくれました。その家族のお祖母さんは料理がとてもうまく、いろいろな言葉も教えてくれました。私のことを骨が折れそうなくらい強く抱きしめてくれました。」と楽しかったブルガリアを振り返っていた。グローバル世代の若者には、一人一人の個性の違いはあっても、超えるべき壁や国境は最初からないのではないか。８歳の彼女のレポートがそう教えてくれている。私たち大人が、古い概念を彼らに押し付けていたのではと反省することも多い。私たちは、若い世代の交流が未来への懸け橋になると確信している。

3月11日に考えたこと

2019年を振り返って、このレポートを書き始めた日、すなわち2020年3月11日WHOはコロナウィルスの世界的流行「パンデミック」を宣言した。思えば、９年前のこの日、大地震と津波が東日本を襲った。犠牲者は２万人にも及んだ。さらに75年遡れば、3月10日米空軍は戦争史上例を見ない大規模な無差別空爆を行った。東京は一夜にして焦土化し、10数万人の無辜の市民が犠牲となった。歴史をほんの少し振り返っただけでも、私たちの生活は昔から平和と安定の中にあった訳でないことが分かる。これからも同様に戦争、大災害、パンデミックなど、私たちを脅かすことは繰り返すと考えておいた方がよいであろう。コロナウィルスが世界を震撼させる中、イタリアの高校の校長は、休校中の生徒へメッセージを送った。「ペストが流行した17世紀のイタリアと同じような混乱が今日の新聞に出ている」と嘆いた。「こんな時こそ良い本を読んでほしい」と勧めた。「集団の妄想に惑わされずに、冷静に十分な予防をしたうえで普通の生活を送ってほしい」と呼び掛けた。そして、「ペストが流行した時代と違い、今は近代医学がある。人間性や社会性といった私たちの貴重な財産を守るために合理的な考え方を持とう。そうでないとペストが勝ってしまうかもしれない」と結んだ。コロナウィルスにより、世界経済は大打撃を受けた。多くの国際線はキャンセルとなった。一時的とは言え、これはウィルスとの戦争であり、実態は世界大戦と変わりない。そんな中、国家間の非難の応酬も始まり、フェイクニュースなど様々な情報も飛び交う。しか

し、情報化が進んだ今、私たちはメディアやインターネットを無条件で信頼していない。現代の情報ジャングルの中で、どのように生きてゆくのか、私たちはすでに新たな潮流から学んでいる。

パンデミック宣言で考えたこと。

確かに、今日現在、私たちは不安と恐怖の中にいる。少なくともメディアは連日そう騒いでいる。果たして、それに同調してよいのか。かつて、マザーテレサは**「あなたたちは忙しすぎる。微笑むこともできない。」**と現代人に警鐘を鳴らした。世界中で社会生活が極端に縮小されているが、この騒動は、神が私たちに立ち止まって考える時間や機会を与えてくれたのではないかと考える。

私たちが守るべきもの

歴史を俯瞰して考えてみると、今の騒動は、何万ページにも及ぶ人類の歴史書の１ページにしか過ぎないことに気づかされる。例えばEUを揺るがしている難民問題。トルコは2016年EUと協定を結び、シリア難民を自国内に止め欧州への流れを抑えてきた。しかし、最近になってシリア北西部でトルコ軍とロシアの支援を受けるシリア軍との衝突が始まり、再び多くの難民がトルコに流入し始めた。ヨーロッパを目指す370万人のシリア難民がトルコで避難生活を送っている。ギリシャとの国境は、越境を試みる難民たちで溢れ、国境警備に緊張感が走る。歴史を遡ると、ゲルマン民族の大移動をはじめ、人類は移動の歴史を繰り返してきたことが分かる。多民族の侵略、より安全で豊かな生活への欲求、疫病の蔓延など、その理由は様々だ。しかし、現代の難民と本質的には何ら変わらない。

一方、近年、自国ファースト、ナショナリズムが勢いを増してきた。中国、ロシア、ブラジルなどの大国では依然として、反自由主義的な国家主義の指導者による強権政治は続く。プーチン大統領はメルケル首相の失権、EUの混乱を取り上げ「もはや自由主義は役に立たない」とまで言い切った。確かに、強権政治では、異論や反論を封じ国家統制の下、短期的に経済発展が期待される。しかし、どんな強大な権力を誇っていても、永遠には続かない。いつか朽ち果てる時期は必ずやってくる。老子は**「勢いづいているものは、それをさらに勢いづかせると、早く萎むことになる。強大な権力には、もっと強い力を持たせると一遍に崩れ去る。」**と語っている。

私たちが危惧しているのは、強権政治によって、人権、表現の自由、民主主義、法の支配がないがしろにされ、芸術の本質がゆがめられることだ。芸術が何故大切なのか。私はこう考える。世の中にモノが溢れ、安全で安心な生活が続くといつしか人間は日常の表面的な出来事に目を奪われ、自分の内面の奥深くある根源的なことに向き合うことを死の瞬間まで忘れてしまいがちになる。芸術はそのことを気づかせてくれるのだ。芸術も私たちが守るべきものの一つである。

対立と分断の世界に橋を架ける。
担い手は私たち一人ひとり。

1945年、第二次世界大戦が終結し、音楽の都ウィーンも爆撃で瓦礫の山となっていた。多くの公共の建物は破壊されていたが、驚くべきことに、あるいは当然かもしれないが、ウィーンの市民たちが何よりも優先し再建を願ったのは国立歌劇場であった。今年、ベートーヴェン生誕250年を迎える。今なお、彼の音楽は万人の魂を揺さぶる。私たちが心豊かになれるのは、物質的な喜びからだけではない。何百年も人々に愛され、精神的な喜びを与えてきた音楽、美術などの作品群は枚挙にいとまがない。さらに２千年以上も前のギリシャ悲劇、東西の哲学などは現代においても大切な存在だ。また、現代のアーティストも時代の先を行き、異なる視点で私たちの現在を表現する。未来への懸け橋としての現代アーティストの存在も忘れてはならない。私たちの活動は、1993年日本のバブル経済が崩壊した状況で立ち上がった。草創期に実行委員長を務めた豊田英二さんは82歳となっていたが、人生最後のご奉公と大役を引き受けてくれた。彼は私に言った。「トヨタは努力を重ね、将来世界のトップ企業となるだろう。しかし、その時、社会に芸術家、音楽家、詩人がいなくなっていたとしたら、生きることに何の意味があるだろう。」私たちの活動は、欧州文化首都から日本政府に寄せられた支援要請が断られたことから、日本の経済界や駐日ヨーロッパ各国大使などの有志によって始められた。この28年間で46の欧州文化首都に参加した日本人アーティストや青少年は３万１千人を数える。13社の支援で始まったこの活動は、今や100社の支援へ広がった。支援企業の担当者も芸術活動に関心を示し、忙しい業務のなか、昨年は1,500人以上がアートプログラムを楽しんだ。

現在、世界中の国境が閉鎖され、あらゆる芸術活動も縮小、中止を余儀なくされている。人間の喜びや楽しみが奪い去られようとしている中、多くの新たな取り組みも始まっている。滋賀県の芸術劇場で予定されていたオペラ『神々の黄昏』は、何とか多くの人々の期待に応えようと無観客で上演を断行し、その様子をネット配信した。主催者だけでなく全国のファンの熱意も事態を動かした。２日間の上演で観客席の100倍を超える36万人がこの映像を楽しんだ。その間、オペラの各場面の対訳を６時間に渡ってTwitterで発信し続けたボランティアもいて感動を増幅させた。

３月３日には、東京に欧州文化首都11都市が集まり、500人のアーティストのためのプレゼンテーションが予定されていたが同じく延期となった。しかし、11の欧州文化首都はプレゼンテーションをネット配信し、アーティストたちは新たに設けられたポートフォリオサイト「Meet Up European Capital of Culture!」に次々と自身の活動内容を登録し始めた。結果として、より多くの人々がお互いを知り、より多くの可能性が生まれた。

後に南アフリカの大統領となったネルソン・マンデラ氏は、28年間の独房生活の中で次の言葉を残した。**「恐れはしない。門がいかに狭かろうと、いかなる罰に苦しめられようと、私は我が運命の支配者、我が魂の指揮官なのだ。」**

現在、多くの人々が困難と恐怖の中にある時、一人一人の心の在り方が問われている。一人一人の力は小さいが、少なくとも周囲の人間に情熱を伝えることができる。周囲の人間が集まれば、より多くの人々に勇気を与えることができる。連帯や絆を実現させるには、具体的な連携や連動が大切だ。

生きるということは、呼吸することではない。行動することなのだ。

Matera 2019 (Italy)
マテーラ2019（イタリア）

欧州文化首都マテーラ2019（イタリア）
European Capital of Culture Matera 2019 (Italy)

Mr. Paolo Verri (General Director of Matera 2019)

パオロ・ヴェッリ（欧州文化首都マテーラ2019　ジェネラル・ディレクター）

Matera 2019, what an extraordinary year!

Since the first day of 2019 ECoC events, Matera took flight towards a new space devoted to a cultural identity totally different from the previous ECoCs. We focused all our work on co-creation and we reached the goal to strengthen the relationship among citizens and artists in a new idea of cultural production. We worked for something that is not related to the day after but to long term lasting because we think that our responsibility for future generations is really to put in their minds what are the new strengths and weaknesses of contemporary society. Even if there are a lot of obstacles along the ECoC path, at the end, in the case of a Matera and I think also in the case of every ECoC, we are so happy to have maintained the promises and the high quality of the contents. The general impression is that the work we started in 2011 to enhance the participation of citizens and to create cultural inhabitants has been totally right.

An important relation during this year was created with EU-Japan Fest. Thanks to this collaboration, various Japanese artists have featured in Matera 2019 projects, including: the actress Emma Tashiro in the show Humana Vergogna (Human Shame); the artist Kaori Kato in the workshops on the paper and art installations for the project M.E.M.O.RI. (Euro Mediterranean Museum of the Re(f)used Osbject); Hisashi Watanabe, juggler and contortionist, from the company *Atama to Kuchi*, on stage in "Inverted Tree" for the project Circus +; the artist Takashi Kuribayashi, with his two art installations Entrances and Upside down Sky; intermedia artist Ryoichi Kurokawa from the project In Vitro - Artificial Sonification; finally, Gakutoshi Kojima, architect involved in a workshop organized by the Open Design School.

マテーラ2019、何と特別な素晴らしい一年！

マテーラは、2019年欧州文化首都の公式イベントの初日を迎えて以来、歴代の欧州文化首都とは全く異なる文化的アイデンティティに専念した新境地へと羽ばたきました。私達は、文化的創造の新しい概念のもとで、あらゆる努力を共創に注ぎ込み、市民とアーティストの関係をより強固なものとする目標を達成するに至ったのです。我々の未来の世代に対する責務とは、まさしく現代社会の新たな強みと弱点を若者達の心に刻むことであると考え、私達は、明くる日のことではなく、長期持続的に関係する物事に取り組んだのでした。欧州文化首都の道のりにおいて、数々の障壁に直面しましたが、最終的に、マテーラの場合に関していえば、また欧州文化首都各都市についても然りといえると思いますが、私達は数々の約束と内容の質の高さを保持することができたことを極めて喜ばしく感じております。2011年に開始した、市民参加の強化と文化的な住人の創出を図るための取り組みが、全面的に正しいものであったというのが総合的な印象です。

本年における重要な繋がりは、EU・ジャパンフェスト日本委員会の存在により誕生しました。この協力関係のおかげで、多彩な日本人アーティスト達がマテーラ2019の公式プロジェクトで活躍し、『ヒューマン・シェイム』公演に出演した女優田代絵麻氏、『M.E.M.O.RI. 欧州地中海リ（フ）ユーズ博物館』プロジェクトで紙ワークショップ実施とアートインスタレーション作品制作を行った美術家加藤かおり氏、「サーカス+」プロジェクトの一環で『逆さの樹』を上演したカンパニー「頭と口」主宰のジャグラー兼コントーショニストの渡邉尚氏、2点のアートインスタレーション作品『Entrances』と『逆さまの空』を披露した栗林隆氏、「In Vitro - Artificial Sonification」プロジェクトよりマルチメディア・アーティスト黒川良一氏、そして最後に「オープン・デザイン・スクール」主催のワークショップに参画した児島学敏氏といった顔ぶれが名を連ねました。

Courtesy call to the Municipality / Center: Mr. D'Andrea (Deputy Mayor for Culture of the city of Matera)
マテーラ市役所表敬訪問　中央：ダンドレア氏（マテーラ市文化担当副市長）

Presentation by Matera 2019
マテーラ2019によるプレゼンテーション

Chairman Tokura Official Visit to Matera 2019 (3-7 July 2019)

十倉実行委員長マテーラ2019公式訪問（2019年7月3日～7日）

Opening reception of the exhibition of Takashi Kuribayashi (center), Japanese artist
アーティスト・栗林隆（前列中央）展オープニングレセプション

Welcoming by Mr. Alberto Giordano (Goodwill Ambassador of Matera 2019) in Castelmezzano
マテーラ近郊カステル・メッツァーノ村にてアルベルト・ジョルダーノ氏（マテーラ2019親善大使）による出迎え

International Exhiibiton “The Renaissance as seen from the south”
国際展『南方から見たルネッサンス』視察

Visit to Conservatory: Mrs. Tokura’s piano performance
音楽院訪問：十倉夫人によるピアノ演奏

Mr. Vizziello, Director of Conservatory
音楽院学長・ヴィッツィエッロ氏

Right: Mr. Delvecchio, Matera2019
右：デルヴェッキオ氏（マテーラ2019）

Mini-lecture of homemade pasta
手作りパスタ指南

My Matera Gakutoshi Kojima

マイ・マテーラ　児島学敏

Forty years and more later, design ideas of a Japanese architect living on in the city

In 1974 Japanese architect Gakutoshi Kojima took part in Matera's international competition held in quest of putting a new face on the Sassi districts and their reconstruction. Depicting the Sassi as an open space where people gather and hosting various events and exhibitions, his ideas had a major impact 45 years later on European Capital of Culture Matera 2019. A major project among the 2019 events, the Open Design School in particular took inspiration from Kojima's ideas and has held workshops drawing architects and designers to depict the city of their own visions. Welcoming Kojima to Matera, ODS hosted case studies with students with a view to the "Abitare l'Opera" program that would be staged amidst the city itself. As well, a conference entertained discussions of the rebuilding of the Sassi in the 1970s, with a focus on the project proposed by Kojima in 1974.

40年の時を超え今も街に息づく、日本人建築家のデザイン思考

1974年にサッシ地区の再建と新たな姿を求めて開催されたマテーラの国際コンペティションに、日本人建築家・児島学敏氏が参加していました。サッシを人々が集まるオープン・スペースとし、様々な催しものを開く場所として描いた彼のアイディアは、45年の時を経て欧州文化首都マテーラ2019に大きな影響を与えました。なかでも、主要プロジェクト「オープン・デザイン・スクール（ODS）」は、彼のアイディアにインスピレーションを受け、建築家とデザイナーが集い、自分たちの街の姿をとらえていくワークショップを開催してきました。児島氏をマテーラに迎えたODSでは、街を舞台に繰り広げられるプログラム「Living the Opera」に向けて学生たちとケース・スタディを実施。また、カンファレンスでは、1974年に児島氏が提示したプロジェクトを中心に、70年代のサッシ地区再建について話が繰り広げられました。

©Fondazione Matera Basilicata 2019

Date / Venue

5 ~ 8 May 2019
Casa Cava (Matera, Italy)

Artist

Gakutoshi Kojima (Architect)

日程 / 会場

2019年5月5日～8日
Casa Cava（イタリア、マテーラ）

アーティスト

児島学敏（建築家）

CONTACT

Ms Ariane Bieou
(Fondazione Matera Basilicata 2019)
bieou@matera-basilicata2019.it
Mr Gakutoshi Kojima
g-kojima@fa2.so-net.ne.jp

©Fondazione Matera Basilicata 2019

©Fondazione Matera Basilicata 2019

©Fondazione Matera Basilicata 2019

■Related Program

1) Workshop
Date: 6 ~ 7 May 2019
Venue: Complesso del Casale (Matera, Italy)
Participants: Gakutoshi Kojima, Rita Orlando, Hiroko Shirahata (linguistic mediation)
n. 15 young professionals from ODS

2) Conference "My Matera"
Date: 8 May 2019
Venue: Auditorium Casa Cava (Matera, Italy)
Participants: Gakutoshi Kojima, Paolo Verri (General Director Fondazione Matera Basilicata 2019),
Lorenzo Rota (Supervisor of the biennial plans for the implementation of the restoration of the Sassi),
Saverio Acito (former mayor of the city)

■関連プログラム

1）ワークショップ
日程：2019年5月6日～7日
会場：コンプレッソ・デル・カザーレ（イタリア、マテーラ）
参加者：児島学敏、リタ・オルランド、白旗寛子（通訳）、ODS若手建築家15名

2）カンファレンス“マイ・マテーラ”
日程：2019年5月8日
会場：カーザ・カーヴァ公会堂（イタリア、マテーラ）
参加者：児島学敏、パオロ・ヴェッリ（マテーラ2019ジェネラル・ディレクター）、
ロレンツォ・ロータ（サッシ再生事業国際コンペティション委員）、
サヴェリオ・アチート（前マテーラ市長）

Culture and public places: the Sassi as a cultural district

Rita Orlando (Open Design School Project Manager)

In 1974, the city of Matera indicted an international call for ideas to present projects for the restoration of the ancient area of the Sassi, which had been abandoned since the 50s. The competition was open to participants from all around the world, and it had at its core the idea that the historical district of the city had to be restored following and organic, balanced urbanistic approach to infuse new life in the historic center of the city and not merely transform it in a touristic attraction.

Architect Kojima Gakutoshi took part in the competition from Japan. His project revolved around the transformation of the Sassi into an open, communal space where public cultural events could be held, with the goal to return the historical center of the city to the citizens.

The core concepts of his work became an inspiration for the Open Design School, a collective of architects and designers born within Matera 2019.

The project "My Matera" aimed at organizing a meeting between ODS and architect Kojima Gakutoshi, in order to encourage an exchange of ideas and knowledge and to lay the foundations of a stable dialogue between Open Design School and Japan.

On the first day of his stay, architect Kojima Gakutoshi visited Casino Padula, a historical building in Matera housing the office and laboratories of Open Design School, where he was welcomed by ODS staff.

Project activities were divided into two parts. On May 6th and 7th, 2019, fifteen young architects and designers gathered in Complesso del Casale, an ancient building in the Sassi, to take part in Kojima's workshop. He opened the session by recounting the history of how he developed his project in 1974, and why the idea of a sustainable, scalable urban architecture was key to his vision. The nature of the territory of Japan prompted architects to develop buildings who could adapt to the challenges posed by nature. This principle is also suitable to Matera's unique context, which is the result of a delicate balance between the wild environment and human beings' effort to tame it.

The group then set to work on a case study taken from Matera 2019 cultural program: the project "Living the Opera (Abitare l'Opera)", which staged the traditional opera play "Cavalleria Rusticana" in the heart of the Sassi. More specifically, they focused on the first part of the project, a traveling prologue that required the audience to move from one location to another.

Kojima and the students visited the locations which would later host the project activities. They tried to identify suitable areas to contain both the performers and the audience, and to trace a path in the Sassi to allow the audience to move from one location to another. They considered several factors such as the number of people (they worked on an estimation of 1000 people), visibility and audibility problems, and possible hazards.

After the site visits, they got back to the main office and started working on large scale maps of the Sassi. The final output of this phase was a report showing the best and worst areas to place the performers, complete with a series of considerations about possible inconveniences and risks and recommendations to avoid them. They also included some sketches of opera-inspired signs and directions to help the audience find their way in the Sassy.

The technical team that worked on "Living the Opera (Abitare l'Opera)" moved from this report to implement the final logistics of the project; the report's evaluations on the best areas to position the audience was particularly relevant and allowed us to maximize the visual impact of the scenes.

The second part of the project took place on May 8th in an ancient carved building, now turned into an auditorium called Casa Cava. Architect Gakutoshi Kojima was invited to present an open talk on the history of his project.

He was joined on stage by Architect Lorenzo Rota, who had been part of the commission who indicted the competition in 1974, and former mayor Saverio Acito, under whose mandate the Sassi became part of the UNESCO World Heritage sites.

Lorenzo Rota recounted of the municipality hopes and expectations when the competition was indicted; Saverio Acito finally told of how the restoration of the Sassi was carried out. Gakutoshi Kojima talked about the role of architecture and planning for a harmonious urban and social development.

The audience, mainly composed of architects and citizens interested in learning Kojima's story, actively participated in the event. Many were curious about the fact their city had raised interest from a faraway country such as Japan. Even after the interventions had ended, several guests raised questions and prolonged the talk.

Architect Gakutoshi Kojima's visit was a fundamental chance for Open Design School to grow, learn and experiment with innovative ideas. ODS' young professionals had the chance to learn from an inspiring figure, to receive his insights on how architecture can reinforce and support the development of a city, mediating between human and nature's needs.

Architect Gakutoshi Kojima was a source of inspiration as well as a gracious host. His kindness and eagerness to share his knowledge made us very grateful for the opportunity we had to work together.

This project was the first step in creating a dialogue between ODS and Japan, hopefully laying the first stone to new collaborations in the future.

文化と公共空間：文化地区としてのサッシ

リタ・オルランド（オープン・デザイン・スクール、プロジェクトマネージャー）

1974年、マテーラ市は、1950年代から廃墟と化していた旧市街サッシ（洞窟住居群）の再生事業の構想案を募る国際公募を呼びかけました。このコンペは世界各国の参加者が対象で、旧市街の再生には、都市の歴史的中心に新たな息吹をもたらし、単なる観光名所への変貌にとどまらない、流れのある有機的でバランス感覚に富んだ都市的アプローチが必須であるとする考えが中心に据えられていました。

建築家児島学敏氏は、日本からこのコンペに参加しました。児島氏の事業構想は、市の歴史的中心地を市民の手に取り戻すことを目的とし、サッシ地区を一般向けの文化イベントが開催できる開放的な公共空間に生まれ変わらせる発想を中心に展開されたものでした。

その作品の中核をなすコンセプトが、マテーラ2019の一環で誕生した建築家・デザイナー集団オープン・デザイン・スクールにとってのひらめきとなったのです。

「マイ・マテーラ」は、オープン・デザイン・スクールと日本間においてアイディアや知識の交換を促し、安定した対話の基盤を構築するため、オープン・デザイン・スクールと児島氏のあいだで会合を開くことを目的としたプロジェクトです。

滞在初日、児島氏はオープン・デザイン・スクールのオフィスと研究室が入居するマテーラの歴史的建造物カジノ・パドゥーラを訪れ、オープン・デザイン・スクールのスタッフから歓迎を受けました。

プロジェクト活動は二部構成に分けられました。第一部は2019年５月６日と７日、児島氏のワークショップに参加するため、15名の若手建築家とデザイナーがサッシ地区にある古代建築コンプレッソ・デル・カザーレに集まりました。児島氏は、1974年に自らのプロジェクトを発展させていった経緯と、持続可能で拡張可能な都市建築という理念がなぜ彼の描いた構想の鍵を握っていたのかについて詳述するところから当セッションが開始しました。日本領土の持つ特性が、建築家らに、自然が突きつける挑戦に適応可能な建造物の開発を促しました。この原理は、険しい環境とそれを手懐けようとする人為的努力の微妙なバランスの結果が生んだ、マテーラの特殊な背景にも当てはまります。

続いて当グループは、サッシ地区の中心部を舞台に伝統的歌劇『カヴァレリア・ルスティカーナ（Cavalleria Rusticana）』を上演するマテーラ2019の公式文化プログラム「Living the Opera（Abitare l'Opera）」プロジェクトの事例研究に取り掛かりました。具体的には、彼らはプロジェクトの第一部である、異なる地点への観客の移動を伴う遊歩型の序幕に焦点を当てて取り組みました。

児島氏と学生達は、後にプロジェクト活動の開催地となる複数の地点を訪れました。一行は、出演者と観客を収容するのに適したエリアを特定し、ある地点から別の地点までの観客の移動を容易にするため、サッシ地区内で動線をたどる試みを行いました。人数（1,000人を想定して実施）、可視性および可聴性の問題、起こり得る危険性など、複数の要因が考慮に入れられました。

現場視察を終えた後、メインのオフィスに戻った一行は、サッシ地区の大型地図の作成に着手しました。本段階での最終成果となったのが、出演者の配置に最も適したエリアと最も不向きなエリアを示した報告書で、考えられる支障やリスク、回避を勧める提言といった留意点が列挙されています。またこれには、サッシ地区内で観客に行き先を分かりやすくする工夫として、オペラをイメージした誘導サインや道案内図のスケッチなども盛り込まれました。

「Living the Opera」を担当した技術チームは、プロジェクト運営管理の最終調整を実施するにあたり、このレポートに感銘し、このように述べました。「当報告書の、観客の配置に最適なエリアに関する評価がとりわけ関連深く、場面ごとの視覚的インパクトを最大限に高めることができました。」

プロジェクトの第二部は、５月８日、現在はカーザ・カーヴァと称する公会堂に変貌を遂げた、岩を切り出して造られた古代建造物で行われました。児島氏が招かれ、ご自身のプロジェクトの歴史について公開講演を披露して頂きました。

児島氏は、1974年にコンペを公示した委員会の一員だった建築家のロレンツォ・ロータ氏と、在任中にサッシ地区をユネスコ世界遺産登録へと導いた元市長のサヴェリオ・アチート氏を伴って登壇しました。

ロレンツォ・ロータ氏はコンペの公示に際して自治体が寄せた願いや期待について克明に語り、サヴェリオ・アチート氏は最終的にサッシ地区の修復がいかに実行されたかについて述べました。児島氏は、調和のとれた都市社会発展のために建築と都市計画が担う役割について説きました。

児島氏のお話に興味を持つ、主に建築家と市民でなる観客は、当イベントへの参加に積極的でした。観客の多くが、自分達の街が日本というはるか遠くの国からの関心を呼んだ事実に対して好奇心を抱いていたようです。割り込みの発言が一段落した後も、数名の観客から質問が挙がり、講演は長丁場に及びました。

児島氏の来訪は、オープン・デザイン・スクールが成長し、学習し、革新的発想を用いた試みを行っていく上での根幹となる機会となりました。オープン・デザイン・スクールの若き専門家達は、示唆に富んだ人物から学び、建築が人間と自然のニーズの狭間に介在しながらいかに一都市の発展を強化しかつ支援し得るのかについての児島氏の見識を享受するチャンスを得たのです。

児島氏はひらめきの源泉であっただけでなく、寛大な世話役でもありました。自らの知識を共有しようと親身で意欲的な児島氏のお姿に触れ、協働する機会に恵まれたことに一同多大な感謝の気持ちを感じています。

このプロジェクトは、オープン・デザイン・スクールと日本を結ぶ対話の創出にあたる第一歩となり、それが将来の新しい協力関係に向けた最初の礎石を据えることになることを願っています。

Contemporary artist Takashi Kuribayashi's Installations

現代美術家・栗林隆インスタレーション2作品

Sky reflected in mirrors and new collaboration with local poet

The work of contemporary artist Takashi Kuribayashi, who focuses on the boundary between the realm of nature and the realm of man, overlaps with the history of Matera striking a fine balance between civilization and the natural environment. At Matera 2019 he showed two pieces. "Entrances" is a work exhibited at the Palais de Tokyo in Paris in 2018. A cylindrical piece reaching almost to the ceiling of the old church where it was installed in central Matera, its interior displays to the viewer a blue sky that should not properly be there. Upside Down Sky (Cielo capovolto) grew out of a collaboration with local poet Edoardo Delle Donne. His Italian poem worked from glass was rewritten for this piece. Reworked as this illuminated installation, his expression of affection for the city has become a gift to Matera. At the opening of the exhibition, the artist himself spoke about the concepts behind the works.

鏡面にうつりこむ空／地元出身詩人との新作コラボレーション

自然界と人間界の境界線に着目する現代美術作家・栗林隆氏の作品は、文明と自然環境の間で繊細なバランスをとるマテーラの都市の歴史と重なります。マテーラ2019では２つの作品を展示しました。「Entrances」は2018年にフランス、パリのパレ・ド・トーキョーで展示された作品。マテーラ中心部の教会跡に設置された天井に届くほどの円筒状の作品は、その内部で鑑賞者にそこには本来あるはずのない青空を提示します。「逆さまの空」は地元出身の詩人エドアルド・デッレ・ドンネとの協同によって生まれた作品。ガラスからくり抜かれたイタリア語の詩は本作のために新たに書かれたもの。都市への想いが込められた詩は、照明に照らされるインスタレーション作品となり、マテーラ市へ寄贈されます。展示の開幕式では、２作品の構想についてアーティスト自身が語りました。

©Fondazione Matera Basilicata 2019

Date / Venue

5 July~4 Nov. 2019
SoutHeritage Foundation (Matera, Italy)

Artist

Takashi Kuribayashi

日程 / 会場

2019年7月5日～11月4日
SoutHeritage財団（イタリア、マテーラ）

アーティスト

栗林隆

■Related Program

Talk & Brunch - Incontro con gli autori

Date: 21 July 2019
Venue: Santa Maria de Armenis (Matera, Italy)
Participant: Takashi Kuribayashi, Tommaso Delvecchio, Francesco Mitarotonda, Edoardo Delle Donne

■関連プログラム

トーク＆ブランチセッション
- Incontro con gli autori

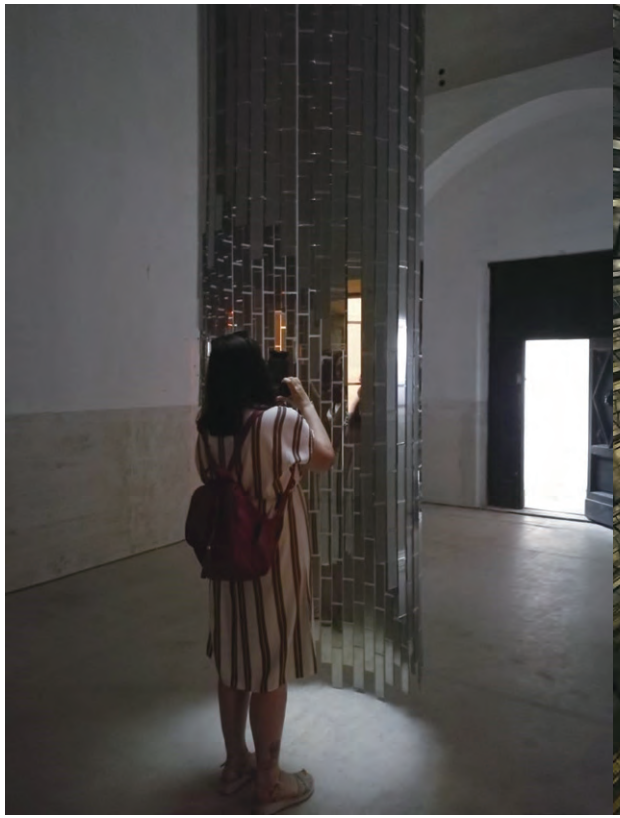
日程：2019年7月21日
会場：サンタ・マリア・デ・アルメニス教会（イタリア、マテーラ）
参加者：栗林隆、トマソ・デルヴェッキオ、フランチェスコ・ミタロトンダ、エドアルド・デッレ・ドンネ

CONTACT

Ms Ariane Bieou
(Fondazione Matera Basilicata 2019)
bieou@matera-basilicata2019.it
Mr Takashi Kuribayashi
takakuri99@y3.dion.ne.jp

“Upside Down Sky” - Opening Day
©Fondazione Matera Basilicata 2019

©Fondazione Matera Basilicata 2019



“Entrances”
©Fondazione Matera Basilicata 2019

©Fondazione Matera Basilicata 2019

Solo l'impossibile vale lo sforzo

Tommaso Delvecchio (Project Manager - Matera Basilicata 2019)

"Upside Down Sky" project is a site-specific commission and was conceived within the collaboration between Matera 2019 and Japanese artist Takashi Kuribayashi.

Kuribayashi's first visit to Matera dates to the autumn of 2018. In preparation for our collaboration during the year of Matera European Capital of Culture, the artist was invited to Matera to carry out site visits to scout the best locations to host his works.

During his stay, he was shown a variety of venues, comprising caves, churches, and ancient palaces. He was stricken by the peculiarity of the buildings in the Sassi area, where many houses have rooms carved in the stony bedrock of the hill. These rooms typically have a low ceiling and very little light, creating a somber, solemn atmosphere.

Kuribayashi was inspired by this visit to create an original, site-specific artistic installation for Matera. His original concept depicted a tree, entirely made of small glass-paste letters, arranged to compose a text. The tree would be lighted up from the inside so that the shadows of the letters would be projected on the walls of the room.

Building this artwork was a long process. The first step was to find a suitable text to reproduce in the artwork. The text was to be about Matera and written in Italian. After some research, we decided the best course of action was to write a new text. Consequently, we contacted a local writer, Edoardo Delle Donne, explained the story of the project, and asked him to write down a few verses for us:

Only the impossible is worth the effort

The earth sleeps in your arms like a heart / You're like the sweet taste of water on your lips / With your meanders of silence, wonders and shadows / You are the core and the sprout, the dark crack on the earth / You are pride, desire and risk, a consuming passion / You are the measure, shape and mould of our existence / Matera, my city, your essence flows like water / when, as night falls, the earth gives birth to a new bloom/Now you can change history. You are history.

Kuribayashi took this text and carved it in hundreds of glass-paste letters, not bigger than 4 cm. The letters were prepared by an artisan in Indonesia, so they had to be transported to Italy in bags and boxes before we started the installation.

Developing this new work was a complicated process because our team was dialoguing with Takashi who was in Indonesia. We had to find the right location, adjust the specifics of the artwork, prepare the paperwork, all working long distances and with a considerable time difference. However, this hard work of strong collaboration paid off.

We had decided to host two of his works, "Entrances" and "Upside Down Sky". The same taskforce who put together "Entrances" then went on working on the new artwork. The magnificent glass letters were arranged on a large cotton sheet on the ground, so they could be put in the right order.

In this phase, writer Edoardo Delle Donne joined the team. The letters were linked together through a metal wire and disposed of in long strips which reproduced part of the text; the strips were later arranged in the form of a tree, complete with roots and branches.

After several days of working non-stop, the final piece was mounted, and we turned off the light to see the final result. The room went dark except for the bright light at the core of the artwork and the walls were decorated with translucent words, the atmosphere surreal and almost mystical.

The artwork was presented to the audience the following day, and it attracted many people, both tourists, and cultural operators.

This project was very important for Matera 2019. First of all, we had the chance to see Takashi Kuribayashi at work on completely new artwork and be part of his creative process. Beyond that, "Upside Down Sky" is dear to us because it was developed specifically for Matera, and it represents the link we forged with Japan during these years. After the exhibition, the installation will be donated to the city and remain in Matera permanently, as a symbol of friendship between our countries and as a reminder of the fact that art, culture, and beauty connect people beyond the limitations of time and distance.

Solo l’impossibile vale lo sforzo

トマソ・デルヴェッキオ（プロジェクト・マネージャー　マテーラ2019）

「Upside Down Sky（逆さまの空）」プロジェクトは、マテーラという場所に紐付けられたコミッションで、マテーラ2019と日本人アーティスト栗林隆のコラボレーションの中で生まれました。

栗林のマテーラへの初訪問は2018年秋のことでした。このアーティストは、マテーラ欧州文化首都でのコラボレーションに向けた準備の一環として、彼の作品を展示するのに最適な場所を探す視察訪問のためにマテーラに招かれました。

滞在中、彼は洞窟や教会、古代の宮殿に至るまで、様々な場所を見せられました。彼が特に感銘を受けたのは、多くの家に丘の岩盤をくり抜いて作った部屋があるサッシ地区の建物の奇妙さでした。この部屋は通常天井が低く、光がほとんど入らないので、薄暗く厳かな雰囲気を醸し出しています。

栗林はこの訪問で触発され、マテーラのためにこの場所独自のインスタレーション作品を制作することを考えました。彼の元のコンセプトは、文章として配置した小さなガラスペーストの文字だけでできた木というものでした。その木は、文字の影が部屋の壁に投影されるように内側からライトアップされるのです。

この作品の制作は長いプロセスでした。最初のステップは、作品に使う適切な文章を見つけることでした。文章はマテーラについてイタリア語で書かれているものを使うことになりました。しばらく探した後、私たちは、新しい文章を書くのが一番良い方法だと決めました。従って、地元の作家であるエドアルド・デッレ・ドンネに連絡をとってプロジェクトのストーリーを説明し、短い詩編を書いてくれるよう頼みました。

不可能なことのみが努力に値する

君の腕の中で大地は心のように眠る／君はその唇の上の水の甘い味のようなものだ／君の沈黙の迷宮と感嘆と影によって／君は核である芽であり、大地の暗い裂け目である／君は誇りであり、願いや危険であり、燃え尽きる情熱である／君は私たちの存在を示す大きさであり、形であり、鋳型である／マテーラ、私の街、君の真髄は水のように流れる／夜になって、その大地が新しい繁栄を抱くときに／今こそ君はその歴史を変えることができる。君こそがその歴史なのだ。

栗林はこの文章を何百もの４cm以下のガラスペーストの文字として刻みました。文字はインドネシアの職人によって準備されたので、私たちがインスタレーションを始める前に袋や箱でイタリアに輸送されなくてはなりませんでした。

私たちのチームはインドネシアにいる隆と話し合いをしていたので、この新しい作品を制作するのは複雑なプロセスでした。適当な場所を見つけ、作品の仕様を調整し、書類を準備することのすべてを大きな時差がある中遠隔で行わなくてはなりませんでした。しかし、この大変な共同作業は実を結びました。

私たちは、「Entrances」と「Upside Down Sky」の二作品を展示することを決めていました。「Entrances」を組み立てたのと同じタスクフォースが、この新しい作品にも取り組みました。見事なガラスの文字は、大きな綿の布の上に正しい順序になるよう並べられました。

この段階で、作家のエドアルド・デッレ・ドンネがチームに加わりました。文字は金属のワイヤーで繋げられ、文章の部分を綴る何本もの長い紐に処理されました。その後、この紐は根と枝を持つ一本の木の形に配置されました。

絶え間ない数日間の作業の後、最後の部品が取り付けられ、私たちは照明を消して成果を見ました。部屋は作品の核の明るい光以外は真っ暗になり、壁は半透明の文字で飾られました。現実を超越したような、ほとんど神秘的な雰囲気でした。

この作品はその次の日に観衆に公開され、多くの観光客と文化関係者を引きつけました。

本プロジェクトはマテーラ2019にとって非常に重要なものでした。第一に、私たちは栗林隆が完全に新しい作品を手掛けるのを目の当たりにし、その創作のプロセスの一部になることができました。それ以上に、マテーラのためだけに制作され、その間に私たちが築いた日本とのつながりを象徴する「Upside Down Sky」は私たちにとって大切な作品です。

今回の展示の後、このインスタレーションは市に寄贈され、私たちの国の友好のシンボルとして、また、アートや文化、美が時と場所の制限を越えて人々をつなぐという事実の記念として、マテーラにずっと残る予定です。

FADIESIS ACCORDION FESTIVAL 2019

アコーディオン・フェスティバル2019：「Matera meets Japan」

©Fadiesis

Japanese performers at Italy's foremost accordion festival

Launched in Pordenone in northern Italy to encourage the development of this relatively new musical instrument, the Fadiesis Accordion Festival has since 2012 been held simultaneously in Matera. Hosting the European Capital of Culture in Matera was occasion for the program "Matera meets Japan" to spotlight collaboration between the two. As well as master accordionist coba, three accordionists selected by festival organizer Gianni Fassetta at a master class in Japan performed for the people of Matera. They played with local string musicians and choral groups as well as accordionists, and Japanese performers – of all genres and instruments including even Tsugaru samisen – delighted the audiences of southern Italy.

イタリア屈指のアコーディオン・フェスティバルで躍進する日本人演奏家

比較的新しい楽器であるアコーディオンのさらなる発展のため、北イタリアのポルデノーネで始まり、2012年からマテーラと同時開催されているファディエシス国際アコーディオン・フェスティバル。マテーラでの欧州文化首都開催を機に、日本との協働を強化するため「Matera meets Japan」とするプログラムが設定されました。アコーディオンの大家cobaのほか、フェスティバルの主催者であるジャンニ・ファセッタが日本でのマスタークラスにて選抜を行なった３人のアコーディオン奏者も参加。マテーラの人々に演奏を披露しました。また、アコーディオンの他にも、ストリングスやコーラスグループが地元のアーティストとともに演奏を行なったほか、津軽三味線の演奏も行われ、ジャンル・楽器を問わず、日本人演奏家たちが南イタリアの観客たちを楽しませました。

Date / Venue

10 ~12 Oct. 2019
Matera, Italy

Artist

coba, Masahito Itami, Shingo Tanaka,
Masanori Amakura, Fukuoka Sinfonietta,
Keisuke Ota, Aoi Uegata, Naomi Okabe,
Yumiko Tanaka, Rainbow Chorus Aichi, Hatsune Miki,
Atsuko Yamauchi, Keisuke Ito, Eri Tagawa

日程 / 会場

2019年10月10日～12日
イタリア、マテーラ

アーティスト

coba、小林靖宏、伊丹雅博、田中晋吾、
天倉正敬、シンフォニエッタ福岡、太田圭亮、
上形葵、岡部直美、田中由美子、
レインボーコーラスあいち、三木一子、
山内敦子、伊藤ケイスケ、田川えり

CONTACT
Associazione Musicale Fadiesis
info@fadiesis.org

■Related Program

1) Concert
Date: 10 Oct. 2019
Venue: Santuario di San Francesco da Paola (Matera, Italy)
Participant: Fukuoka Sinfonietta with maestro Ota Keisuke and the accordionists Aoi Uegata, Naomi Okabe and Yumiko Tanaka

2) Concert
Date: 11 Oct. 2019
Venue: Palazzo Lanfranchi, Sala Levi (Matera, Italy)
Participant: Duo Roads, Stefania Fassetta and Alessandro Ambrosi

3) Concert
Date: 12 Oct. 2019
Venue: Chiesa del Purgatorio Nuovo (Matera, Italy)
Participant: Rainbow Chorus AICHI directed by maestro Hatsune Mike

4) Concert
Date: 12 Oct. 2019
Venue: Auditorium R.Gervasio (Matera, Italy)
Participant: coba and his band
(Masahiro Itami, Shingo Tanaka,Masanori Amakura)

■関連プログラム

1）コンサート
日程：2019年10月10日
会場：サン・フランチェスコ・ダ・パオラ
（イタリア、マテーラ）
参加者：シンフォニエッタ福岡、太田圭亮、上形葵、
岡部直美、田中由美子

2）コンサート
日程：2019年10月11日
会場：パラッツォ・ランフランキ、サーラ・レーヴィ
（イタリア、マテーラ）
参加者：Duo Roads、ステファニア・ファセッタ、
アレッサンドロ・アンブロージ

3）コンサート
日程：2019年10月12日
会場：プルガトリオ・ヌオーヴォ教会（イタリア、マテーラ）
参加者：レインボーコーラス・あいち、三木一子

4）コンサート
日程：2019年10月12日
会場：R.ゲルヴァジオ講堂（イタリア、マテーラ）
参加者：coba、伊丹雅博、田中晋吾、天倉正敬

SUPERACCORDIONLIVE@MATERA

coba - Yasuhiro Kobayashi (ARTIST)

In October 2019, I had the honour to participate in the 8th Edition of the International Fadiesis Accordion Music Festival organised by the Fadiesis Musical Association, which took place in Matera, the European Capital of Culture 2019.

The Fadiesis Musical Association was established in Pordenone (Italy) in 2008 and its objective has always been promoting education, art and culture. It has been cooperating with the city of Matera since 2011, thanks to business and private relations.

For the 2019 Festival Edition, the artistic direction relied upon a unique combination of highly prestigious musicians and innovative contents. Numerous Japanese artists were involved, with whom Fadiesis had already started long-lasting and effective cooperation.

My band and I have been invited to the Fadiesis Accordion Festival in Matera for the second time already. This time I participated as one of the main figures, together with the support of EU-Japan Fest.

This year's topic was "Matera Meets Japan": it undoubtedly was a special opportunity to enhance the institutional and cultural relations between Italy and Japan. Several Japanese artists indeed performed on the main stages of the Festival in Matera.

In addition to my concert, many other events starring Japanese artists were organised, i.e. the Accordion Ensamble from Kyushu, an orchestra composed of musicians accurately selected by the Art Director and Maestro of the Festival Gianni Fassetta, during a master class in Japan in the Spring of 2019; the Fukuoka Sinfonietta Strings Ensemble, who created a bridge between Italy and Japan thanks to the co-performance with the Fadiesis strings and the Solisti Lucani strings. The concert took place on Thursday 10th October 2019 in the Sanctuary of San Francesco da Paola. It was the first event of the Festival carrying the title of Strings Ensemble. For the occasion, three extremely young Japanese accordion musicians, Aoi Uegata, Naomi Okabe and Yumiko Tanaka, performed as solo artists, in a trio and were finally accompanied by some strings of the Fukuoka, of the Matera and of the Pordenone Ensemble, all directed by Maestro Keisuke Ota, a violinist who has been collaborating with The Fadiesis Musical Association for years. It was an important multicultural event of great artistic value, as it saw arrangements and adaptations of pieces belonging to the Western and Eastern world.

A concert combining traditional Japanese folk songs, with their characteristic sound and harmonic pattern, gained particular success because of the great diversity with the traditional Western Classical music. The concert was sold out.

I introduced to the Festival organisers a group of 30 female voices from Nagoya, a choir born in 1994 in the Tokai Region (Nagoya), The Rainbow Chorus Aichi, directed by Maestro Hatsune Miki. The organisers were very pleased to invite the choir to the 2019 Edition of the Fadiesis Accordion Festival. They performed on Saturday 12th October at 11.30 am in the Chiesa del Purgatorio Nuovo Church. They sang folk songs belonging to the Japanese and Italian, Mediterranean repertoire to bring together the East and the West thanks to music. The choir was accompanied by Gianni Fassetta, at the accordion, and Atsuko Yamauchi, at the piano. Artist Keisuke Ito also performed, with Tsugaru Shamisen, in a spectacular virtuoso show on Japanese themes. The concert was again sold out, with a deeply involved and fully satisfied audience. It was a great opportunity for Italy, which saw the union of otherwise very distant places and cultures and the creation of an ideal bridge between Matera and Japan.

My concert, the Super Accordion Live @ Matera, took place in the Raffaele Gervasio Auditorium on the very last night day of the Festival, with Masahiro Itami at the guitar, Shingo Tanaka at the bass and Masanori Amakura at the drums. It was a great success - the audience was enthusiastic and started a standing ovation lasting 5 minutes. It was a very intense and moving moment for my band and I. My concert in Matera was later presented and praised during a TV interview for the local TV network TRM.

In the interview, I mentioned the excitement showed by the audience during the whole performance. The audience came from all parts of Italy: Naples, Rome, from the far-off Veneto and Friuli-Venezia Giulia, from Matera itself, Bari, Potenza… The project attracted a significant number of people, among whom there were young Japanese music and culture lovers as well.

The director of the Festival, Gianni Fassetta, and his collaborator in Matera, Gennaro Loperfido, gave an important contribution to Matera, European Capital of Culture, thanks to their 2019 Edition of the Accordion Festival "Matera Meets Japan". I would, in conclusion, like to thank the EU-Japan Fest for the wonderful cultural exchange provided, crossing all borders of music.

I believe the future will bring many other precious opportunities of cooperation and cultural sharing.

SUPERACCORDIONLIVE@MATERA

coba - 小林 靖宏（アーティスト）

2019年10月、同年の欧州文化首都であるマテーラにて、ファディエシス音楽協会が主催する第８回ファディエシス国際アコーディオンフェスティバルに参加させていただきました。

ファディエシス音楽協会は2008年にイタリアのポルデノーネで創立して以来、教育や文化芸術の促進をスローガンに掲げてきました。そして、公私にわたる関係のおかげで、マテーラとは2011年より協力してきました。

2019年のフェスティバルでは、一流のミュージシャンと革新的なコンテンツによる独特の組み合わせが演出のテーマとなり、ファディエシスと関係の深い多くの日本人アーティストが参加しました。

私のバンドはマテーラで開催される本フェスティバルに２度招待されており、今回はEU・ジャパンフェスト日本委員会の支援を受け、フェスティバルの主要メンバーの一人として参加してきました。

本年のテーマは『Matera Meets Japan』。まさにイタリアと日本の組織的、文化的な繋がりを強化するのに最適なテーマで、この貴重な機会に複数の日本人アーティストがマテーラのメインステージで演奏をしてきました。

私のコンサートに加えて、九州のアコーディオンアンサンブルや、フェスティバルの芸術監督でありマエストロでもあるジャンニ・ファセッタ氏が2019年春に日本で開講したマスタークラスより選出したミュージシャンによるオーケストラなど、日本人アーティストが出演する多くのイベントが開催されました。なかでも、シンフォニエッタ福岡はアンサンブル・ファディエシスとソリスティ・ルカーニ・アンサンブルとの共同演奏によりイタリアと日本の架け橋となりました。彼らのコンサートは2019年10月10日木曜日にサン・フランチェスコ・ディ・パオラ聖堂で行われ、フェスティバルでは「弦楽合奏」を題した最初の公演でした。ファディエシス音楽協会と長年にわたり交流があるバイオリニストの太田圭亮氏監修のもと、上形葵氏、岡部直美氏、田中由美子氏というソロで活躍する３名の非常に若い日本人アコーディオン奏者がトリオになり、福岡、マテーラ、ポルデノーネの弦楽器と共演しました。西洋と東洋それぞれの楽曲のアレンジやアプローチから文化の多様性をみることのできる芸術的価値の高い貴重なイベントでした。独特の響きやハーモニーに特徴のある日本の伝統的な民謡を取り入れたコンサートは、西洋の伝統音楽との違いから現地で大盛況を収め、チケットは完売しました。

私はフェスティバルの主催者に、東海地方（名古屋）で1994年に誕生し現在は三木一子氏指揮のもと活動する30名の女声合唱団『レインボーコーラスあいち』を紹介しました。主催者は彼女達を高く評価し、2019年のファディエシス国際アコーディオンフェスティバルに快く招待してくれました。10月12日土曜日、午前11時30分、プルガトリオ・ヌオーヴォ教会にて彼女たちのコンサートは始まりました。日本、イタリア、地中海の民謡という幅広いレパートリーで構成されたコンサートは、音楽の力で西洋と東洋を結びつけました。合唱団はアコーディオンにジャンニ・ファセッタ氏、ピアノに山内敦子氏を迎えて楽曲を披露しました。日本の楽曲では津軽三味線奏者の伊藤ケイスケ氏も出演し、巧みな演奏を披露しました。チケットはこちらも完売となり、多くの観客を魅了し成功を収めました。

このコンサートは、音楽の力で遠く離れた国の異なる文化が融合し、マテーラと日本の架け橋となる素晴らしい機会になりました。

私のコンサート「スーパーアコーディオンライブ@マテーラ」はギターに伊丹雅博氏、ベースに田中晋吾氏、ドラムに天倉正敬氏を迎えたバンド編成で、フェスティバルの最終夜にラファエレ・ジェルヴァジオのホールにて開催されました。コンサートは大成功をおさめ、観客は熱狂し、演奏終了後には５分間にわたりスタンディングオベーションを浴びました。それは私たちにとって心を動かされる感動的な瞬間でした。マテーラでの私のコンサートは、後日、地元のテレビ局TRMで紹介され賞賛を受けました

私は、テレビのインタビューの中で、会場を熱気で包み込んでくれた観客について触れました。日本の音楽や文化に興味を持つ若者に限らず、ナポリ、ローマ、遠く離れたベネトやフリウリ＝ヴェネツィア・ジュリア、フェスティバル開催地のマテーラ、バーリ、ポテンツァなど、イタリアの各地からこのコンサートに多くの人が集まってくれました。

フェスティバルの芸術監督であるジャンニ・ファセッタ氏と共同制作者であるロペルフィド・ジェンナロ氏は2019年度のアコーディオンフェスティバル『Matera Meets Japan』の開催により、マテーラの欧州文化首都プログラムに大きく貢献したといえます。

最後に、音楽によって国境を越え、素晴らしい文化交流の機会を与えてくれたEU・ジャパンフェスト日本委員会の皆様に感謝するとともに、これからも永きにわたり異文化間の交流や連携を可能にする多くの貴重な機会が数多くあることを願っています。

M.E.M.O.RI. Euro-Mediterranean Museum of Re(f)used Object

M.E.M.O.RI. 加藤かおり　折り紙ワークショップ

From fashion to fine art: Exploring new expressive territory in origami with distinctive methods

M.E.M.O.R.I. is a museum of "re(f)used objects" from the Mediterranean Sea. It breathes new life into these discarded objects with the goal of collecting and preserving the refuse of everyday life that has crossed the Mediterranean to Europe and exhibiting it in an international cultural space. A Japanese participant was artist Kaori Kato. The presence of Kato, who employs origami and pleating techniques to transform paper, had a major impact on this project, which principally involves collaborative work by artists from different countries. Kato took part in three projects in particular: 1) Exhibition of the installation "Drawing Machine" at MUSMA, a museum of sculpture in Matera of European prominence, 2) Together with participant artists from other countries, holding origami workshops for students and local people, and 3) Workshops targeting the two groups of gallery visitors and students at fine arts schools in Matera. Her contributions showed the possibilities of connecting origami techniques that transform the familiar material of paper with one's own hands to museum educational programs as an "art game" that in its production processes fosters new perspectives.

ファッションからファイン・アートまで独自の手法で折り紙の新たな表現領域に迫る

M.E.M.O.RI.はヨーロッパ地中海棄却物・再生物美術館です。地中海を渡ってヨーロッパ側へ打ち寄せられた、日常生活から出た廃棄物の収集と保存、及びインターナショナルな文化空間での展示を旨として、これらの見捨てられた物に新たな命を吹き込みます。日本からはアーティストの加藤かおり氏が参加。折り紙やプリーツを使って紙を変容させる技術をもつ加藤氏の存在は、他国アーティストとの共同作業を主とする本企画に大きな影響をもたらしました。本プロジェクトにて、加藤氏は以下の3つのプログラムを中心に参加。1．ヨーロッパでもっとも名高いマテーラの彫刻博物館MUSMAでのインスタレーション作品「ドローイング・マシーン」の展示。2．他国からのプロジェクト参加アーティストとともに、学生や地元市民対象とした折り紙ワークショップの共催。3．ギャラリーの観覧者とマテーラの美術学校の学生という二つの客層を対象にしたワークショップの開催。紙という身近な素材を、自らの手で変容させる折り紙の技術は、その制作過程から新しい視点を養う「アート・ゲーム」として博物館施設での学習プログラムへ繋がる可能性を提示しました。

Date / Venue

4~14 Mar. 2019
Museo della Scultura Contemporanea, MUSMA (Matera, Italy)/ Museo Officina Oggetti Narranti, MOON (Potenza, Italy)

Artist

Kaori Kato

日程 / 会場

2019年3月4日～14日
マテーラ現代彫刻美術館　MUSMA（イタリア、マテーラ）／
MOON（イタリア、ポテンツァ）

アーティスト

加藤かおり

CONTACT

Ms Sara Stolfi (La luna al guinzaglio)
promozione@lalunaalguinzaglio.it
La luna al guinzaglio (Cultural Association)
promozione@lalunaalguinzaglio.it
Ms Kaori Kato
kaorikato555@gmail.com
Mr Massimo Gerardo Carrese (Fantasiological Festival)
fantasiologo@fantasiologo.com
Ms Alessandra Falconi (Zaffiria)
zaffiria@comune.bellaria-igea-marina.rn.it

©Giuliano Santangelo

©Giuliano Santangelo

■Related Program

1) Exhibition
Date: 7 Mar. 2019
Venue: MUSMA (Matera, Italy)
Artist: Kaori Kato
Staff: La luna al guinaglio and MUSMA staff

2) Workshop
Date: 8, 10 Mar. 2019
Venue: MOON (Potenza, Italy)
Artist: Kaori Kato, Massimo Gerardo Carrese, La luna al guinzaglio
Staff: La luna al guinzaglio and MEMORI Staff

3) MEMORI Lab - Workshop
Date: 9, 11 Mar. 2019
Venue: MOON (Potenza, Italy)
Artist: Kaori Kato, La luna al guinzaglio
Participants: Citizens of Potenza
Staff: La lun al guinzaglio

■関連プログラム

1）展覧会
日程：2019年３月7日
会場：MUSMA（イタリア、マテーラ）
参加アーティスト：加藤かおり
スタッフ：La luna al guinaglio ／ MUSMA スタッフ

2）ワークショップ
日程：2019年３月8日、10日
会場：MOON（イタリア、ポテンツァ）
参加アーティスト：加藤かおり、マッシモ・ジェラルド・カッレーセ、La luna al guinzaglio
スタッフ：La luna al guinzaglio ／ MEMORI スタッフ

3）M.E.M.O.RI. ラボ
日程：2019年3月9日、11日
会場：MOON（イタリア、ポテンツァ）
参加アーティスト：加藤かおり、La luna al guinzaglio
参加者：ポテンツァ市民
スタッフ：La lun al guinzaglio

Playable museum

Sara Stolfi (Project manager of La luna al guinzaglio)

M.E.M.O.RI. is born as a collective reflection about the museum as an intercultural space offering rejected and common objects, which came to Europe from abroad across the Mediterranean Sea, a new life.

The Mediterranean Sea has allowed the exchange of many different cultures since ancient ages. The objects on display witness these interactions: They have been passed from hand to hand, reaching local people in their private houses as well as on ships, on markets and in harbours, carrying on with them new habits from different cultures.

The Museum of Euro–Mediterranean Re(f)Used Objects will be a travelling museum playing with the concept of collecting, taking care and organizing an exhibition that wants to present travels, exchanges and new discoveries.

M.E.M.O.RI. creates a place where it is possible to share ideas and best practices about the importance of the interaction of different cultures by playing with objects.

The meeting with Kaori Kato was a great opportunity to share the art of transforming paper through origami and pleats, using our own hands to experiment and visualize the possibilities of realizing an art game inspired by the exhibition.

M.E.M.O.RI. derives from the experiences of “La luna al guinzaglio” in the field of interactive exhibitions of art installations made of reused objects. Every exhibition involves the cooperation of artists with the engagement of the public.

With the M.E.M.O.RI. project we wanted to develop an international artistic network to realize a widespread and participated museum that is able to host an expandable Euro-Mediterranean collection.

The collective “La luna al guinzaglio” participated in the project not only as artists but also as a collector of the several pieces found during our Euro-Mediterranean travels and international exchanges that we wished to preserve, show and share in a special museum.

First, we made 5 studio visits all along the Mediterranean coasts to get to know and share creative arts practices. The first one was in Malaga, where we met the artists Pilar Bandres and Cyro Garcia, also professors at S. Telmo’s Academy in Malaga, Spain; the second one in Tétouan, Morocco, headed by Hassan Echair, professor at Beauxart’s Academy who had studied in France; the third one in Genoa, where we organized a workshop together with 5 communities involved in the project and met the calligrapher Francesca Biasetton; the forth one in Marseille, where we visited MUCEM, the Museum of European and Mediterranean Civilizations, with the architect and museologist Fabio Fornasari; the fifth one in Tunis, where we visited the Bardo Museum and the local handcraft-design workshops with the local “Association des Amis du Belvédère”.

The challenge was to create a cultural network to open a creative dialogue among these five Mediterranean cities and five communities in Basilicata, in order to share artistic practices and explore different cultures through objects that could be handmade souvenirs, unexpected findings, refused objects or materials or special gifts.

One of the most interesting aspects was the collaboration with the Japanese visual artist Kaori Kato from Hokkaido, who had studied in Australia and works all over the world.

We decided to mix the art of transforming paper with folds to experiment the possibilities of creating a kit made by people with their own hands, to allow and facilitate the imagination of a spontaneous museum that could fit in a box, be carried anywhere or be sent by post. We wanted to realize a handmade museum prêt-à-porter, playable anywhere by teenagers.

We proposed a work on three levels to Kaori Kato:

- to show the “Drawing Machine”, Kato’s installation in one of the most important museums of sculpture in Europe, MUSMA, on the occasion of Matera ECoC 2019;
- to co-project two different fold paper patterns together with people and students working with the “La luna al guinzaglio” collective and two other M.E.M.O.RI. project partners at MOON;
- to lead two workshops to involve two different target groups: gallery visitors and students of the high school of arts in Matera.

We worked hard at MOON, the Museum-workshop of Narrative Objects, run in a collective way by the cooperative company “il Salone dei Rifiutati”, opened by “La luna al guinzaglio” in Potenza, to have a gallery to host exhibitions, events and dispose of a creative space to work with abandoned materials and realize installations.

We collaborated with Massimo Gerardo Carrese, an artist expert in the fantastic use of the words, to create games in order to re-name the real objects and reverse the point of view. This brainstorming was enriched by Zaffiria’s group experience of pedagogical games inspired by artistic practices and published to be available for museum learning programs in Europe and Japan.

The art of Kaori Kato was the crucial point to give an as easy as genial shape to realize a handmade paper tool that allows everybody to create blocks with folds, which can became boxes and showcases to imagine and create a museum anywhere.

The second workshop focused on the realization of a fold out book with five different faces to be discovered like the five different collections of M.E.M.O.RI. The artist also created her “Interactive Sculpture” that was shown during the workshops.

Gallery visitors, students as well as partners and teachers appreciated the workshops a lot.

Thanks to the support of EU-Japan Fest we had the chance to mix expertises from different cultures, a great opportunity to enlarge our creative debate about the museum as a space where the intercultural dialogue could grow thanks to the mediational power of art.

Further steps will consist in testing the M.E.M.O.RI. exhibition during Matera ECoC 2019 and in continuing the work for the art game, testing the response of the audience in order to clarify the main topics and artistic tools that will be published in a special box and shared throughout European and hopefully Japanese museums.

遊んで考える博物館

サラ・ストルフィ（ラ・ルナ・アル・グインツァリオ、プロジェクト・マネージャー）

M.E.M.O.RI.（メ・モ・リ）は、海外から地中海を渡って欧州に到達した不要品やありふれた物に新たな生命を吹き込む異文化空間としての博物館についての集合的考察として誕生しました。

地中海は、古来より多様な文化交流を可能にしてきました。展示された品々は、そうしたやりとりを目の当たりにしています。これらの品物は人の手から手へと渡り、異文化の目新しい風習を運びながら、現地の人々の家屋や、船上、市場、港へと辿り着きました。

「欧州地中海リ（フ）ユーズ [不要/再生品] 博物館」（略してM.E.M.O.RI.）は、物を収集し大切にするというコンセプトをもとに様々な試みを行いながら、旅、交換、新発見を顕すことを志した展覧会を実施する、移動型の博物館となります。M.E.M.O.RI.は、物と戯れることを通じて、異文化交流の重要性に関する考え方や最良な実践方法の共有を可能にする場を創出します。

加藤かおりさんとの打ち合わせは、自分達の手を使って展示から着想を得たアートゲームの具体化の可能性を実験し視覚化する、折り紙や折り襞を通じた変容する紙の芸術についての意見交換を行う素晴らしい機会となりました。

M.E.M.O.RI.は、再生品で造られたインスタレーションアート作品によるインタラクティブな展覧会の分野に特化した芸術集団、ラ・ルナ・アル・グインツァリオの経験から派生したものです。全ての展覧会が、アーティストと連携し、一般市民を巻き込んで実施されます。

私達はM.E.M.O.RI.プロジェクトに際して、拡大可能な欧州・地中海地域コレクションが収蔵できる、広域からの参加を得た博物館を実現するため、国際的な芸術ネットワークの構築を望んでいました。

ラ・ルナ・アル・グインツァリオ・コレクティブは、アーティストとしてのみならず、欧州・地中海沿岸地域での旅の道中や国際交流の場で見つけ、自分達が特設の博物館で保存、展示、共有をしたいと感じた品々を蒐集する、コレクターとして当プロジェクトに参画しています。

まず私達は、地中海沿岸全域に点在する5ヵ所のアトリエ訪問を行い、創造芸術の実践について理解と共有を図りました。1ヵ所目はマラガのアトリエで、アーティストのピラー・バンドレスさんとシロ・ガルシアさんにお会いしました。おふたりは、ともにスペイン・マラガのサン・テルモ工芸学校の教授でもあります。2ヵ所目がモロッコのティトゥアンで、フランスで学業を修め、テトゥアン国立美術アカデミーで教授を務めるハッサン・イシャイアさんが率いるアトリエ、3ヵ所目のジェノヴァでは、5つのコミュニティが当プロジェクトに参加するワークショップを共同開催し、またカリグラフィー作家のフランチェスカ・バイアセットンさんとお会いしました。4ヵ所目がマルセイユで、ここでは欧州地中海文明博物館を訪れ、建築家で博物館学者のファビオ・フォルナサリさんとお会いしました。5番目のチュニスでは、バルド国立博物館と、地元のベルベデール公園友の会のご案内で郷土工芸・デザインの工房の数々を訪問しました。

そこで、芸術的実践の共有や、手作りの土産物や思いがけない拾い物、不要になった物や素材、あるいは特別な贈り物など、物品を通じた異文化探求を行う上で、これら5ヵ所の地中海沿岸都市とバジリカータ州内の5つのコミュニティ間の創造的対話を始動させる、文化的ネットワークを創出することが課題となりました。

最も興味深い一面のひとつとなったのが、オーストラリアでの勉学を経て、世界的に活躍する北海道出身の日本人アーティスト、加藤かおりさんとのコラボレーションでした。

私達は、箱に収まり、どこにでも持ち運びや郵送ができる自由気ままな博物館に向けて想像力を解き放ちかつ促進させるための、人々が自分達の手で作れるキットの制作の可能性を試みるにあたり、折ることで変容する紙の芸術を取り入れることに決めました。そのまま持ち帰ることができ、十代の若者達がどこででも遊べる、手作りミュージアムを実現したいという考えが私達にはありました。

私達は、加藤かおりさんに3段階の取り組みをご提案しました。

-欧州文化首都マテーラ2019を記念し、欧州で最も重要な彫刻美術館に数えられるMUSMA（マテーラ現代彫刻美術館）の、加藤さんのインスタレーション作品「ドローイング・マシーン」の展示。

-2つのM.E.M.O.RI.プロジェクトパートナーであるラ・ルナ・アル・グインツァリオ・コレクティブとMOONと連携し、市民や学生達とともに2種類の異なる折り目模様を制作するプロジェクトの共同展開。

-ギャラリー来場者とマテーラ市内の芸術系高等学校の生徒の2グループを対象とした2回にわたるワークショップでの指導。

私達はMOONにて懸命な取り組みに励みました。MOON（ナラティブ・オブジェクト博物館・工房）は、ラ・ルナ・アル・グインツァグリオがポテンツァ市に開設し、協同組合法人イル・サローネ・デイ・レフュータティ（廃棄物のサロン）が集団運営する、展覧会やイベント開催のためのギャラリーと、廃棄物を用いてインスタレーション作品を実体化する創作スペースを備えた施設です。

私達は、実在する物に新たな名前を付けることで、視点を逆転させるゲームの制作に際し、見事な言葉遣いの達人アーティスト、マッシモ・ジェラルド・カレッセさんとコラボレーションを組みました。芸術的実践から着想を得た教育的ゲームを実施したことのあるメディア教育機関チェントロ・ツァッフィリアのグループ体験が活かされ、このブレーンストーミングは充実した展開となり、その模様は文書にまとめられ、博物館の学習プログラム向けに欧州と日本で公開される予定です。

加藤かおりさんの芸術は、平易で親しみやすい形状が、折ることで誰でもブロックが作れ、それが箱や展示ケースとなり、あらゆる場所で博物館を想像したり創造できる、手作りの紙製ツールの実現を促すという意味で、極めて重要なポイントをなしました。

第2回目のワークショップは、M.E.M.O.RI.の5つの異なるコレクションのように、5つの異なる面が発見できる、折り本の制作に焦点を当てて実施されました。アーティストも自ら「インタラクティブな彫刻」を制作し、当ワークショップで披露しました。

これらのワークショップは、ギャラリー来場者、学生、さらに連携パートナーや教師の方々から、多大な評価をいただきました。

異なる文化圏からの専門性を取り入れるチャンスと、芸術の媒介力により、異文化相互の対話が成長する場としての博物館についての創造的議論を推し広げる絶好の機会をくださった、EU・ジャパンフェスト日本委員会からのご支援に感謝いたします。

次なるステップとして、欧州文化首都マテーラ2019会期中に開催のM.E.M.O.RI.展を検証し、引き続きアートゲームに取り組み、観客の反応を試しながら、主なる議題や芸術的ツールの明確化を図り、その成果を特製の箱に収めて発表し、欧州全土、さらには日本の博物館でも共有したいと考えています。

IN ViTRØ - Artificial Sonification

サウンドアートプロジェクト：IN ViTRØ

Berlin-based Ryoichi Kurokawa, pacesetter in audio-visual expression

Through artworks and experiment, the sound project IN ViTRØ explores the relationship between sound and silence. Grounded in the Matera 2019 theme “Ancient Future” of creatively employing mechanisms from the past to open the way to a city’s new future, IN ViTRØ presented performances and exhibitions in such venues as a cistern, a castle, and an abbey. It stressed the relationship between sound and silence, contemporary and relentless. Another aim of the project in its use of ancient sites was to gain insights into new acoustic environments. A participant in the project was Berlin-based Ryoichi Kurokawa. “subassemblies”, the composition he presented, is a collaboration with IN ViTRØ organizer LOXOSconcept, as well as the three festivals MUTEK in Canada, Mexico and Japan; Sterolux in France; and TodaysArt in the Netherlands. This piece, subtle and profound, incorporating on-screen nature, buildings and ruins fascinated large audiences.

ベルリンを拠点に活動する、オーディオビジュアル表現のトップランナー黒川良一

芸術作品と実験を通して、音と静寂の関係を探るサウンドアートプロジェクトIN ViTRØ。都市の新たな未来を開くため、過去からの機構を創造的に活用する“Ancient Future”というマテーラ2019のテーマに基づいて実施されたこのプロジェクトは、サウンドアートのパフォーマンスや展示をかつての貯水槽、城跡、そして修道院などで行いました。現代的で砲撃的な音は静寂と音の関係を強調します。また、遺跡という場所を使った本プロジェクトは新たな音響環境についての発想を得る目的を持っていました。本プロジェクトには、ベルリンを拠点に活動する黒川良一氏が参加。披露された『subassemblies』は黒川氏と本プロジェクト主催者のLOXOSconceptのほか、MUTEK（カナダ、メキシコ、日本）、Sterolux（フランス）、TodaysArt（オランダ）の3つのフェスティバルと協働制作されたものです。自然や建造物、廃墟を画面に取り込んだ幽玄な作品は、会場で多くの人々を魅了しました。

Date / Venue

27 Sep. 2019
S. Francesco Square (Matera, Italy)

Artist

Ryoichi Kurokawa

日程 / 会場

2019年9月27日
S. Francesco Square（イタリア、マテーラ）

アーティスト

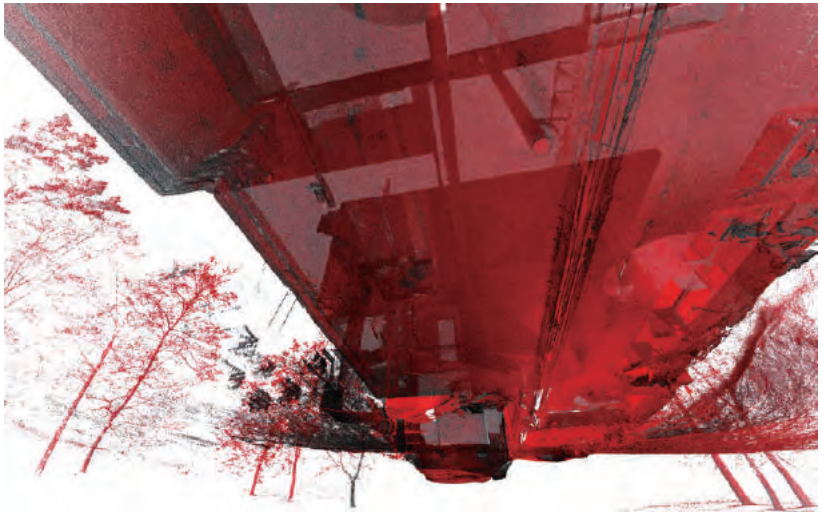
黒川良一

CONTACT

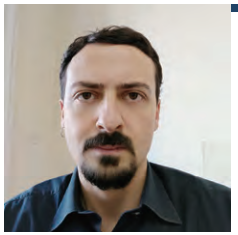
Mr Giulio Colangelo (LOXOSconcept)
giuliocolangelo@loxosconcept.com
Mr Ryoichi Kurokawa
n.wierinck@ryoichikurokawa.com

©loxosconcept

©loxosconcept



©Kurokawa



The power of ruins

Delio Colangelo (press officer, LOXOSconcept)

On 27 September Ryoichi Kurokawa presented in S. Francesco Square of Matera his new artwork. “Subassemblies” (2019) is part of the sound art project IN ViTRØ - Artificial sonification realized by LOXOSconcept for Matera European Capital of Culture 2019 and with a co-production from LOXOSconcept, MUTEK, Scopitone/Stereolux and TodaysArt.

Piazza San Francesco is a historic square in Matera with an important baroque church on one side. The idea of realizing Kurokawa’s work in this square is not accidental but it is precisely the aim of the IN ViTRØ project: to enhance the cultural heritage of Matera by contemporary artistic experimentation.

In fact, the aim of IN ViTRØ is to investigate the relationship between sound and silence by listening to the voice of Matera: amongst the streets and squares, and even slipping into alleys and caves.

The performance of Kurokawa ended a very intense September for the IN ViTRØ project - artificial sonification. Exhibition, installations, performances, residences, workshops have been harmonised under the direction of prestigious national and international partners and young artists. A particular feature of IN ViTRØ is to cross the key places of the city and of the history that it contains: cisterns, hypogea, castles and abbeys, to recount a new concept of silence and sound. In this way, for the sense of the project Kurokawa’s work was very important precisely because it tells the relationship between the natural environment and the human work which is also a very important element of the history of Matera. In addition, “subassemblies” integrated the “sound” dimension of the IN ViTRØ project, with the audiovisual aspect.

On September 27th the challenge was to fill one of the most important squares of Matera for a contemporary opera, as never happened in Matera, and following the spirit of the program of the European capital of culture. In this sense we can say that the challenge has been won. The opera of Kurokawa had a great impact on the public: more than 300 persons had seen “subassemblies”.

During the performance it was impressive to see on one side of the square the very long sheet on which the images on the relationship between nature and the work of man, transfigured by Kurokawa, were shown and on the other side the imposing façade of the church as testimony of this integration of which Matera is a paradigmatic example. Matera is famous for its “negative architecture” in which the integration between the territory and man has produced the famous “Sassi”.

I think that the vision of Kurokawa’s work in this square offered residents and visitors an even more important moment of reflection, in a historical phase in which it has become urgent to change our way of relating to nature, on the future of Matera and our World.

In fact, “subassemblies” is an audiovisual concert which pursues the relationship between nature and human-made through a perspective of architectural scale. Main sources of this piece are 3D data captured by laser scanning, and filmed footages at human-made architecture, ruins and nature, and those are distorted and reconstructed into each modules as subassemblies to create renewed timeline with layers of order and disorder while exposing force of both nature and art.

Ruins, nature-invaded buildings and architectures in disrepair are superimposed and rebuild dynamically, and those unusualities rendered in multi-layered depth extends the perception of floating not only between nature and human-made, but also between abstract and concrete phenomena through its transition, destruction and renaturation.

The motions such as cancellation of physical law, hybrid of natural and artificial components, and transposition of entropy and negentropy enhance those unusualities. These images and movements are paired with rippling, throbbing, swiveling sounds that feel as though they are coming from a deep place. The moving images that appear in the screen resemble outer space movements of particles, a process of complex chemical reactions, often seeming to be building up to an explosion. In some works, the motifs take on a more visually organic form, such as water streams or droplets that move across the screen. Kurokawa’s works visually translate the law of order in elements and the force of energy.

As can be seen from his works, Kurokawa states that nature is his principle source of inspiration. All of his works are grounded in this notion of hybridization. They straddle analog and digital, but also time and space, the full and the fragmentary, the simple and the complex, the reactive and the contemplative, the auditory and visual. Audio and visual concordance are key in Kurokawa’s works. He considers both the audio and visual element as different vectors of a unique piece and insists that they have to flow together to enter a collision at the same time.

Whether the recordings of waterfalls dissolve into white noise while simultaneously forming an almost spiritual and reverential stillness around the viewer, or whether field recordings in combination with computer-generated structures like glitch minimalism coexist in harmony in an un-harmonious, terrifying world of war and destruction.

Kurokawa invents and presents an audiovisual language where complexity and simplicity alternate and combine in a fascinating synthesis. Kurokawa is a true poet of the transformative cinema, lyrically transfiguring the analogue representations of perceived nature into digital streams of vertiginous imagery & emotion. The architecturally crafted precision of his sensitively synched fragmentary images placed side by side on our retina, tends to displace the persistence of blurred memory under the effect of boundless luminosity.

遺跡の放つ力

デリオ・コランジェロ（LOXOSconcept広報担当）

9月27日、黒川良一氏がマテーラのサンフランチェスコ広場を舞台に新作を披露しました。本作『subassemblies』（2019年）は、欧州文化首都マテーラ2019に向けてLOXOSconceptによって実現されたサウンドアート・プロジェクト「IN ViTRØ - Artificial sonification」の一環として、LOXOSconcept 、MUTEK、Scopitone/Stereolux、TodaysArtにより共同制作されたものです。

サンフランチェスコ広場は、その片側に重要なバロック様式の教会が構える、マテーラの歴史的な広場です。黒川氏の作品をこの広場で展開するという発想は、決して偶発的ではなく、これこそが現代美術的実験を通じてマテーラが誇る文化遺産をより高めようと志すIN ViTRØ プロジェクトの狙いそのものといえるのです。

事実、IN ViTRØ の目的とは、街路、広場、さらには路地裏や洞窟に足を踏み入れ、マテーラが発する声に耳を傾けることにより、音と静寂の関係性を検証することにあります。

黒川氏のパフォーマンスは、「IN ViTRØ - Artificial sonification」プロジェクトにとって過密極まる9月の締めくくりを飾りました。本プロジェクトでは、名声高い国内外のパートナー組織ならびに若手アーティスト達による指揮のもとで、展覧会、インスタレーション作品、パフォーマンス、滞在制作、ワークショップの成すハーモニーが繰り広げられました。IN ViTRØの際立った特徴は、本プロジェクトが市内の主要な名所や、貯水槽、地下墓地、城、修道院を含む史跡を網羅し、それらが静けさと音の真新しい概念を物語るという点にあります。このことから、本プロジェクトの趣旨において黒川氏の作品が極めて重要といえるのは、本作品が、マテーラの歴史を成す非常に大切な要素ともいえる、自然環境と人工物の関係を物語っていることに他ならないからです。これに加え、作品『subassemblies』は、IN ViTRØプロジェクトの「音」の側面に、オーディオヴィジュアル要素を融合させました。

9月27日、欧州文化首都の公式プログラムの精神に則り、これまでマテーラで開かれることのなかった現代オペラの実現に向けて、マテーラで最も重要な広場のひとつを占有するという挑戦に挑みました。こうした意味で、私達はこの挑戦に見事に打ち勝ったと断言することができます。300名を超える人々が『subassemblies』を鑑賞し、黒川氏の奏でたオペラは、市民に絶大なインパクトをもたらす結果となったのです。

パフォーマンス上演中、広場の片側に延びるとても長いシートに黒川氏により変形が加えられた自然と人工物との関係を表す映像が投影され、もう片側にマテーラがその融合の典型例であることの証として教会のファサードが威風堂々と聳える光景は、まさしく壮観といえました。マテーラは「陰の建築（ネガティブ・アーキテクチャ）」の名所であり、その領土と人類の一体化が、かの有名な洞窟住居群「サッシ」を生み出したのです。

この広場で黒川氏の作品が映し出す情景が、自然との関係の在り方を変えることが喫緊の課題となる歴史的局面を迎えた今、マテーラさらには私達の世界の未来を踏まえて、住民ならびに来訪者達にかつてないほどに重要な内省の瞬間をもたらしたと私は考えます。

事実、『subassemblies』は、建築規模の観点から人工物と自然の関係を追求するオーディオ・ヴィジュアルコンサートです。本作は、レーザースキャンによって取り込まれた3Dデータと、人工建築物、遺跡、自然にて撮影された映像を主な素材源としており、これらの素材は変形され、サブアセンブリ（半組立部品）として個々のモジュールへと再構築され、秩序と無秩序の層が成す更新されたタイムラインを生み出す一方で、自然とアート双方が放つ力を前面に押し出しています。

物理法則を無効化する動き、自然と人工の構成要素のハイブリッド、さらに無秩序化と秩序化の転位が、それらの特異性をより際立たせています。これらの映像や動きは、あたかも奥深い場所から湧き上がるように響くさざ波音や鼓動音、旋回音と連動します。スクリーンに現れるその映像は、宇宙空間における粒子運動や複雑な化学反応のプロセスを彷彿とさせ、それは時に爆発に向かって勢力を増しているようにも見えます。作品のなかには、スクリーン上で動きを成す水流や水滴のような、より視覚的に有機的な形態を表現したモチーフが用いられることもあります。黒川氏の作品は、基本構成要素の秩序の法則やエネルギーの放つ力を視覚的に捉え、変換しているのです。

作品の数々からも窺えるように、自然が主な発想の源泉であると黒川氏は述べています。黒川氏の全ての作品が、分子交雑の概念に基づいています。これらの作品は、アナログとデジタルのみならず、時間と空間、完全と断片、単純性と複雑性、反動性と静観性、聴覚性と視覚性といった両極に跨っているのです。音響と視覚表現の呼応が黒川氏の作品における鍵となっています。作家は、音響と視覚の両要素を単体の作品の持つ異なるベクトルと捉え、それらが同時に衝突に突入するよう流れを共にすることが必須であると強調しています。

滝を録音した音源がホワイトノイズへと溶け込みながら、それと同時にスピリチュアルで畏怖的ともいえる静寂を醸成し鑑賞者を包み込む光景や、あるいはフィールドレコーディングとグリッチ・ミニマルのようなコンピューター生成による音構成との組み合わせなどが、戦争や破壊による非調和的で恐怖に満ちた世界において、調和を保ちながら共存しているのです。

黒川氏は、複雑性と単純性が交錯し、魅力溢れる合成により組み合わさったオーディオ・ヴィジュアル言語を紡ぎ出し、表現しています。黒川氏は、変革的シネマにおける真の詩人であり、知覚された自然というアナログ表象を、眩暈のするような映像と感情が織り成すデジタルストリームへと抒情的に変容させます。建築的精度が凝らされた、作家の鋭敏な感性によりシンクロする複数の断片的イメージは、私達の網膜に並行して映し出され、果てしない光の輝きが作用し、延々と続くおぼろげな記憶を置き換えていくのです。

Theater Performance: “HUMAN SHAME”

舞台パフォーマンス：『ヒューマン・シェイム』

Young artists take up challenge of sublimating shame into beauty

Matera was once termed even the “Shame of Italy”, and here ran the project Poetry of Shame to create a dramatic piece titled for that shame. Creation of the work lasted from the conceptual stage through presentations to artists in advance of auditions and multiple conferences on the theme of shame. The resulting work called “Human Shame” features four performers, including Japanese actress Emma Tashiro, who was selected in an artists’ workshop cum audition. The work debuted in March in a Matera prison, winning acclaim, then went on to play in Serbia, Montenegro and Northern Macedonia, as well as domestically in Italy. The INFANT festival in Serbia awarded “Human Shame” its prize “for a Particular Expressivity in Border Areas between Theatrical and Other Arts or Creative Fields in the Widest Sense”. They also played for high school and university students, and before a performance in Lecce, Italy, producer Franco Ungaro spoke on the theme of shame. Preparations are underway with performance in Japan also in prospect.

「恥」を「美」へと昇華する、若きアーティストたちの挑戦

かつて「イタリアの恥」とまで呼ばれたマテーラで、その「Shame（恥）」を題材とした演劇を創るプロジェクト「恥の詩」。構想段階から、オーディションに先立つアーティスト向けプレゼンテーション、そして「恥」をテーマとしたカンファレンスの開催を重ねて、作品の制作が行われました。出来上がった作品『HUMAN SHAME』には、オーディションを兼ねたアーティスト・ワークショップにて選出された、日本人俳優の田代絵麻氏を含む4名のアーティストが出演。3月にマテーラの刑務所を舞台に初演を迎えた本作は、大きな反響を得て、その後イタリア国内をはじめセルビア、モンテネグロ、北マケドニアでも次々と上演を重ねました。アーティストが強く観客に「恥」のメッセージを問いかける『HUMAN SHAME』は、セルビアのINFANT Festivalにて、広義の演劇、諸芸術および創造領域を横断する優れた表現に対しての賞を受賞。また、高校生や大学生を対象とした公演も行われ、イタリア・レッチェの公演前には本作のプロデュサーであるフランコ・ウンガロ氏による「恥」をテーマとした講義も行われました。日本での公演も視野に入れた準備が進められています。

Humana Vergogna in Skopje ©Arse Rusov

Artist

Emma Tashiro
Antonella Iallorenzi, Silvia Gribaudi,
Matteo Maffesanti, Simona Spirovska,
Mattia Giordano, Maria Grazia Nacci, Jeton Neziraj

アーティスト

田代絵麻
アントネッラ・イアロレンツィ、
シルヴィア・グリバウディ、
マッテーオ・マッフェサンティ、
シモーナ・スピロフスカ、
マッティア・ジョルダーノ、
マリア・グラツィア・ナッチ、
ジェトン・ネジライ

CONTACT

Mr Franco Ungaro (#reteteatro41)
francoungaro52@gmail.com
Ms Emma Tashiro
whooooooopy@yahoo.co.jp
Ms Antonella Iallorenzi (Petra theatre company)
iallorenziantonella@gmail.com
Ms Mariagrazia Nacci (#reteteatro41)
mariagrazia.nacci@libero.it
Mr Mattia Giordano (#reteteatro41)
mattiagiordano1990@gmail.com
Ms Simona Spirovska (artopia)
sima.spirovska@gmail.com
Ms Silvia Gribaudi (Zebra)
silviagribaudi@gmail.com
Ms Matteo Maffesanti (Zebra)
matteo.maffesanti@gmail.com
Mr Jeton Neziraj (Qendra Multimedia)
jetonneziraj@gmail.com

Date	Venue
1-9 Mar. 2019	Casa Circondariale di Matera (Matera, Italy)
11 Mar. 2019	Paisiello Theater (Lecce, Italy)
29 June 2019	Youth Theatre/46th International Festival of Alternative and New Theatre (Novi Sad, Serbia)
5 Sep. 2019	Ex Convento Santa Chiara (Brindisi, Italy)
9 Sep. 2019	Kulturno Informativni Centar Podgorica/FIAT Festival 2019 (Podgorica, Montenegro)
16 Sep. 2019	Mladinski kulturen centar/MOT Festival 2019 (Skopje, North Macedonia)
8-9 Oct. 2019	Auditorium Gervasio (Matera, Italy)
2-6 Dec. 2019	Manifatture Knos (Lecce, Italy)
8 Dec. 2019	Teatro San Domenico (Crema, Italy)

日程	会場
2019年3月1-9日	マテーラ刑務所（イタリア、マテーラ）
2019年3月11日	Paisiello Theater（イタリア、レッチェ）
2019年6月29日	Youth Theatre / 第46回インファント・フェスティバル（International Festival of Alternative and New Theatre、INFANT）（セルビア、ノヴィ・サド）
2019年9月5日	Ex Convento Santa Chiara（イタリア、ブリンディジ）
2019年9月9日	Kulturno Informativni Centar Podgorica / FIATフェスティバル2019（モンテネグロ、ポドゴリツァ）
2019年9月16日	Mladinski kulturen centar / MOTフェスティバル2019（北マケドニア、スコピエ）
2019年10月8-9日	ゲルヴァジオ講堂（イタリア、マテーラ）
2019年12月2-6日	Manifatture Knos（イタリア、レッチェ）
2019年12月8日	サン・ドメーニコ劇場（イタリア、クレマ）

©Simone Maci

■Related Program

1) Talk Event: Internationalization of the arts
Date: 10 Mar. 2019
Venue: Matera 2019 Foundation (Matera, Italy)
Participant: Alessandro Pontremoli

2) INFANT TALK
Date: 30 June 2019
Venue: Serbian Cultural Center (Novi Sad, Serbia)
Participant: Emma Tashiro, Antonella Iallorenzi, Maria Grazia Nacci, Mattia Giordano, Angelo Piccinni, Franco Ungaro; Simona Spirovska Kostovska,

3) TELLING BALKAN SHAMES
Date: 16 Sep. 2019
Venue: Macedonian Cultural Center (Skopje, North Macedonia)
Participant: Tommaso Chimenti

4) SHAME TALKS
Date: 9 Dec. 2019
Venue: Manifatture Knos (Lecce, Italy)
Participant: Franco Ungaro

■関連プログラム

1） トークイベント: Internationalization of the arts
日程：2019年3月10日
会場：マテーラ2019オフィス（イタリア、マテーラ）
参加者：アレッサンドロ・ポントレモリ

2） INFANT TALK
日程：2019年6月30日
会場：Serbian Cultural Center（セルビア、ノヴィ・サド）
参加者：田代絵麻、アントネッラ・イアロレンツィ、マリア・グラツィア・ナッチ、マッティア・ジョルダーノ、アンジェロ・ピッチーニ、フランコ・ウンガロ、シモーナ・スピロフスカ・コストフカ

3） TELLING BALKAN SHAMES
日程：2019年9月16日
会場：Macedonian Cultural Center（北マケドニア、モンテネグロ）
参加者：トマソ・キメンティ

4） SHAME TALKS
日程：2019年12月9日
会場：Manifatture Knos（イタリア、レッチェ）
参加者：フランコ・ウンガロ

First Performance in Matera

初演

Performance in Novi Sad

THE KEY VALUES OF HUMAN SHAME PERFORMANCE

Franco Ungaro (Project coordinator- Mediterranean Academy of the Actor)

"Which one of you has a pure identity?"

It is the question that the Japanese performer Emma Tashiro addresses to the audience during one of the most exciting scenes of the performance Humana Vergogna (HUMAN SHAME) coproduced by #reteteatro41 and European Capital of Culture Matera 2019 with the support of EU-Japan Fest.

On September 2019 the question resonated on the stages of the Balkan countries (Montenegro and Northern Macedonia), in countries, as we know, historically populated by ethnic minorities with the presence of Albanians in Serbia and Kosovo, of Serbs in Montenegro, of Serbs, Bulgarians and Albanians in Northern Macedonia. Countries where the entry into the European Union is delayed due to the insufficient democratization of societies and the lack of recognition of minority rights.

In such contexts and circumstances, a show like Humana Vergogna does not exhaust its task in the important aesthetic dimension but accompanies the audience to the rediscovery and reappropriation of key values of European citizenship: human dignity and the centrality of the person, freedom, equality and rights.

"Which one of you has a pure identity?"

Here, more than anywhere else, the performer's question has a taste of challenge, like an invitation to the dialogue and mutual understanding, to the respect for diversity.

There is also an explosion of memories and desires that the show Humana Vergogna triggers, conveying the values of Matera 2019: the desire to overturn hypocrisies, to transform intimate and collective shame into beauty, to overcome conventions and impositions within a society and a patriarchal culture that in Northern Macedonia is still too imbued with gender, racial and religious prejudices.

An idea and a project of change and transition to a beauty that is a balance of soul and body, towards a society that feeds on encounter and respect for others, towards a time that is not only present but an inextricable intertwining of the present past and future.

So the performance Humana Vergogna is a big challenge for arts and societies.

The performance doesn't communicate with a limited audience of experts and professionals, but communicates with a broad audience of spectators of all ages and genders, of all social and cultural backgrounds.

It uses a language accessible to all and tells topics that touch each of us. It not only communicates with the audience but allows the public to be part of it, to be involved, to feel itself a protagonist by communicating its shames to the performers (Each spectator is called to fill in a paper where he writes his shame).

Thanks to the work of the director and choreographer Silvia Gribaudi and the performers, a particular working methodology has been developed that brings together humor, dramaturgical content, skills and professional techniques.

The innovative work method has been particularly appreciated in Montenegro and Northern Macedonia where there is a strong and long tradition of training the actors based on the relationship between word, gesture and action, where however the primacy of the text on the choreographic action is noted.

The lesson that can be learned from Humana Vergogna can be that of the need to reinvent and innovate the languages of the scene, further contaminating genres and techniques, making theater, dance, visual arts dialogue without never forgetting to communicate with the audience.

Following Mr. Kogi's visits to the Balkan countries that introduced EU-Japan Fest and its specific mission here, the tour of the performance allowed those countries to enter into a relationship with one of the Matera 2019 projects that is considered a good practice in terms of co-planning and co-creation.

Now this project is inspiring and guiding the work being done in the Balkans for the candidatures of new European capitals of Culture in the coming years.

For the year 2020, we expect to bring the show to countries like Japan and Korea, where the topic of the shame is particularly felt, especially among the younger generations.

The hope is to be able to meet and talk together with Japanese and Korean artists with whom we would like to share working methods to enrich our knowledge. But above all, we are interested in meeting the young spectators to whom the performance will surely give moments of awareness but also a lot of hope and joy of life.

Before Human Shame in Lecce ©Simone Maci

パフォーマンス作品『ヒューマン・シェイム』の持つ主要価値

フランコ・ウンガロ（Mediterrean Academy of the Actor、プロジェクトコーディネーター）

「あなた達のなかで純粋なアイデンティティを持つ者はいるのか？」

これは、パフォーマンス作品『ヒューマン・シェイム』で最も興奮高まる一場面のなかで、日本人パフォーマー田代絵麻氏が観客に投げかけた問いです。本作は、EU・ジャパンフェスト日本委員会からのご支援を受け、#retetatro41（文化芸術団体）とマテーラ2019の共同制作により実現したものです。

2019年９月、バルカン諸国のモンテネグロと北マケドニアの舞台で、その問いが響き渡りました。ご存じの通り、当諸国には、セルビア共和国とコソボ共和国のアルバニア系民族、モンテネグロのセルビア系民族、北マケドニア共和国のセルビア系、ブルガリア系、アルバニア系の民族の存在から窺えるように、歴史的に少数民族が居住しています。これらの国家では、社会の民主化不足と少数民族の権利に対する認識の欠如が原因で、欧州連合への加盟が遅れているのが現状です。

こうした文脈および状況において、『ヒューマン・シェイム』のような舞台は、重要な美学的側面においてその使命を余すところなく発揮するだけに留まらず、観客に寄り添いながら、人間の尊厳および人格の中心性、自由、平等、権利といった欧州市民権が掲げる主要価値観の再発見と再我有化へと導いているのです。

「あなた達のなかで純粋なアイデンティティを持つ者はいるのか？」

ここでは、他のどこの都市以上に、役者の発するその問いが挑戦的な意味合いを帯びており、それは対話や相互理解、さらには多様性の尊重へといざなう招待状のようでもあります。

また、『ヒューマン・シェイム』の舞台を引き金に爆発する記憶や願望が、マテーラ2019の価値観を表しています。それはすなわち、偽善を覆し、私的かつ集合的な恥を美へと昇華させ、今もなお性的、人種的、宗教的偏見が浸透している北マケドニアの社会と家父長制文化における因習や強要を打ち破りたいという欲求です。

出会いや他者への敬意によって育まれる社会に向けて、そして現代だけでなく、現在と過去と未来が複雑に絡み合う時代に向けて、魂と肉体のバランスが織り成す美へと変化と昇華を遂げる発想およびプロジェクト。

つまり『ヒューマン・シェイム』のパフォーマンスとは、芸術と社会のための壮大な挑戦そのものといえるのです。

このパフォーマンスは、一握りの有識者や専門家ではなく、あらゆる年齢層、性別、社会的および文化的背景の幅広い観客と心を通わせます。

本作は万人に通じる言語を用いて、私達一人一人の心に触れる話題を語りかけます。それは観客とコミュニケーションを図るだけでなく、人々が作品と一体となり、積極的に関与し、役者を通じてこの作品に登場する恥と通じ合うことにより、このパフォーマンスそのものが主人公であると感じるよう促します（観客の皆さんには、用紙に各自の恥を記入していただくよう呼びかけています）。

監督兼振付師のシルヴィア・グリバウディ氏と役者達による取り組みが奏功し、ユーモア、劇作術的内容、技能そしてプロフェッショナルな技巧がひとつになった、独特な制作方法論を展開させるに至ったのです。

その画期的な制作手法は、モンテネグロ、北マケドニアでとりわけ高い評価を獲得しました。これらの国々では、振付の動作についての台本の重要性を理解した上で、言葉とジェスチャーと動作の関係に重点を置いた俳優養成の伝統が長年にわたって強く根付いているためです。

『ヒューマン・シェイム』から学べる教訓としては、場面の言語の再構築と革新を図り、ジャンルと技法のさらなる融合を推し進め、観客とのコミュニケーションを決して忘れることなく、演劇とダンスと視覚美術による対話を創出することの必要性が挙げられます。

古木氏のバルカン諸国訪問の際に、EU・ジャパンフェスト日本委員会と同委員会のこの都市における具体的な任務についてご紹介いただいたことを受け、本パフォーマンスの巡回公演がきっかけでこれらの国々がマテーラ2019の公式プロジェクトのひとつと関係を結ぶ結果となったことは、共同企画および共創という観点において優れた実践と言うことができます。

今や本プロジェクトは、バルカン諸国において進められている、将来の新たな欧州文化首都の候補都市の取り組みに、ひらめきと指針をもたらしています。

私達は2020年に向けて、日本や韓国のような、特に若い世代のあいだで恥に関する話題がとりわけ顕著に感受される国々で巡回公演を実施したいと考えています。日本と韓国のアーティスト達と対面し、語り合うことで、制作手法を共有し合い、見識をより豊かなものにしたいという望みがあります。しかし私達は、何よりも増して、この舞台によって気づきの瞬間や人生における多大な希望と喜びがもたらされるであろう若き観客達との出会いに関心を抱いています。

©Fondazione Matera Basilicata 2019

Floor Juggling performance: “Inverted Tree”

フロア・ジャグリング公演 :『逆さの樹』

Date / Venue

15~16 Mar. 2019
Parco del Castello (Matera, Italy)

Artist

Hisashi Watanabe (Atama to Kuchi)

日程 / 会場

2019年3月15日～16日
カステッロ広場（イタリア、マテーラ）

アーティスト

渡邉尚（頭と口）

CONTACT

Ms. Ariane Bieou
(Fondazione Matera Basilicata 2019)
bieou@matera-basilicata2019.it
Mr. Hisashi Watanabe (Atama to Kuchi)
atamatokuchi@gmail.com

Astonishing physical ability, creativity enchant global contemporary dance and juggling worlds

Held in Matera over five weeks in February and March, “Circus+” grew out of the traditional circus and presented visitors with a modern circus featuring new aspects. Featuring 112 artists and groups sourced from creative and innovative modern circuses throughout the world, the festival sold out all performance tickets and treated 10,000 people to circus performances. Hisashi Watanabe’s *Atama to Kuchi* company presented its juggling performance “Inverted Tree” in the final week of the festival, stunning audiences with its combination of traditional juggling and contemporary dance flavored with elements of acrobatics and contortion that highlight physical flexibility.

世界のコンテンポラリーダンスとジャグリング界を魅了する、驚異の身体能力と創造性

現代サーカス・フェスティバル「Circus+」は２月から３月の５週間にわたってマテーラで開催されました。創造的で独創的な現代サーカスを世界中から呼び寄せて行われたこのフェスティバルには、112組のアーティストが参加しました。すべての公演チケットは完売し、一万人がフェスティバルを通してさまざまなサーカス・パフォーマンスを楽しみました。伝統的なサーカスから発展し、新たな局面をみせている現代サーカスを来場者に提示した「Circus+」。渡邉尚率いるカンパニー「頭と口」によるジャグリング・パフォーマンス『逆さの樹』の公演はフェスティバルの最終週に行われ、伝統的なジャグリングに、コンテンポラリーダンスやコントーションなどの要素が加わったそのパフォーマンスは、集まった観客を圧倒しました。

Floor Juggling performance: "Inverted Tree"

An astounding juggling performance in Matera

Ariane Bieou (Cultural Manager Fondazione Matera Basilicata 2019)

Among contemporary art forms, the circus is perhaps the most versatile and original, referring to complex and powerful imagery able to capture the attention of the most diverse audience. Despite being born centuries ago, circus disciplines are nowadays the ground of intense artistic research which creates innovative contaminations with other art forms, such as dance and theatre.

Matera 2019 opened its year as European Capital of Culture with a grand program of circus arts, featuring the best and brightest artists and companies active on an international level, starting from the most traditional and reminiscent of what is considered the "classical era" of the circus, to include the most innovative and cutting edge realities, whose work of artistic investigation transcends the definition of a single artistic discipline.

The festival Circus+ spanned the length of five weekends between February 14th and March 17th, each of them centered around a specific theme. From the old classics to the modern days, the intent was to present a diverse roster of internationally renowned artists. Within this framework, we chose the last week, dedicated to the "Circus as a time machine: the pioneers", to host Japanese innovative performer Hisashi Watanabe with his company *Atama to Kuchi*.

Founded in Kyoto in 2015 and composed of artists Hisashi Watanabe and Sakurako Gibo, *Atama to Kuchi* has already taken part in several international festivals and tours, visiting Japan, South Korea, Taiwan, France, Spain, and the Czech Republic. In 2016, its piece "Inverted Tree" was selected as a finalist in the widely renown "Toyota Choreography Award".

Hisashi Watanabe has been working on jugglery age of 20, gradually shifting the focus of his work onto the body of the performer rather than on the objects, and incorporating modern dance and contortionism in his pieces.

With the aim of presenting this company to the audience as well as to the fellow circus collectives, Matera 2019 reached out to *Atama to Kuchi* to ask them to perform their juggling piece, "Inverted Tree" during the closing week of the festival Circus+. Besides having the chance to bring this revolutionary performance to Matera, we were also trying to create a fertile environment where young promising artists could meet and exchange ideas and new collaborations could be born.

Based on Hisashi Watanabe's conception of "juggling as an art form beyond genres", *Atama to Kuchi* presents an experimental take on jugglery as based on a fundamental, non-hierarchical relationship between the human body and the object. The performance contains several cross-disciplinary contaminations, incorporating suggestions from contemporary dance, contortionism, and choreography.

"Inverted Tree" takes the audience on a journey exploring the infinite possibilities of movements contained within the form of the human body, taking inspiration from evolutionary theories. The artist's body recreates the shapes and movements of wild animals, leading the audience in a journey that travels backward along the evolutionary path.

The music accompanying the piece echoes this vision, choosing to employ a discordant composition, often changing in tones and complemented with natural sounds such as animal voices and background noises. Combined with the crepuscular atmosphere in the circus tent, the audience was invested with a strong feeling of being housed in a greenhouse inhabited with all sorts of animal forms.

The light system completed the performance with a system of lights directed and coordinated with pinpoint accuracy to highlight the physical presence and the power of the artist's movements on stage. Changing in color to complement the music, mutating from a bright red to a resplendent green to a pure white, it evoked the feeling of a body moving between different forms and retracing the steps of evolution.

Hisashi Watanabe and Sakurako Gibo's visit was the occasion to start a dialogue and discuss his next performances and projects and Matera 2019 remains very interested in any possible future collaboration with this unique company.

Matera had the chance to cheer for an amazing performance who raised much enthusiasm in the audience, captivating the young and the elderly both, and creating a lively, energetic atmosphere.

Notwithstanding the physically demanding performance, Hisashi Watanabe showed great generosity in welcoming the high number of people who desired to compliment him on his piece, asking for a signature on their Matera 2019 Passport, and spontaneously enacting small choreographies for his little fans.

The performances were an outstanding success under all points of view. We are profoundly grateful for the chance to work with an artist of Hisashi Watanabe's calibre, and we hope there will be the chance to work together again in the future.

マテーラを舞台に驚異のジャグリングパフォーマンス

アリエンヌ・ビウー（マテーラ2019文化マネージャー）

サーカスは、現代芸術のなかでも、おそらく最も応用性と独創性に富んだ表現形態ということができ、複雑かつパワフルな視覚的演出には、極めて幅広い観客層の目を釘付けにする力があります。その誕生は数世紀前に遡るにもかかわらず、サーカスの領域は、現代においてダンスや演劇といった異なる表現形態との画期的な融合を生み出す精力的な芸術研究の土壌となっています。

マテーラ2019は、サーカス芸術の大型プログラムで欧州文化首都年の幕開けを飾り、極めて伝統的ないわゆるサーカスの「古典期」を彷彿とさせる劇団から、単独の芸術領域の定義を超越した芸術的探究が織り成す作品に取り組む最も画期的で最先端を行く存在に至るまで、国際的レベルで活躍する超一流の精鋭アーティストおよびサーカス団を披露しました。

フェスティバル「サーカス＋」は、2月14日から3月17日までの5回の週末で成る会期にわたって開催され、週末ごとに特定のテーマを中心に展開しました。往年の名作から現代ものまでを網羅しながら、多彩な世界的著名アーティストのラインアップをお届けするのがねらいでした。この枠組みのなかで、私達は「タイムマシーンとしてのサーカス：先駆者たち（Circus as a time machine: the pioneers）」という特集の組まれた最終週を選んで、革新的日本人パフォーマー渡邉尚氏が率いるカンパニー「頭と口」をお迎えするに至りました。

2015年に京都を拠点に発足、アーティスト渡邉尚氏と儀保桜子氏で成るカンパニー「頭と口」は、日本、韓国、台湾、フランス、スペイン、チェコ共和国など、既に数々の国際的フェスティバルやツアーの参加経験をお持ちです。2016年には、作品『逆さの樹』が、広く名高い「トヨタコレオグラフィーアワード」のファイナリストに抜擢されました。

渡邉尚氏は、20歳よりジャグリングに取り組むなかで、次第に制作の焦点を物体からパフォーマーの身体性へと移し、作品にはコンテンポラリーダンスや曲芸が取り入れられています。

このカンパニーを観客ならびに同胞のサーカス集団に紹介するという志のもと、マテーラ2019は「頭と口」に連絡を取り、フェスティバル「サーカス＋」の最終週にジャグリング作品『逆さの樹』の公演をお願いできないか打診しました。この革新的なパフォーマンスをマテーラに誘致するチャンスを得ること以外にも、私達は若手の有望なアーティスト達が出会い、意見交換をし、新たなコラボレーションが生まれる肥沃な環境を創り出す試みに取り組んでいました。

渡邉尚氏が考えるジャンルを超えた芸術形態としての「ジャグリング」の観念に基づき、カンパニー「頭と口」は、人間の体と物体のあいだの根源的かつ非階層的な関係に則ったジャグリングの実験的解釈を体現しています。そのパフォーマンスには、コンテンポラリーダンス、コントーション（軟体芸）、コレオグラフィー（振付）からヒントを取り入れた、複数の領域横断的融合が織り交ぜられています。

『逆さの樹』は、進化論から着想を得て、人間の身体の形状に秘められた動きの持つ無限の可能性を探求する旅へと観客を連れ出します。アーティストの身体が野生動物の形や動きを再現しながら、進化の過程を逆戻りに進む道のりに観客を導いていきます。

この作品に付随する音楽には、不協和音が奏でる楽曲が意図的に用いられ、ときに音色の変化や、動物の鳴き声や背景の雑音といった自然音を伴いながら、この情景に呼応しています。サーカスのテント内の薄暗い雰囲気も相俟って、観客にはあらゆる種類の形をした動物達が棲む温室に入れられたような強烈な感覚がもたらされました。

舞台上での身体的存在感やアーティストの動きの力強さを際立たせるため、このパフォーマンスには、システム化された照明が寸分違わぬ正確さで向きを定めたり連動する照明システムが備えられました。鮮やかな赤から輝く緑色、そして純白へと変容しながら音楽に生彩を添える色の変化が、身体が形を変えるまでのあいだの動きや、進化の歩みを後ろ向きにたどる感覚を呼び起こしたのです。

渡邉尚氏と儀保桜子氏の訪問は、次なる公演やプロジェクトに関する対話や議論を開始する場となり、マテーラ2019としましては、この独創的なカンパニーとの将来的なコラボレーションが望めるあらゆる可能性に、今なお強い関心を抱いております。

マテーラは、観客のあいだに多大な熱気を巻き起こし、老若問わず魅了し、活き活きとしたエネルギーに満ち溢れた雰囲気を生み出した驚異的なパフォーマンスに喝采を送るチャンスを手にしました。

体力的に厳しいパフォーマンスであったにもかかわらず、渡邉尚氏は、作品について賛辞を送りたい、マテーラ2019パスポートにサインをお願いしたいと熱心な大勢の人々を歓迎し、さらには小さな子供のファン達のためにちょっとした振り付けを演じたりと、非常に寛大な振る舞いを見せてくださいました。

今回の公演は、あらゆる観点から目覚ましい成功を収めたといえます。私達は、渡邉尚氏のような実力に満ちたアーティストと協働する機会に恵まれたことに深い感謝の念を感じるとともに、今後再び一緒に取り組む好機があることを願っております。

Conference Movi…mente: Comparison between Japanese and Italian educational models of sports activity

カンファレンス　Movi...mente：日本とイタリアのスポーツ教育モデルの比較

Revisiting mental readiness and physical intelligence in karate in educational contexts

FIJLKAM, the comprehensive martial arts federation in the Basilicata region, held an international conference and summer/autumn camp. Meeting the sense of crisis over diminishing opportunities for children and young people to exercise in their daily lives, karate is promoted as an activity for educational venues conducive to both mental and physical growth. The “Movi…mente” project extended an invitation to Mayor Wakabayashi of Gotemba city in Shizuoka prefecture, where the Italian karate association is conducting its training camp ahead of the 2020 Tokyo Olympics, and Principal Kikuchi of Nishi Gotemba High School. They made speeches on human development through athletic activities at school and the regional significance of athletic facilities. Specially Appoomted Professor Mitsuo Ogawa of Chukyo University and Osaka University of Arts also spoke at the autumn camp. One looks forward to further comparison and exchange of information between Japanese and Italian, and European, methods of education.

教育現場で見直される、「空手」を通した運動知能の強化と心構え

バジリカータ州の総合格闘技連盟FIJLKAMは夏季・秋季の合宿と国際カンファレンスを開催しました。日常生活のなかで子どもや若者の運動の機会が失われつつあることへの危機感に対して、心身ともに成長できるよう教育現場での活動として奨励されている空手。プロジェクト「Movi...mente」では、東京オリンピック2020大会に向けてイタリアの空手代表団が合宿を行う静岡県御殿場市から若林御殿場市長と西御殿場高等学校の菊池学校長を招聘。学校でのスポーツ活動を通した人間形成や、地域におけるスポーツ施設の意義などについて講演を行いました。また、秋季キャンプでの講演では中京大学や大阪芸術大学の小川光生特任教授も講演。日本とイタリア、そしてヨーロッパにおける教育方法の比較と情報交換が今後も期待されます。

©Basilicata Regional Committee FIJLKAM

Date / Venue

5 July ~ 24 Nov. 2019
Matera, Italy

Participants

Yohei Wakabayashi (Mayor of Gotenba City)
Hajime Kikuchi
(Principal of the Gotemba West High School)
Mitsuo Ogawa (Specially Appointed Professor to Osaka University of Arts)

日程 / 会場

2019年7月5日～11月24日
イタリア、マテーラ

参加者

若林洋平（御殿場市長）
菊池基（西御殿場高等学校校長）
小川光生（大阪芸術大学特任教授）

CONTACT

Mr Giuseppe Attico
(Basilicata Regional Committee FIJLKAM)
presidente.basilicata@fijlkam.it

Mr Mitsuo Ogawa
mitsuoogawa@hotmail.co.jp

■Related Program

1) Conference MOVI...MENTE -the pillars of the future: health, school, sport, civil society
Date: 5 July 2019
Venue: Meeting Room of Provincia Palace (Matera, Italy)
Participant: Yohei Wakabayashi (Mayor),
Hajime Kikuchi (Principal of the Gotemba West High School),
Mitsuo Ogawa (Interpriter), Prof. Menotti Calvani,
Dr. Vito Cilla, Dr. Carlo Calzone; Prof. Pierluigi Aschieri; Dr. Gianrico Carofiglio
Staff: Dr. Attico Giuseppe, Dr. Claudio Di Stefano, Dr. Failla Vincenzo

2) Movi...mente, Summer Camp
Date:1~5 Sep. 2019
Venue: Summer village Portogreco, Scanzano jonico (Matera, Italy)
Participant: Dr.Vito Cilla, Dr.Carlo Calzone, Dr. Verdone Fabio
Staff: Simmi Vito, Veronica Maurizzi, Roberto Deronzi,
Pastore Donato (FIJLKAM National Teacher)

3) Movi...mente, Autumn Camp
Date: 23~24 Nov. 2019
Venue: Meeting Room of Gym Light (Matera, Italy)
Participant: Dr. Mitsuo Ogawa, Dr. Vito Cilla, Dr. Carlo Calzone
Staff: Pastore Donato, Roberto Deronzi, Dr.Claudio Di Stefano, Dr.Attico Giuseppe

■関連プログラム

1）カンファレンス「 MOVI...MENTE -未来の支柱となるもの：健康、学校、スポーツ、市民社会」
日程：2019年7月5日
会場：プロヴィンツィア・パレス会議室（イタリア、マテーラ）
参加者：若林洋平（御殿場市長）、菊池基（西御殿場高等学校校長）、
小川光生（通訳）、メノッティ・カルヴァーニ教授、
ヴィト・チッラ博士、カルロ・カルツォーネ博士;
ピエルルイギ・アシェエ教授; ジャンリコ・カロフィリオ
スタッフ：ジュゼッペ・アッティコ博士、
クラウディオ・ディ・ステファノ博士、
ファイラ・ヴィツェンツォ博士

2）Movi...mente夏季合宿
日程：2019年9月1日～5日
会場：ポルト・グレコ・サマー・ヴィレッジ
（イタリア、スカンツァーノ・イオーニコ）
参加者：ヴィト・チッラ博士、カルロ・カルツォーネ博士、
ヴェルドーネ・ファチオ博士
スタッフ：ヴィト・シンミ、ヴェロニカ・マウリッツィ、
ロベルト・デロンツィ、パストーレ・ドナート
（FIJLKAM 国内教師）

3）Movi...mente秋季合宿
日程：2019年11月23日～24日
会場：Gym Light 会議室（イタリア、マテーラ）
参加者：小川光生博士、ヴィト・チッラ博士、
カルロ・カルツォーネ博士
スタッフ：パストーレ・ドナート、ロベルト・デロンツィ、
クラウディオ・ディ・ステファノ博士、
ジュゼッペ・アッティコ博士

Movi...mente - motor intelligence

Giuseppe Attico (Chairman of the Basilicata Region Committee FIJLKAM)

Movi...Mente is a payoff that immediately leads back to motor intelligence.
Movi...Mente was created in Matera and was experimentally developed in the whole region.
It is a physical activity that aims to contribute to the harmonic development of people's personality by promoting their adaptability to the changes of lifestyles.
It is a physical activity that allows for the development of motor and cognitive functions through opportunities for expression and socialisation, which are committed to respect for the rules.

Through this organizational-operational model aimed at reducing inequalities and allowing children to integrate through careful planning of school and extracurricular activities, it contributes to the development of executive functions aimed at preventing psychopathological disorders. Therefore, motor and sport activity must be experienced as a moment of conquest of self-esteem and gratitude to improve oneself or as an opportunity for enrichment and inner stimulus to overcome prejudices and preconceptions. Learning skills, respect for others, the management of fear and anxiety, introspection, understanding of social roles and hierarchies, will be improved.

It is an activity that is also capable of tackling and preventing the phenomenon of school drop-out by students and pupils and is an activity that places the enhancement of each student's personal inclinations at the center of its objectives.
It is an educational support and a sociopedagogical in-depth study.
Movi...Mente is a good practical application that has realistic effects corresponding to the priorities of the European Union.

The Movi...Mente project also created other events such as, Sport at School - Mind & Movement in the Erasmus+ program, the physical activity guides in the EU together with other national karate federations from France, Germany, Portugal, Poland and Spain.

The project was conceived as a concrete response to problems arising in Europe affecting prepubertal children caused by sedentariness, obesity and, even more seriously, the inadequate development of executive functions.
The aim of the "Movimente" project is to encourage the development of important functions:
• Ability to perceive and exteroceptive/visual-spatial discrimination;
• Ability to perceive and proprioceptive discrimination;
• Afferent synthesis, the Self in a particular situation in relation to a purpose;
• The Self, perceived and represented;
• Structuring of the body scheme.

Developing these important functions enables the child to structure the categories of space and time, to interact with the world around him and with others in a collaborative manner in order to perform group tasks, such as games and studies.

The regular school teacher, taking into account the initial profiles of the children, monitored activities and observed the progress made, in the gym and in the classroom, with the aim of observing:
child behaviour in the Situation and in the Classroom;
the ability to collaborate with group tasks;
the improvement and consolidation of attention and concentration during the Situation and in particular Classroom activities;
school learning (transference), i.e. the development of executive functions using the "enriched environment" protocol in order to have a positive impact on school learning, or significant improvements in interim/final school assessments.

The same protocols regarding neuro-cognitive-motor activities were applied in the chosen schools of sundry regions of participating nations so as to provide comparable data for external evaluators (Faculty of Medicine of University of Padua, Complutense University of Madrid).

The conference was held in Matera on the 5th of July. Neuropsychiatrists, psychologists, pediatricians, high school teachers and mayors from Japan and Italy discussed about topics such as school and motor education and their influence on the health of practitioners and society.
The Japanese delegation consisted of the mayor of Gotemba (Shizuoka Prefecture) and the Principal of the Gotemba West High School who presented the Japanese city, the high school and its school and sports activities as well as the underlying philosophy and ethics.

The Camp was held in Scanzano Jonico in the province of Matera from 1st to 5th September and it saw the participation of about one hundred children who practiced fisical activities, twice a day for 2 hours each time. The autumn camp was held in Matera on 23th and 24th November and dr. Ogawa Mitsuo illustrated the case of the National Student Baseball League and the importance of fair play among children and tweens.
From this comparison the will to continue emerged, working by integrating the experiences, the Japanese and European educational models.

Movi...mente - 運動の心

ジュゼッペ・アッティコ（バジリカータ州地域委員会 FIJLKAM会長）

Movi...Menteは即座に運動知能に効果をもたらすものです。

Movi...Menteはマテーラではじまり、地域全体で実験的に発展してきました。

それはライフスタイルの変化に対する適応力を促進することにより、個々の個性を調和的に発展させることを目的とした身体活動です。

また、ルールを尊重しその中で表現力や社交性を発揮する機会を与えることにより、運動能力や認知能力の向上を可能にします。

差別をなくし平等性について綿密に計算された組織的運用モデルは、学校生活や課外活動での実施により、子供たちが互いに分け隔てなく接することや、精神的疾患を防止するための実行機能を養うことに貢献しています。運動やスポーツは、自尊心や向上心の獲得、偏見や先入観の克服等を経験する機会を与えることで精神的な豊かさを育みます。そして、技術の習得、他人への敬意、恐怖や不安のコントロール、自己反省、社会における役割やヒエラルキーへの理解が深まります。

さらに、生徒の自主退学という事象を防止することのできる取り組みであり、各生徒の個人的な好み／傾向の強化を主な目的とする活動です。

それは教育的支援であり、社会教育学的な綿密な研究です。

Movi...Menteは欧州連合の優先事項に対応し、現実的な効果がある実用的な活動です。

Movi...Menteプロジェクトはエラスムス＋プログラムのSport at School - Mind & Movementのように、欧州連合の身体活動ガイドの枠組みに則った各種イベントをフランス、ドイツ、ポルトガル、ポーランド、スペイン等の各国の空手連盟と共に実施しています。

本プロジェクトは、思春期前の児童に影響を与えている、座りがちの生活や肥満、さらに深刻なものでは、実行機能の不十分な発達等、ヨーロッパで起こっている青少年への問題に対する具体的な対応策として考えられました。

「Movi...Mente」プロジェクトは重要な機能の発達を促進すること目的としています。

・外受容/視覚空間差別を知覚する能力
・固有受容差別を知覚する能力
・求心性統合、特定の状況にいる自己と目的との関係
・認識され、表現される自己
・身体像の構築

これらの重要な機能の発達は、子供に空間や時間のカテゴリを構築させ、身の回りの世界や他者と協力してゲームや勉強などのグループ課題を実行できるようにします。

教師は子供の初期プロフィールを考慮して、以下を観察する目的で体育館や教室で活動を監視し、進捗を観察しました。

・子供の一般的なシチュエーションおよび教室での態度
・協力してグループ課題ができるか
・シチュエーションおよび特定の授業中における注意力と集中力の強化と改善
・学校学習（移動）、すなわち、学校での学習に良い影響を与え、中間／期末試験の結果や成績の大幅な向上を得るための、「豊かな環境」プロトコルを使用した実行機能の発達。

外部の評価者（パドヴァ大学医学部、マドリード・コンプルテンセ大学）に比較可能なデータを提供するために、参加国の様々な地区から選出された学校で、同じ神経認知運動活動に関するプロトコルを利用しました。

7月5日にマテーラでカンファレンスが開かれました。日本とイタリアから、精神神経科医、心理学者、小児科医、高校教師、市長らが集まり、学校や運動教育などのトピックと、実践者の健康や社会に与える影響について議論しました。

日本からは静岡県の御殿場市長と御殿場西高校校長が代表として出席し、日本の都市、高校、スポーツ活動、および根本的な哲学や倫理について紹介しました。

9月1日から5日にかけてマテーラにあるスカンツァーノ・イオーニコでキャンプが開催され、約100名の児童が参加し、1日に2回、各2時間ずつ身体活動を実践しました。秋のキャンプは11月23・24日にマテーラで開催され、小川光生特任教授は学生野球連盟の事例と青少年のフェアプレーの重要性について説明しました。

この比較から、日本とヨーロッパの教育モデルや経験を融合させ、継続する意向が生まれました。

Open Design School: City Pop-Up Architecture

オープン・デザイン・スクール：City Pop-Up Architecture

©Open Design School

Exploring ways to urban renewal through design thinking and mobile kitchen

"City Pop-Up Architecture" is an architectural design project operated by the Open Design School at Matera 2019 that seeks to revitalize spaces in the city as performance spaces for workshops, music, theater and the like. The project's first venture was "the Solar Cooking Club" workshop by the architecture unit Yoshiharu Tsukamoto and Momoyo Kaijima of Atelier Bow-Wow. Their solar-powered kitchen, placed in a wrapped cart for mobility at the workshop, is capable of moving anywhere to provide people with food. They selected the materials used in cooking through interviews with food producers who employ traditional farming methods. The children aged six to thirteen who took part in the workshop observed the vegetables grown on the ODS farm and tasted solar-powered cooking as they learned about differences in agricultural methods.

デザイン思考と移動キッチンで探る、街の活性化方法

"City Pop-Up Architecture"はマテーラ2019のオープン・デザイン・スクール（ODS）が企画する建築デザイン・プロジェクト。街中の空間をワークショップや音楽・演劇などのパフォーマンス公演が行われる場所として活性化し、人々の対話の場にしていこうとする本プロジェクトは、その第1弾として建築ユニット、アトリエ・ワンの塚本由晴氏、貝島桃代氏と共に「ソーラー・クッキング・クラブ」と題したワークショップを実施しました。太陽光エネルギーを使用したキッチンは、ワークショップのためにラッピングされた車で移動することができ、人々に料理を提供するためにどこへでも移動することが出来ます。料理に使用される食材は伝統農法で栽培を行う生産者たちのインタビューに基づいて選ばれました。また、ワークショップに参加した6歳から13歳の子どもたちは、ODSの農園に栽培された野菜を観察し、農法の違いについて学びながら、太陽光エネルギーを使用した調理に挑戦しました。

Date / Venue

21~25 Sep. 2019
Casino Padula (Matera, Italy)

Artist

Atelier Bow-Wow
(Yoshiharu Tsukamoto and Momoyo Kaijima)

日程 / 会場

2019年9月21日～25日
カジノ・パドゥーラ（イタリア、マテーラ）

アーティスト

塚本由晴、貝島桃代（アトリエ・ワン）

CONTACT

Ms. Rita Orlando (Open Design School / Matera-Basilicata 2019 Foundation)
orlando@matera-basilicata2019.it

Mr. Yoshiharu Tsukamoto/ Ms Momoyo Kaijima (Atelier Bow-Wow)
ytsukamoto@bow-wow.jp

©Open Design School

©Open Design School

■Related Program

1) Artist Talk "Creating Better Accessibility to the Local Resources"
Date: 24 Sep. 2019
Venue: Ipogei di San Francesco
Participant: Yoshiharu Tsukamoto

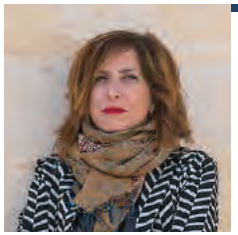
2) Open City
Date:1 Sep. 2019~30 May 2020
Venue: Open Design School Matera

■関連プログラム

1）アーティスト・トーク
"Creating Better Accessibility to the Local Resources"
日程：2019年9月24日
会場：Ipogei di San Francesco（イタリア、マテーラ）
参加者：塚本由晴

2）Open City　プロジェクト
期間：2019年9月1日～2020年5月30日
会場：Open Design School Matera（イタリア、マテーラ）

©Open Design School



Circulating entities

Rita Orlando (Open Design School manager)

The "City pop-up architecture" is meant to be a small structure that can be used and interpreted in various way.
Thinking of small cities like Matera and remote villages, the City pop-up architecture wants to become a cultural circulating entity, stimulating engagement and active participation of citizens.
The design is open source, available for everybody to use and change according to her needs, being a way to empower communities and promoting the exchange of knowledge.

The purpose is to provide a toolkit for the activation of public spaces, transforming them into active spaces where workshops, talks, performances and social activities can happen. A network of mobile spaces that can bring books, performances, music, theatre and reading to under-served communities across Basilicata and in the rest of the world. They will become points of encounter and of cultural production: thanks to the mobile infrastructure of circulating entities, they will host screenings, writing workshops, performances and reading groups.

Atelier Bow-Wow, a worldwide renowned architecture and design studio, was the natural choice to deliver this kind of project with Open Design School: both groups share an open and participative approach and are focused on community engagement since the beginning of the process.

The project aims at establishing a collaborative design process, using the methodology "users ad designers", not only mapping the needs of communities but, rather, pushing them to have new perspectives and find creative and shared solution to the lack of infrastructures.

The first circulating entity, developed under the City pop-up architecture project, was a "solar cooker", an oven using solar energy to cook food under certain conditions (e.g. sun power, latitude, seasonality, sun rays' inclinations, etc.), designed to fit in a bike trolley for transportation.

A wooden box wrapped inside with a mirroring film, cheap and easy to make thus potentially replicable by everybody: using the heat provided by sun rays, especially in summer season and during the warmest hours during the day, changing the inclination of the top and side cover, one can cook different meals.
The boxes have been interpreted as traveling objects too, putting them into trolley fixed to two bikes going around the city to collect food and transport the solar cooker for a practical demonstration.
The vegetables were chosen according to seasonality, after a visit to the local groceries market with interviews with small producer to investigate about traditional farming methodologies.
Kids from 6 to 13 years old were involved in the process: they put labels on each diverse typology of vegetables planted in the Open Design School garden (in collaboration with the Gardentopia project) and learned how to recognize differences and farming methodologies.

Together with the local association "Casa Netural", running a project on recipes from the world, we met a group of students in order to raise awareness around healthy food and renewable energies, reduce carbon foot print, etc.
A first collection of cooking recipes gave birth to a cookbook: it contains information about the solar oven, cooking times and temperatures along with a list of local vegetables, classified by seasonality both for planting than for harvest.
A van, wrapped with "The solar cooking club" graphics, was transformed into a mobile kitchen, fully equipped with a sink, cutlery, plates, pans, etc. and a sliding table: thus, the School courtyard turned into a communal space ready for a community lunch!

"The Solar cooking club" was the first outcome of a wider project: the Open Design School and Atelier Bow-Wow aim at developing a collection of "open source furniture", easy to make, researching around traditional methods in this field.

Investigating the possibility to cook without fossil resources it's a political statement, a democratic way to give a wider access to cooked food regardless of economic conditions.

This kind of insight can indeed nurture a debate around migration: the Basilicata region, like many other places in Italy, hosts, every year, a huge quantity of people working as farmhands that do not have access to proper houses. Thus, every year, temporary villages raise up, full of shacks, unstable structures, makeshift furniture. Studying this phenomenon from a design point of view could lead to creating a catalogue of ready to made solutions available for everybody and developed with various people that indeed have underused skills and cultural background.

The future intention is to create a mixed working group that can work on those topics, trying to give a solution to a local issue which can indeed have a global impact.

巡回移動する施設

リタ・オルランド（オープン・デザイン・スクール、マネージャー）

「City pop-up architecture」とは、様々なかたちでの利用や解釈が可能な小型建築を意図したものです。マテーラのような小規模都市や僻村に当てはめると、「City pop-up architecture」は、市民の関わりや積極的な参加の振興を図るための文化的な巡回移動型施設となることが望ましいと考えられます。そのデザインは、誰もが利用でき、各自のニーズに応じて仕様変更が可能なオープンソース形式で、これがコミュニティに活力をもたらし、知識交換を促進するひとつの手段となります。

その目的は、公共空間の活性化を促すツールキットを提供することで、これらの空間をワークショップや講演、パフォーマンス、社会活動などが展開できる活動的空間に変容させることにあります。移動式空間を結ぶネットワークにより、図書、パフォーマンス、音楽、演劇、読書会などを、バジリカータ州全土ならびに世界の他の地域に点在する十分な機会に恵まれない地域に持ち込むことが可能になります。巡回移動型施設に備わる可動型インフラにより、これらの場所で上映会や作文ワークショップ、パフォーマンス、読書会などが開かれ、出会いや文化創造の拠点となるのです。

この種のプロジェクトをオープン・デザイン・スクールと共同実施するにあたり、世界的に名声高い建築設計事務所アトリエ・ワンは、ごく自然な選択といえました。両グループともに、開かれた参加型アプローチを共有し、そのプロセスの開始段階よりコミュニティの関与に重点を置いているからです。

本プロジェクトは、「デザイナーとしてのユーザー」という方法論を用いて、コミュニティのニーズの明確化のみに留まらず、むしろコミュニティに新たな視点を持ってもらい、創造的な共通の解決法を見出す後押しをする、共創型デザインプロセスの確立を狙いとしています。

「City pop-up architecture」プロジェクトの一環で開発された巡回移動型施設の第一弾となったのが、「ソーラークッカー」です。これは例えば日射量、緯度、季節性、傾斜角度などの一定の条件のもとで、太陽エネルギーを利用して調理できるオーブンで、自転車トレーラーに収まり運搬可能なデザインとなっています。

内側をフィルムミラーで覆った木箱は、安価で簡単に作れることから、可能性として誰にでも再現できます。太陽光がもたらす熱を利用し、特に夏季の一日で最も気温の高い時間帯であれば、上部と側面のカバーの傾斜を変えることで、様々な料理が作れます。

これらの箱も可動対象物として捉えられ、２台の自転車に固定することで、都市を周遊しながら食料を集めるとともに、実演を行うためにソーラークッカーを運搬することができます。

地元の食料品市場を訪問し、伝統農法に関する調査のために実施した小規模農家へのインタビューを踏まえて、季節性に応じた野菜が選ばれました。

このプロセスは、６歳から13歳までの児童を巻き込んで進められました。子供達は、ガーデントピア・プロジェクトとの共同運営によるオープン・デザイン・スクール・ガーデンに植えられた野菜の多種多様な類型ごとにラベル付けをし、違いの見分け方や農法を学びました。

世界各国から集めたレシピに関するプロジェクトを運営する地元組織「Casa Netural」と協働し、私達は健康的な食物、再生可能エネルギー、温室効果ガス排出量削減などへの認識を高めるため、学生グループと会合の場を持ちました。

最初の料理レシピ集をもとに、一冊の料理本が誕生しました。これには、ソーラーオーブン、調理時間、温度についての情報加え、播種と収穫の両方の時季ごとに分類された、地場産の野菜一覧が掲載されています。

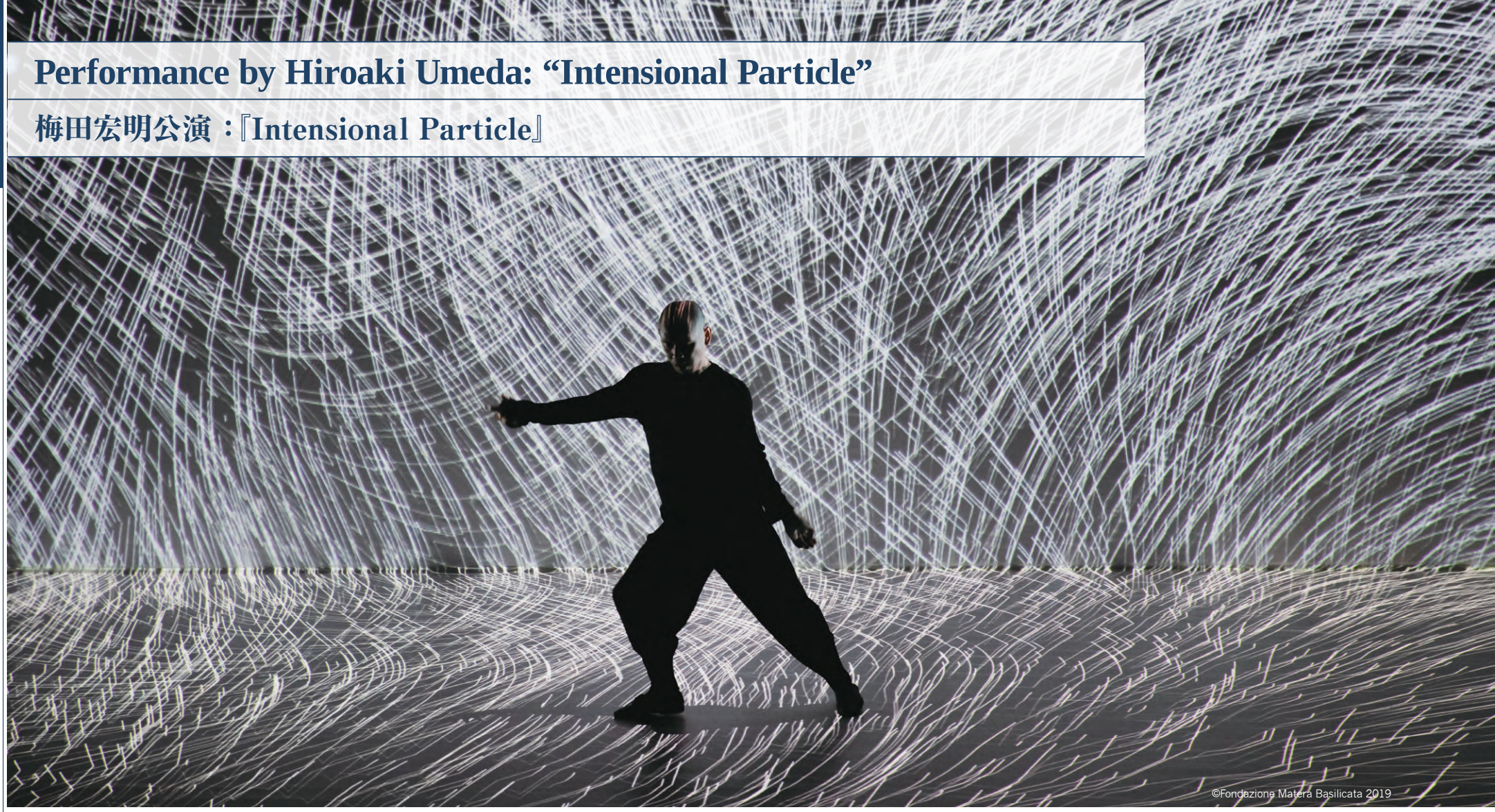
『ソーラー・クッキング・クラブ』のグラフィックで装飾されたワゴン車が、流し台、ナイフやフォーク類、皿、鍋などのほか、伸縮式テーブルを完備した移動型キッチンに変身し、こうして本校の中庭が、コミュニティランチに向けて準備の整った共有スペースに生まれ変わったのです！ソーラー・クッキング・クラブは、オープン・デザイン・スクールとアトリエ・ワンが実現を目指す、簡単に作れる『オープンソースファニチャー』コレクションの開発と、この分野における伝統的手法についての研究から成る、広範にわたるプロジェクトの最初の成果となりました。

火力資源に頼らずに調理をする可能性を探ること、それは政治的表明であり、経済的事情に左右されることなく、より幅広い人達に調理された食事を手にしてもらう機会を提供する、民主的な手段といえます。このような洞察は、移民にまつわる議論をも育み得ます。バジリカータ州では、イタリアの他の地域と同様、毎年のように農業労働者として働く膨大な数の移民を受け入れていますが、これらの人々は適切な住宅の確保がままならないのが現状です。それが理由で、毎年、粗末な小屋や不安定な建造物、その場しのぎの家具がひしめく仮設集落が出現します。こうした現象をデザインの視点から考察することにより、誰もが活用できるオーダーメイド式解決策のカタログ化につながると考えられ、これは、特に十分に活かされていない技能や文化的背景を持つ多様な人々と協働し発展させるべきものなのです。

今後の意向として、こうしたトピックに取り組むべく混成型の作業グループを発足し、地球規模で効果をももたらし得るような、地域の問題に向けた解決策を提示する試みを行っていきたいと考えております。

Performance by Hiroaki Umeda: “Intensional Particle”

梅田宏明公演：『Intensional Particle』



Fusion of dance, technology adorns Matera closing ceremony

The two-week Open Culture Festival was the closing event of European Capital of Culture Matera 2019, presenting performances by artists employing a variety of artistic expression to indicate the fields of change and innovation brought by technology to expression in culture and the arts. The main theme running throughout the year of Matera 2019 was Open Future, and the title of the festival wrapping it up Open Culture, which enjoyed the participation of more local residents than ever with the aim of extending into the future the valuable outcomes and experience born of Matera 2019. The two weeks featured workshops on digital art, conferences, concerts and dramatic performances as well as exhibitions of interactive art. A Japanese participant was Hiroaki Umeda, known for his works employing dance and digital video. A local cultural publication named his “Intensional Particle” a must-see event of the month, and its four performances during the festival drew audiences of over 800 in all.

マテーラのクロージングを飾る、ダンスとテクノロジーの融合

２週間にわたって開催された欧州文化首都マテーラ2019のクロージング・イベント、Open Culture Festival。芸術・文化の表現に、テクノロジーがもたらす変化と革新の領域を示すため、様々な芸術表現を駆使するアーティストによる公演を行いました。マテーラ2019の1年を通したメインテーマ「Open Future」。その締めくくりとなった本フェスティバルは「Open Culture」と題し、マテーラ2019で生み出された貴重な成果と経験を将来に向けてさらに広げることを目指し、より多くの市民の参画を獲得しました。期間中は、デジタル文化に着目したワークショップ、カンファレンス、コンサート、演劇作品のほか、インタラクティブ・アートの展示などが実施されました。日本からはコンテンポラリーダンスとデジタル映像を駆使した作品で知られる梅田宏明氏が参加。『Intensional Particle』公演は地元文化誌に今月の必見イベントとして取り上げられ、期間中の４公演は合計で800人以上の観客を魅了しました。

Date / Venue

8~9 Dec. 2019
Cinema Comunale Guerrieri (Matera, Italy)

Artist

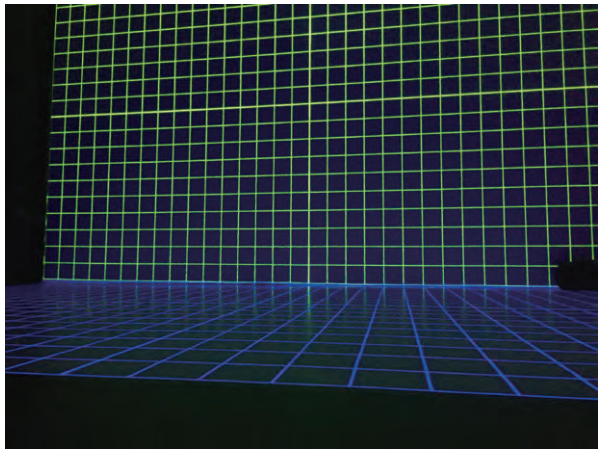
Hiroaki Umeda

日程 / 会場

2019年12月8日～9日
Cinema Comunale Guerrieri
（イタリア、マテーラ）

アーティスト

梅田宏明



©Fondazione Matera Basilicata 2019

CONTACT

Ms Ariane Bieou
(Fondazione Matera Basilicata 2019)
bieou@matera-basilicata2019.it
Mr Hiroaki Umeda (S20)
info@hiroakiumeda.com

A choreography of time and space

Marta Mantovani (Production Assistant - Fondazione Matera Basilicata 2019)

From December 1st to 20th Matera 2019 held the Open Culture Festival, a 19 days long event which culminated in the closing ceremony of the year of Matera European Capital of Culture. These three weeks were dedicated to the central tenet of the candidacy dossier, in order to relaunch the legacy of this extraordinary path: "open culture", which means inclusion, contamination, participation, an eye towards the future.

The pivotal theme of the festival was the innovating influence of digital technologies in the field of art and culture. Matera hosted a variety of events centred around the concept of a "digital culture", including conferences, workshops, concerts, theatre plays and interactive exhibitions. The staging of the performance "Intensional Particle" by Japanese artist Hiroaki Umeda was included in this program.

Hiroaki Umeda is a choreographer and a multidisciplinary artist widely recognized as one of the leading figures of the Japanese avant-garde art scene. His work is acknowledged for the highly holistic artistic methodology with strong digital background, which considers not only physical elements as dance, but also optical, sonal, sensorial and, above all, spatiotemporal components as part of the choreography. Umeda has performed in major festivals and theatres worldwide.

"Intensional Particle" is founded on the visualization of energy: the kinetic energy of the human body is echoed in the sonic and photic impulses that surround the dancer; the rhythm continually changes, transitioning from bouts of speed and movement to moments of stillness and balance. The scene on the stage is impermanent and ever-changing, soliciting an impression of instability in the audience. It seamlessly integrates the expressive languages of dance and digital music and video-making, establishing a dialogic relationship between them. The video and music are not a mere background for the choreography but a fundamental part of the play.

"Intensional Particle" was scheduled on December 8th and 9th and it was staged in Cinema Comunale Guerrieri, the city's public cinema that had recently reopened after being inaccessible for a long time due to restoration operations. The cinema has a very traditional structure, with a slightly declining floor and a gallery, flanked by roman-style columns. It painted a stark but intriguing contrast with the tone of "Intensional Particle", which is very minimalistic and employs cutting-edge technologies.

Hiroaki Umeda arrived in Matera on the 7th, accompanied by his manager Suzuko Tanoiri. The technical equipment had been positioned the day before, but it needed fine-tuning, so they started rehearsing from early in the morning. Seeing Umeda's work was very interesting for his utter precision and concentration, which really made us understand what accuracy and thoroughness a play like "Intensional Particle" requires.

The event attracted much attention, as the originality of the show charmed different kinds of audience. Attendance was always high: more than 200 filled the hall each time. Most of them were in their 20s and 30s and interested in digital art; however, we were happy to see that families and elderly people were numerous as well, thus reaching a target which is generally considered as more "tradition-oriented" and less likely to be attracted to experimental art.

The strong beginning captured the spectators, filling the hall with a sense of stillness and focus for the whole duration of the show. The intensity and intrinsic power of the choreography were deeply captivating, soliciting an atmosphere of utter concentration.

The audience at large received the performance in a positive, enthusiastic way, often dedicating a standing ovation to Umeda. Some people, especially the elderly, were taken by surprise by the performance. "I have never seen anything like that, but it was great!" "It was so spectacular, almost like being in space", were some of the comments we received after the performance.

The enthusiasm of the audience was a true reward for our team because it made us feel like we had really reached our goal to show the revolutionary potential of digital technology as a means of creative expression.

Hiroaki Umeda and Suzuko Tanoiri were very open and friendly. We had the chance to spend time with them and with video-maker Yu Araki -who was in Matera at the time for an artistic residency- and to discuss many interesting topics. We talked about Umeda's artistic vision and his work methods, and we confronted our opinions about digital art and its possibilities. We also learned that he is quite knowledgeable about the state of the Italian football scene!

This project was very successful and enriching for all those involved. It consolidated the city of Matera's relationship with Japan, improving the knowledge of Japanese culture and contemporary art. It was a fruitful exchange that will hopefully pave the way for more collaborations in the future.

時間と空間のコレオグラフィー

マルタ・マントヴァーニ（マテーラ2019、プロダクションアシスタント）

マテーラ2019では、12月１日から20日までの期間、オープン・カルチャー・フェスティバルを開催し、19日間にわたるこの催しは、欧州文化首都マテーラ2019の閉会式にてフィナーレを飾りました。この３週間は、インクルージョン（包摂）、混淆、参加、未来への展望を意味する「open culture」というこの目覚ましい道のりが残すレガシーの新たな門出を迎えるにあたり、立候補声明書に掲げた中核理念に総力が注がれました。

本フェスティバルで極めて重要なテーマとなったのが、芸術文化の分野におけるデジタルテクノロジーのもたらす革新的影響力でした。マテーラでは、「デジタルカルチャー」のコンセプトを主軸とした、カンファレンス、ワークショップ、コンサート、舞台演劇、インタラクティブな展覧会をはじめとした様々なイベントを開催しました。日本人アーティスト梅田宏明氏によるパフォーマンス『Intensional Particle』の上演も本プログラムに含まれています。

梅田宏明氏は、日本の前衛芸術シーンを牽引する第一人者のひとりとして広く認められている振付家・多分野横断型アーティストです。梅田氏の作品は、デジタルアートの影響を色濃く打ち出した、高度にホリスティック（全体的）な芸術方法論を展開していることで評価されており、ダンスとしての身体的要素のみならず、視覚的、音響的、感覚的、そして何にも増して時空的な構成要素もが振付創作の一部として捉えられています。梅田氏は、世界各国の主要なフェスティバルや劇場の舞台で活躍しています。

『Intensional Particle』は、エネルギーの可視化に基づいた作品です。人間の身体の運動エネルギーが、ダンサーを取り巻く音波や光のインパルス（衝動）となってこだまします。そのリズムは絶えず変化を続けながら、湧き起こるスピードや動きから静寂やバランスの瞬間へと遷移します。舞台上の場面は刹那的で刻一刻と姿を変えながら、観客の心に不安定感を誘起します。本作は、ダンス、電子音楽、映像が発する表現言語を継ぎ目なく結合し、これらの言語間の対話的関係を確立しています。映像と音楽は単なる振付の背景ではなく、舞台作品における根幹的要素を成しているのです。

『Intensional Particle』の公演は、12月８日と９日の日程で、修復作業のための長期閉鎖を経て最近再オープンしたばかりの、シネマ・コミュナーレ・グエリエリという市営映画館で披露されました。この映画館は、緩やかな傾斜床とギャラリー席、両側に並ぶローマ様式建築の円柱を配した、極めて伝統的な構造が特徴的です。この会場は、至極ミニマルで最新鋭のテクノロジーを駆使した『Intensional Particle』が醸し出す印象と、対極的でありながら興味深いコントラストを描き出しました。

梅田宏明氏は、マネージャーの田野入涼子氏とともに７日にマテーラに到着しました。技術的機材は前日に設営されていましたが、微調整を要したため、二人は早朝からリハーサルを開始しました。梅田氏が作業に取り組む姿を目の当たりにし、その徹底した緻密さと集中力に多大な関心を抱き、私達は『Intensional Particle』のような作品に求められる精度と完全性を実感させられました。当イベントは絶大な注目を集め、この舞台作品の独創性が多岐にわたる観客層を魅了しました。常時高い動員数をマークし、各公演ともに200名を超える観客がホールを満席にしました。そのほとんどがデジタルアートに関心の高い20代から30代でしたが、家族連れやお年寄りも多数見受けられ、結果として一般的にどちらかというと伝統志向で、実験的芸術に関心が比較的薄いとされるターゲット層に到達できたことを、私達は嬉しく感じています。

迫力ある幕開けが観客の心を鷲掴みにし、上演のあいだ始終静けさと集中力で張り詰めた感覚が会場を満たしました。コレオグラフィーが放つ鮮烈さと内発的な力はどこまでも魅惑的で、全意識を集中させる空気を誘発しました。総じて観客は、この公演を好意的かつ熱烈に受け止め、梅田氏にスタンディングオベーションを送ることもしばしばありました。なかには、特に年配層で、このパフォーマンスに驚愕した様子の方々もいました。終演後に寄せられた感想の一部をご紹介します。「このような舞台は観たことがありませんでしたが、素晴らしかったです！」「非常に壮観で、まるで宇宙にいるかのような感覚を味わいました。」

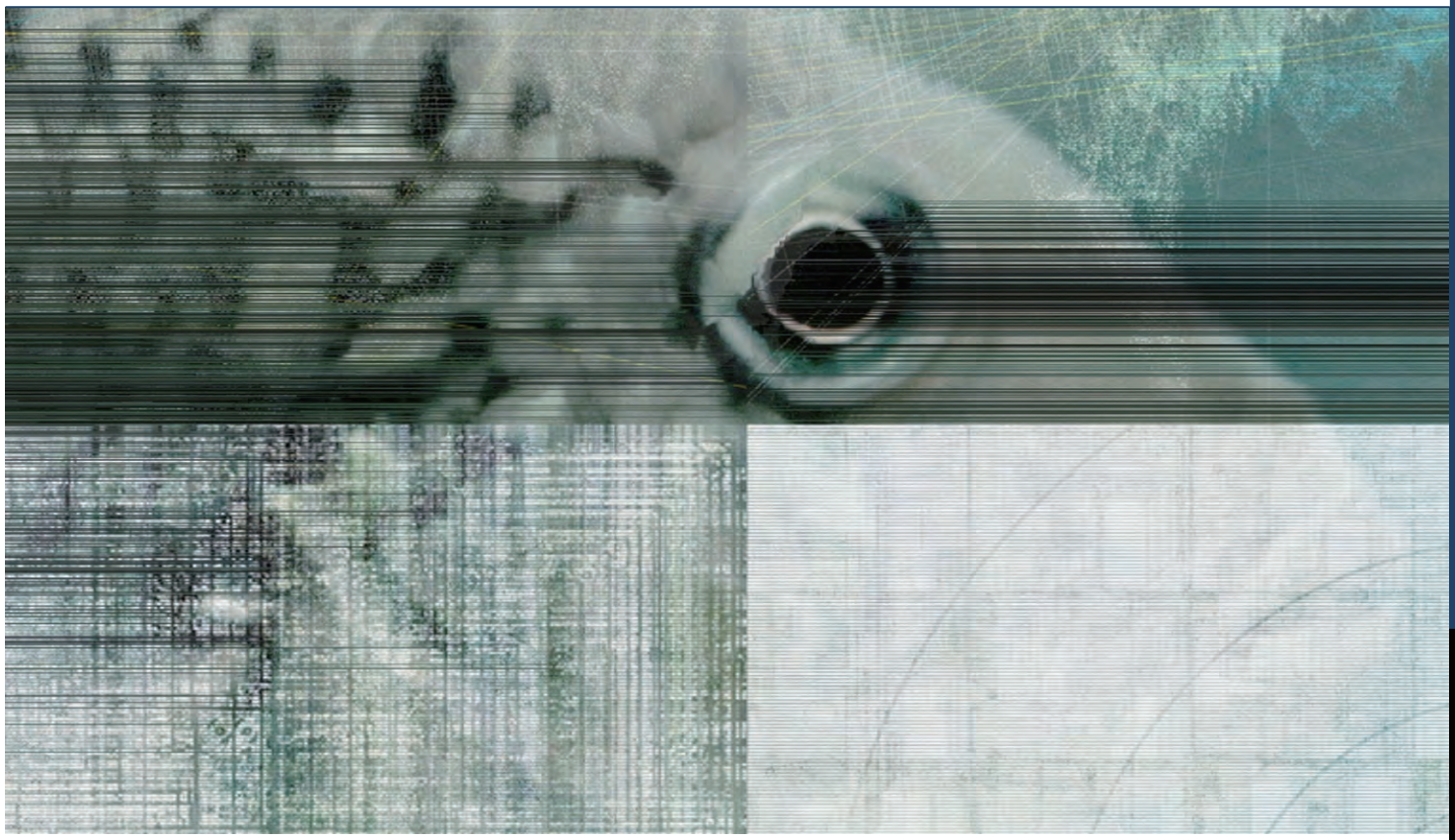
こうした観客からの熱意は、我々チームへの真の報奨となりました。なぜならば、このことが、創造表現の手段としてのデジタルテクノロジーに秘められた革命的な潜在的可能性を示したいという自らの目標に、私達が実際に辿り着いたことを実感させてくれたからです。

梅田宏明氏と田野入涼子氏は、とても率直で気さくなお人柄でした。私達はお二人に加え、その時期に滞在制作のためにマテーラ入りしていた映像作家の荒木悠氏とご一緒し、様々な興味深い話題について語り合う機会に恵まれました。梅田氏の芸術的展望や制作手法について論じ合いながら、私達はデジタルアートとその可能性に対する自らの見解と向き合いました。また梅田氏がイタリアのサッカーシーンの事情に大変詳しいことを知りました！

本プロジェクトは大成功に終わり、関係者全員にとって充実した経験となりました。それはマテーラ市の日本との関係を強固なものとし、日本の文化や現代美術への知識を豊かにしました。この有意義な交流が、将来のより多くのコラボレーションへと道を拓いていくことを望んでいます。

“syn_mod” & “ground_alt” :Closing programs with Ryoichi Kurokawa

黒川良一クロージングプログラム：『syn_mod』&『ground_alt』



©Fondazione Matera Basilicata 2019

Date / Venue

8~9 Dec. 2019
Piazza Vittorio Veneto (Matera, Italy)

Artist

Ryoichi Kurokawa

日程 / 会場

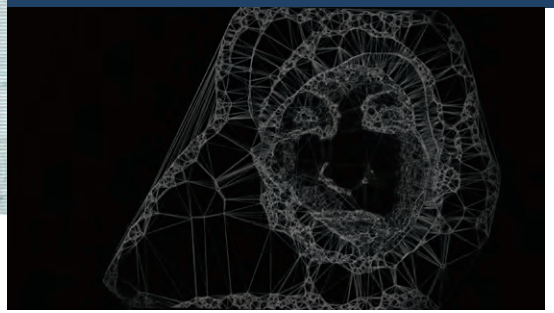
2019年12月8日～9日
ヴィットリオ・ヴェネト広場
（イタリア、マテーラ）

アーティスト

黒川良一

CONTACT

Ms Ariane Bieou
(Fondazione Matera Basilicata 2019)
bieou@matera-basilicata2019.it
Mr Ryoichi Kurokawa
studio@ryoichikurokawa.com



Worldview of Ryoichi Kurokawa returns to Matera

At the sound art project IN ViTRO, Ryoichi Kurokawa presented his “subassemblies”, a collaboration with organizers LOXOSconcept and European Capital of Culture Matera 2019.
The favorable reception accorded this performance led to a video screening at the Open Culture Festival event that adorned the Matera 2019 closing ceremony. Here Kurokawa showed two works: “syn_mod”, from a series that depicts “disorder that was order”, and “ground_alt”, in which chains of abstract images build into polygons. Shown repeatedly over two days, these works again fascinated many viewers. Exhibiting digital art outdoors proved a great opportunity to make this new field of art better known and more widely discussed among the public, a performance that truly embodied the thinking behind the Open Culture Festival of presenting people with new artistic expression employing technology.

マテーラを魅了した黒川良一の世界観、再び

サウンドアート・プロジェクトIN ViTROにて、地元主催者LOXOSconceptと欧州文化首都マテーラ2019との協働制作作品『subassemblies』を披露した黒川良一。
その公演が好評を博したことから、マテーラのクロージングを飾るイベントOpen Culture Festivalでのビデオ作品上映が決定しました。今回披露された作品は「秩序だった無秩序」を映しだすシリーズ作品『syn_mod』と抽象的なイメージの連鎖が多角形を創り上げていく『ground_alt』の2作品。2日間にわたって繰り返し上映された作品は、再び多くの観客を魅了しました。屋外でのデジタルアート作品の展示は、新しい芸術分野をより多くの人々に知ってもらい、話題にしていく大きなきっかけとなり、テクノロジーを駆使した新たな芸術表現を人々に提示するというOpen Culture Festivalの趣旨をまさに体現した公演となりました。

A flash that is wedged in the heart of time

Marta Mantovani (Production Assistant - Fondazione Matera Basilicata 2019)

From December 1st to 20th Matera 2019 held the Open Culture Festival, a 19 days long event which culminated in the closing ceremony of the year of Matera European Capital of Culture. These three weeks were dedicated to the central tenet of the candidacy dossier, in order to relaunch the legacy of this extraordinary path: "open culture", which means inclusion, contamination, participation, an eye towards the future.

The pivotal theme of the festival was the innovating influence of digital technologies in the field of art and culture. Digital art is about transcending limitations: it enables us to reach people across great distances, it connects disciplines to create new expressive languages, and it goes beyond the constraints of materiality providing creative people with unprecedented means to give voice to their imagination. It is perhaps one of the strongest tools to make culture well and truly "open".

Matera hosted a variety of events centred around the concept of a "digital culture", including conferences, workshops, concerts, theatre plays and interactive exhibitions. We wanted to include as many people as possible and to give as wide an overview of different projects as possible. In order to intercept as many people as possible, we set up temporary structures in the city centre to host meetings and demonstrations, inviting data scientists, photographers, game designers and many other professionals who are using the incredible potential provided by digital technologies to give visible form to their imagination.

A big part of the program was focused on artistic productions involving the use of one or more digital media. We therefore extended an invitation to Ryoichi Kurokawa, a Berlin-based Japanese artist globally renowned for his works which combine sound and visual inputs in a strongly synesthetic, almost disorienting approach.

Kurokawa Ryoichi had previously been in Matera with his sonic art performance "subassemblies", co-produced by Fondazione Matera Basilicata 2019 and the cultural association LOXOS, with the support of EU-Japan Fest. The concert had roused much interest both in the aficionados of digital art and in the general audience. Kurokawa is an eclectic artist who employs multiple expressive languages, basing his work on raw data to reconstruct a visual and auditive architecture that invites viewers to use their sensorial perception to go beyond what is immediately perceptible.

Kurokawa's installations and performances can be regarded as pioneering in the application of contemporary technologies, and we were eager to host more of his vast production. We chose to screen a selection of his audio-visual works, which were broadcasted on a 6x3 meters led wall placed in the centre of Piazza Vittorio Veneto, the main square of the city. The objective of this installation was to provide an open space easily accessible to citizens and tourists alike to have a bird's eye view of the projects we developed in the previous year, as well as to maximize the impact of the various screenings we had, which were made available to, potentially, everyone, from locals to passer-byes.

The led wall kept transmitting non-stop, 24 hours a day for the whole festival, alternating video materials from different projects held in Matera, documentaries from our partners and audio-visual artworks by different artists.

Kurokawa's videos were broadcasted repeatedly on December 8th and 9th, shortly before Hiroaki Umeda's "Intensional Particle". The videos we projected were "ground_alt" and the "syn_mod" series. The "syn_mod" series is built around the concept of "ordered disorder" and strongly plays on the impressions of continuous disaggregation and reconstruction of matter. "ground_alt" alternates abstract patterns to let complex networks and intricated polygons emerge.

The videos were very eye-catching in the low dusk light, and never failed to attract numerous spectators, made curious by the glowing images. Projecting these works in a public area proved to be a good idea, because we caught the attention of a diverse group of people, including tourists, families and the elderly.

Their reactions also varied greatly. Some people were downright enthusiastic, some were more puzzled and wondered aloud about the meaning of the videos. Many openly discussed how the videos were realized, and what software the artist had used. The technical intricacies and intriguing aesthetics of the audio-visual artworks gave rise to many captivating and energetic discussions among the audience.

Within the broader context of the Open Culture Festival, Kurokawa's audio-visual installations were instrumental in spreading more awareness of the contemporary digital art scene and the many ways technology is innovating the field of cultural production. This project opened the door to new collaborations between the local artistic communities and digital artists from abroad, and we therefore regards this collaboration as a great success.

European Eyes on Japan/ Japan Today vol. 21 Exhibitions in Matera & Plovdiv

日本に向けられたヨーロッパ人の眼・ジャパントゥデイ vol.21 マテーラ・プロヴディフ展

Exhibition in Plovdiv

Two photographers' perspectives on Tochigi

In the European Eyes on Japan/Japan Today project, visiting European photographers have recorded images of Japan, its routines and scenery. An Italian participant was photographer Alessia Rollo from Lecce, selected in a public recruitment by European Capital of Culture Matera 2019, who spent three weeks living and working in the town of Mashiko. With the assistance of local helpers, she combined in her work two differing images: the Mashiko that she saw and the Mashiko of Japanese imagination. The other participant was Vladimir Pekov from Bulgaria, at the recommendation of European Capital of Culture Plovdiv 2019. During his stay in Tochigi city he made photographs inspired by tales of Japan that he heard as a child, he too capturing images that could never have been achieved without the assistance of local helpers. Exhibitions of their work ran for about a month in Matera and Plovdiv, in July and October respectively. As well as artistic director Mikiko Kikuta and the two photographers, Rollo's local production assistant Rika Minoda attended the reception in Matera and Pekov's assistant Nobuhiro Kato the reception in Plovdiv. The exhibition spaces saw much dialog unfold, for example about the circumstances of the shooting and ideas that it brought about.

それぞれの視点で栃木を捉えた二人の写真家

本プロジェクトは、ヨーロッパから訪れた写真家たちが捉えた、日本の姿、日常、光景を作品に残してきました。イタリアからは、欧州文化首都マテーラ2019による公募・選考を経てレッチェ出身の写真家アレッシア・ローロ氏が参加。益子町にて3週間に渡る滞在制作を行いました。彼女の見る益子と、日本人の持つ益子のイメージ。異なる二つのイメージは現地の協力者たちとのコミュニケーションを経て、作品のなかに落とし込まれて行きました。一方、ブルガリアからは欧州文化首都プロヴディフ2019の推薦によりウラジミール・ペコフ氏が参加。栃木市での滞在では、写真家が幼い頃に聞いた日本についての話からインスピレーションを受けた作品制作が行われ、こちらも地元の協力者なしには成立しえない作品がカメラに収められていきました。マテーラとプロヴディフでは7月と10月にそれぞれおよそ一か月にわたって展覧会を開催。レセプションには、アーティスティック・ディレクターの菊田樹子氏、両写真家に加え、マテーラにはローロ氏の撮影協力者・蓑田里香氏、プロヴディフにはペコフ氏の協力者・加藤誠洋氏もかけつけました。会場では、撮影の様子や、撮影を通しての考察など、来場者も交えて様々な対話が繰り広げられました。

Photo shooting Location

Tochigi Prefecture

Artistic Director

Mikiko Kikuta

Photographer / Period of photographing

Alessia Rollo (Lecce, Italy)
16 Feb. ~ 7 Mar. 2019
Vladimir Pekov (Plovdiv, Bulgaria)
3 Mar. ~ 1 Apr. 2019

撮影場所

栃木県

アーティスティック・ディレクター

菊田樹子

写真家 / 撮影期間

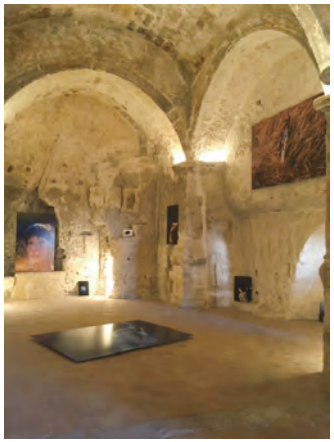
アレッシア・ローロ（イタリア・レッチェ）
2019年2月16日～ 3月7日

ウラジミール・ペコフ
（ブルガリア・プロヴディフ）
2019年3月3日～ 4月1日

CONTACT

Ms. Mikiko Kikuta
eurotoday@nifty.com

Exhibition in Matera



Exhibition in Matera

Date/Venue

20 July ~19 Aug. 2019
Santa Maria di Armenis

マテーラ展

日程／会場

2019年7月20日～ 8月19日
アルメニスのサンタ・マリア教会

■Related Program

【Reception】
Date : 9 Aug. 2019
Venue : Santa Maria di Armenis

■関連プログラム

【レセプション】
日程：2019年8月9日
会場：アルメニスのサンタ・マリア教会

Exhibition in Plovdiv

Date/Venue

21 Oct. ~ 27 Nov. 2019
SKLAD / Tabacco City

プロヴディフ展

日程／会場

2019 年10月21日～ 11月27日
SKLAD / Tabacco City

Exhibition in Plovdiv

Volunteer Bridge Project (VBP)

ボランティア・ブリッジ・プロジェクト（VBP）

CONTACT
Ms Mayumi Taniguchi, Mr Daisuke Kitagawa
(Volunteer Bridge Project)
volunteer_bridge@vesta.ocn.ne.jp

Living the Opera
©Shingo Yoshizawa

Plovdiv Opening Ceremony
©Mayumi Taniguchi

Volunteer programs supporting European Capitals of Culture operations behind the scenes.

The Volunteer Bridge Project (VBP) began in 2019 its full-strength placement of volunteers with the year's host European Capitals of Culture. Five volunteers took part in "Living the Opera", one of the main programs at Matera 2019, and a total of eight volunteers were placed with Plovdiv 2019 to help at the opening ceremony and then at such varied events as in aikido, fashion/design, dance, and noh performance at the puppet theater. VBP also welcomes to Japan volunteers from European Capital of Culture hosts. Two volunteers from Matera 2019, one from Plovdiv 2019 and two from Novi Sad 2021, which is devoting much effort to its volunteer program for its 2021 hosting turn, assisted with Tokyo Festival's outdoor theater program.

Volunteers have never been more essential to operations at European Capitals of Culture, and the importance of international volunteers will only grow in future. The dialog and experience together of VBP participants and local volunteers are enormously formative for each. In 2020 VBP will continue to place volunteers with European Capitals of Culture Galway 2020 and Rijeka 2020.

欧州文化首都の舞台裏を支える、ボランティア・プログラム

2019年より開催年の欧州文化首都へのボランティア派遣が本格的になったボランティア・ブリッジ・プロジェクト（VBP）。マテーラ2019では、現地のメイン・プログラムの1つ「Living the Opera」のプログラムに5名が参加。プロヴディフ2019には、開幕セレモニーを皮切りに、合気道、ファッション／デザイン、ダンス、人形劇に能公演といった多様なプログラムに合計8名のボランティアが派遣されました。また、欧州文化首都開催地からのボランティアの日本国内受入れも実施。東京芸術祭の野外劇プログラム『吾輩は猫である』にマテーラ2019から2名、プロヴディフ2019から1名、そして2021年の開催都市でボランティア・プログラムに力を入れているノヴィ・サド2021からの2名が運営を支えました。

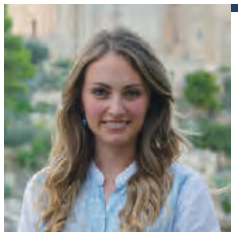
欧州文化首都のプログラム運営には、これまで以上にボランティアが欠くことのできない存在となっており、国際ボランティアの重要性も今後ますます高まっていきます。またVBP参加者と地元のボランティアとの対話・体験は双方にとって大きな糧となっています。VBPは、2020年も引き続き欧州文化首都ゴールウェイ2020とリエカ2020へのボランティア派遣を実施します。

	Program	Period	Venue	Volunteers
Matera	Living the Opera (Abitare l'Opera)	22 July ～5 Aug. 2019	Matera, Italy (Palazzp San Pietro Caveoso)	Rie Akaguma（Freelancer） Noriko Ohkusa（Freelancer） Nio Matsuda（Editor/Writer） Takako Yamada（Actress/ Performer） Shingo Yoshizawa（Actor/Dancer/ Photographer）
Plovdiv	Opening Ceremony	7 ～14 Jan. 2019	Plovdiv, Bulgaria	Momoko Kawano（Writer）
	Aikido Seminar and Embukai	14 ～22 Apr. 2019	Plovdiv, Bulgaria (Sports Hall Olimpiada)	Yu Yonai
	Fashion Design Project: +7 HOURS	11-20 Jan./ 19-31 July 2019	Tokyo, Japan/Sofia, Bulgaria	Ayako Kobayashi （Cameraman/ Director） Ryohei Mizuno （Video Artist/ Director）
	ONE DANCE WEEK	17 Sep. ～ 20 Oct. 2019	Plovdiv, Bulgaria	Ami Matsumura
	Noh Theatre with European Spirit／ The Spirit of the Japanese Puppet	17 ～30 Sep. 2019	Plovdiv, Bulgaria (State Puppet Theatre Plovdiv／ Ancient Roman Theatre)	Kyoko Nakano Shotaro Nozomi Miku Wakiyama
Japan	Tokyo Festival Outdoor Play "I am a CAT"	14 ～ 30 Oct. 2019	Tokyo, Japan (Square in front of Tokyo Metropolitan Theatre)	Preslava Hristova Stoyanova (Plovdiv2019) Pierpaolo Sarra (Matera 2019) Roberta Ruggieri (Matera 2019) Marko Bumbić (Novi Sad 2021) Vojislav Prkosovački (Novi Sad 2021)

	プログラム名	期間	会場	派遣者
マテーラ	Living the Opera	2019年7月22日～8月５日	イタリア、マテーラ （S. ピエトロ・カヴェオーゾ広場）	赤熊莉江（フリーランス） 大草紀子（フリーランス） 松田仁央（編集者・ライター） 山田孝子（俳優・パフォーマー） 吉澤慎吾（俳優・ダンサー・フォトグラファー）
プロヴディフ	開幕式	2019年1月7日～14日	ブルガリア、 プロヴディフ市内各所	河野桃子（ライター）
	直心会道場ブルガリア： 合気道セミナー及び演武会	2019年4月14日～22日	ブルガリア、プロヴディフ （Sports Hall Olimpiada）	米内悠
	ファッションデザインプロジェクト ＋7 HOURS	2019年1月11日～20日、 7月19日～31日	日本、東京都内／ブルガリア、 ソフィア市内	小林綾子（カメラマン/ディレクター） 水野亮平（ビデオアーティスト/ディレクター）
	ONE DANCE WEEK	2019年9月17日～10月20日		松村有実
	山本能楽堂公演／人形劇公演	2019年9月17日～30日	ブルガリア、プロヴディフ （プロヴディフ州立劇場／ 古代ローマ劇場）	中埜響子 望海将太郎 脇山みく
日本国内受入れ	東京芸術祭 野外劇『吾輩は猫である』	2019年10月14日～30日	日本、東京芸術劇場前広場	Preslava Hristova Stoyanova (Plovdiv2019) Pierpaolo Sarra (Matera 2019) Roberta Ruggieri (Matera 2019) Marko Bumbić (Novi Sad 2021) Vojislav Prkosovački (Novi Sad 2021)

ONE DANCE WEEK

Not Theater with European Spirit/
the Spirit of the Japanese Puppet



A Volunteering Bridge between Matera and Japan

Carla Di Grazia (Volunteer project Manager, Matera-Basilicata 2019 Foundation)

Hosting Japanese volunteers in Matera was a dream come true.

Receiving volunteers from Japan to support the Volunteer Team from Matera represented a meaningful opportunity where everyone could learn something new and, this is what effectively happened over the 2 weeks.

As soon as the Japanese volunteers arrived in Matera we thought it could be interesting for them to have contact with the town, its people, its sounds and smells. To this end, Italo, the Volunteer Coordinator, and I, the Volunteer Project Manager, decided to meet them outdoors, in one of the best ice-cream shops of Matera.

Sitting outside, on one of the most popular streets of Matera and eating ice-cream, we had the opportunity to know each other in a more informal way, explain our Volunteer programme and their role.

We invited them to come in Matera in July so that they could take part in one of the main projects organised by the Matera-Basilicata 2019 Foundation, called Living the Opera as well as other events including the opening of the Olympic exhibition called “Road to Tokyo”, where they met prominent representatives from the local authority and Sport organizations.

They were accompanied by a local volunteer much of the time who helped them move around, guiding and introducing them to the rest of the Team who explained the future events and their role.

From the beginning, it was important for us that the Japanese volunteers could make close connections with local volunteers observing what they did and trying to understand why they decided to support their town by volunteering. This allowed friendships to be built between Japanese volunteers and local volunteers and making them feel immediately part of the same team.

The Matera-Basilicata 2019 Foundation granted our annual ticket to the Japanese volunteers, entitled the Cultural Passport, in order to visit and participate in workshops, exhibitions and other cultural events free of charge. Staying in Matera for 2 weeks was not a long time and we wanted to make sure that they could support us during some events, but also enjoy our cultural programme as European Capital of Culture 2019.

The Japanese volunteers took part also to the Mammamiaaa project, a food project, where they were invited to share the preparation of a Japanese recipe in front of the camera. The final product was a video which became part of the digital archive of this project.

Mammamiaaa is a celebration of food and relationships where thousands of meals have been organised across Italy and Europe in the spirit of conviviality, sharing stories about food and cooking.

It was really nice seeing the volunteers having fun during this project and cooking their favourite recipe. They also participated in a community meal together with other people from the project.

Food was a great tool that allowed them to make close connections with people living in Matera. For this reason, we organised different lunch opportunities in local volunteer’s houses. The aim was to create a more intimate experience where volunteers could feel at home, eating together and listening to the stories of our volunteers and their families.

Moreover, the Japanese volunteers also supported the team during some concerts. Their main task was distributing pamphlets and welcoming people. It was a simple task made challenging due to the language barrier.

It was such a lovely surprise for everyone to see them offering a really warm welcome and being so helpful even without knowing the Italian language. For me, it has been inspiring to observe their professionality and enthusiasm to learn in order to make a good impression. Every minute they asked our volunteers to teach them some Italian keyword and I can confirm that they carried out an excellent job.

It was an inspiration for all the volunteers from Matera and the citizens who were at the concert to see them volunteering with a big smile and doing their best to guarantee the smooth running of the event.

This was an opportunity for everyone to learn, to feel the joy of being part of a team and to think how powerful collaboration between different cultures and people can be. people from different cultures.

During the second week, the Japanese volunteers were primarily dedicated to the project Living the Opera. This was a complex project with detailed planning and many artists. Although the Japanese volunteers were not able to follow the project from the beginning because of the short time they stayed in Matera, they quickly understood the project and during the rehearsal, they learned how to guide and manage the audience during this event.

Their support was very precious for us. They were able to give the right indications at the right moment to the people. As this project took place in different points of the city, people had to move from one point to another in a short time, following specific instructions. We all understood how language is not a barrier and if people find the right way to work together in a friendly and collaborative atmosphere, everything is possible.

As I have already mentioned, two weeks are not enough to show the beauty of Matera and all its cultural programme but, I am sure that this volunteering experience allowed everyone to see and appreciate the beauty of people.

Hosting volunteers from a country as far away as Japan, with a different language and traditions, allowed all the volunteers from Matera open their mind and to think of an OPEN future.

OPEN FUTURE for Matera-Basilicata2019 Foundation means also this, offering opportunities where local and international people with different ages and backgrounds are able to communicate and collaborate thanks to cultural events because Culture has to be accessible to everyone.

CONTACT
Ms. Carla Di Grazia
(Matera-Basilicata2019 Foundation)
digrazia@matera-basilicata2019.it

ボランティアが築くマテーラと日本の架け橋

カルラ・ディ・グラツィア（ボランティア・プロジェクト・マネージャー、マテーラ2019）

マテーラに日本人ボランティアを迎えることができ、夢が実現しました。

マテーラのボランティアチームをサポートする日本からのボランティアの受け入れは、各自それぞれが新しいことを学べる有意義な機会としての意味あいがありましたが、この２週間まさにその狙い通りのことが起こりました。

マテーラに日本からのボランティアが到着してすぐ、私たちは彼らにとってマテーラの街や街の人々、音、匂いに触れるのは面白いのではないかと考えました。そのため、ボランティア・コーディネーターのイタロとボランティア・プロジェクト・マネージャーの私は、マテーラで一番おいしいアイスクリーム屋さんのひとつで彼らと会うことに決めました。
マテーラで最もにぎやかな通りのひとつで屋外の席に座ってアイスクリームを食べながら、私たちはよりくだけた雰囲気でお互いについて知り合い、ボランティア・プログラムと彼らの役割について説明する機会を得ました。

日本からのボランティアがマテーラ2019の開催する主要プロジェクトのひとつである“Living the Opera”や、“Road to Tokyo”というオリンピックの展示のオープニングなどのイベントに参加し、地元当局やスポーツ団体の主な代表者と会えるように、私たちは彼らを７月にマテーラに招待しました。
彼らには滞在中ほとんどの間、移動を助けたり、案内をしたり、彼らを今後のイベントやそれぞれの役割を説明するチームの他のメンバーに紹介したりする地元のボランティアが随行しました。

私たちにとって最初から重要だったのは、日本からのボランティアが、地元のボランティアがやっていることを見て、なぜ地元のボランティアが街をサポートしようと決めたのか理解することを通じて、彼らを身近に感じてもらうことでした。そうすることにより、日本のボランティアと地元のボランティアの間に友情が育まれ、すぐに同じチームのメンバーであると感じてもらえました。

マテーラ2019は、日本からのボランティアがワークショップや展示、その他の文化イベントに無料で入場・参加できるよう、文化パスポート（cultural passport）と名付けられた年間チケットを発行しました。

マテーラでの２週間の滞在は長いものではなかったので、私たちは彼らがいくつかのイベントで私たちをサポートするだけでなく、彼ら自身も欧州文化首都2019としての私たちの文化プログラムを楽しめるよう計らいたかったのです。

日本からのボランティアは、“Mammamiaaaプロジェクト”という食べ物のプロジェクトにも参加し、カメラの前で日本のレシピを料理してくれました。成果物はこのプロジェクトのデジタルアーカイブの一部となる映像でした。
食と結びつきを祝う”Mammamiaaa”は、イタリアとヨーロッパ各地で陽気な雰囲気の下に何千もの食事が用意され、食べ物や料理についてのストーリーを共有するプロジェクトです。
ボランティアがこのプロジェクトを楽しみ、お気に入りのレシピを料理するのを見るのはとても嬉しかったです。彼らは、プロジェクトの他の参加者との会食にも参加しました。
食べ物は、彼らがマテーラに住む人々と密接な関係を築く上で素晴らしいツールでした。このため、私たちは地元のボランティアの家で何度か昼食の機会を設けました。この狙いは、日本からのボランティアの人たちに、くつろいだり、一緒に食事をしたり、地元のボランティアとその家族の話を聞いたりして、より親密な体験をしてもらうことでした。

さらに、日本人のボランティアはいくつかのコンサートでもチームをサポートしました。彼らの主な仕事は、パンフレットの配布と来場者を迎え入れることでした。単純な作業でしたが、言語の壁があったため難しい仕事になりました。
彼らがイタリア語を知らなくても、本当に温かく来場者を迎え、役立っているのを見るのは、誰にとっても素敵な驚きでした。私にとっては、彼らのプロ意識と良い印象を与えるために学ぶ意欲を観察することは良い刺激になりました。毎分のように彼らは地元のボランティアにイタリア語の言葉を教えてくれるよう頼んでいました、地元のボランティアが良い仕事をしたことは私が保証します。

マテーラのすべてのボランティアとコンサートに参加していた市民は、彼らが笑顔でボランティアに取り組み、イベントの円滑な運営のために最善を尽くしているのを見て心が動かされました。
これは誰にとっても、学び、チームの一員であることの喜びを感じ、異なる文化と人々の間のコラボレーションがいかに強力なものになれるかについて考える機会でした。

2週間目、日本人ボランティアは主に”Living the Opera”プロジェクトに取り組みました。これは、緻密な計画と多くのアーティストが関わる複雑なプロジェクトでした。マテーラに来て間もない日本人ボランティアは、プロジェクトに最初から参加することはできませんでしたが、プロジェクトをすぐに理解し、リハーサルの間に、このイベント中に観客を案内・管理する方法を学びました。

彼らのサポートは私たちにとって非常に貴重でした。彼らは、人々に適切なタイミングで適切な指示を与えることができました。このプロジェクトは市内のさまざまな場所で行われたため、人々は特定の指示に従って、ある場所から別の場所に短時間で移動する必要がありました。私たちは皆、言語が障壁ではないこと、そして、人々が友好的で協力的な雰囲気の中で一緒に仕事をする正しい方法を見つければ、なんでも可能になることを理解しました。

すでに述べたように、2週間はマテーラの美しさとすべての文化プログラムを見せるのに十分な長さではありませんでしたが、このボランティア経験により、誰もが人間の美しさを目の当たりにし、それに感謝することができたと確信しています。

異なる言語と伝統を持つ遠く離れた国、日本からボランティアを迎えることで、マテーラのすべてのボランティアが心を開き、「開かれた」未来を考えることができました。
マテーラ2019にとって、「開かれた未来」とは、文化イベントを介して、多様な背景を持つ様々な年齢の地元の人々と外国の人々がコミュニケーションやコラボレーションを行える機会を提供することも意味しています。文化は誰もがアクセスできるものでなくてはならないからです。

©Daisuke Takeya ／ Water Tower Festival

©Takao Norikoshi ／ Human Shame

Mobility Support “Passport Program”

モビリティ・サポート「パスポートプログラム」

©Daisuke Takeya ／ Water Tower Festival

©Miracle Works Ikebana

Boost mutual exchange between Japan and the European Capital of Culture for further collaboration!

The European Capital of Culture has grown into a global celebration of culture and the arts welcoming artists from over 100 countries around the world. To encourage further interaction between artists, artistic and cultural organizations in Japan and the European Capital of Culture, EU-Japan Fest has launched the "Passport Program", a mobility support program for wider people related to art and culture.
Through this program, we hope that artists and cultural stakeholders from a variety of genres will visit and interact with Japan and European Capitals of Culture (ECoC), and create sustainable networks and programs for the future.

Participant	Period	Program/Project	ECoC
Ms Marie Takimoto	1～10 Mar. 2019	Humana Vergogna	Matera 2019
Mr Takao Norikoshi	1～9 Mar. 2019	Humana Vergogna	Matera 2019
Mr Daisuke Takeya	30 May～11 June 2019	Water Tower Art Fest/AIM meetings	Plovdiv 2019
Mr Takao Norikoshi	7～21 Oct. 2019	Humana Vergogna	Matera 2019
Ms Eikou Sumura	27 Nov.～3 Dec. 2019	Sogetsu Ikebana Art	Plovidv 2019

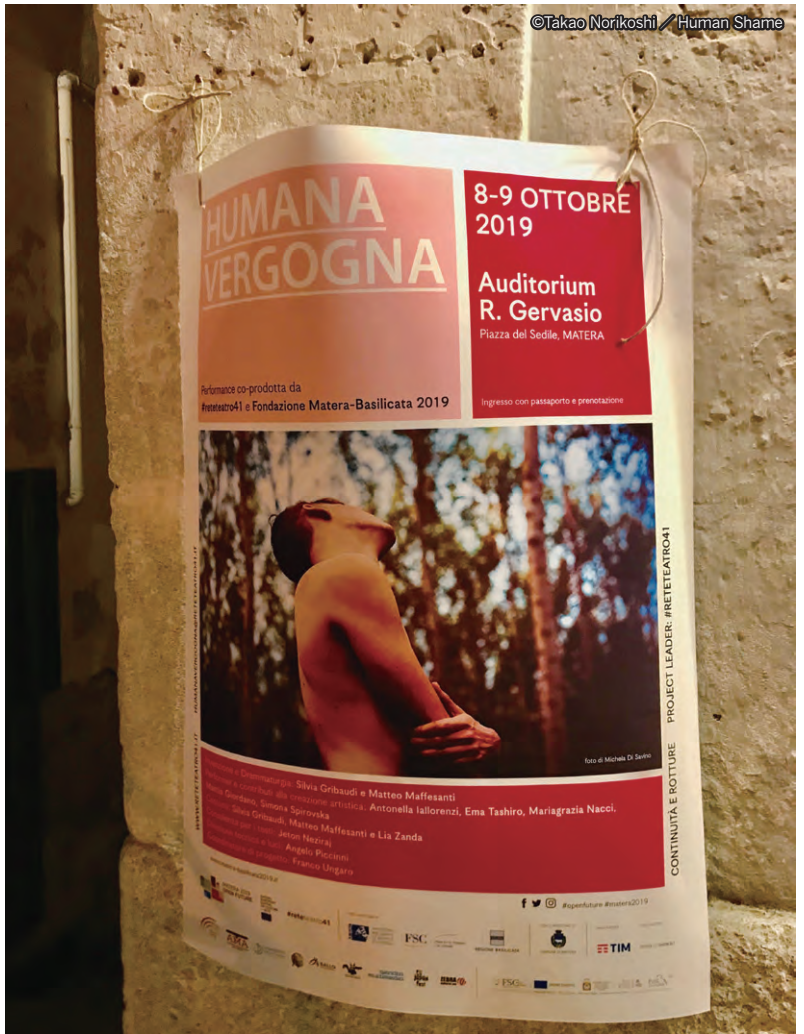
©Miracle Works Ikebana

©Daisuke Takeya ／ Water Tower Festival

過去・現在・未来の欧州文化首都とのコラボレーションに向けて。日本⇔欧州文化首都の相互交流を後押し！

欧州文化首都は、いまや世界100を超える国々からアーティストたちが参加するグローバルな芸術文化行事へと発展を遂げました。EU・ジャパンフェストは、日本及び欧州文化首都のアーティストや芸術文化団体のさらなる相互交流を後押しするため、より幅広い方々を対象に渡航費助成を行う「パスポートプログラム」を立ち上げました。
本プログラムを通して、様々なジャンルのアーティスト及び芸術文化関係者が、日本及び各欧州文化首都に足を運び、対話を重ねること、そして未来に向けて持続可能なネットワークやプログラムが生まれることを期待しています。

渡航者	期間	プログラム／プロジェクト	欧州文化首都
瀧本麻璃英	2019年3月1日～10日	ヒューマン・シェイム	マテーラ2019
乗越たかお	2019年3月1日～9日	ヒューマン・シェイム	マテーラ2019
武谷大介	2019年5月30日～6月11日	Water Tower Art Fest/AIM meetings	プロヴディフ2019
乗越たかお	2019年10月7日～21日	ヒューマン・シェイム	マテーラ2019
洲村衛香	2019年11月27日～12月3日	草月いけばなアート	プロヴディフ2019



©Takao Norikoshi ／ Human Shame

Strength of Locality

Daisuke Takeya (Artist)

I have participated as my initial research in AIM PLOVDIV 2019 organized by AIM; Artist Initiative Network was an intensive nine-day long meetings with workshops and an exhibition as programmed within Plovdiv 2019 European Capital of Culture. The theme for this year's AIM meeting was "Local Networking". I am an interdisciplinary artist based in Toronto, Canada and Kanagawa, Japan, as well as the executive director of Responding: International Performance Art Festival and Meeting. I had questioned myself how I could contribute/benefit from joining this meeting of EU local initiatives.

I have been invited by Nia Pushkarova who is AIM member and the executive director of Water Tower Art Festival of Sofia, Bulgaria. We met a joint art event in Chiang Mai, Thailand early this year and had discussed about collaborating with our organizations. Responding: International Performance Art Festival and Meeting was launched in Japan in 2018. We are at our early stage of capacity building of our organization infrastructure and eager to collaborate, network and learn from other organizations around the globe. It was quite timely when Nia and I found out about EU-Japan Fest's Passport Program which was suitable for our networking purposes, allowing our physical research exchanges in both nations.

The meetings and workshops took places at SKLAD, a renovated ex-factory art complex building of Plovdiv. It has halls for music, theatre and dance, as well as exhibition spaces. We had our space for the entire duration of the third floor. Participated initiatives were from Sweden, Spain, Bulgaria, Germany, Greece, Turkey, and Macedonia. They all did presentations about their current activities, some conducted workshops. In talking about "Local Networking," I felt quite "Foreign" myself. I could have introduced Asian locality to the group, yet it was not their interest at this time. I must say that it was frustrating situation, yet I understood that the meeting already had lots on its plate. With my strength being an interdisciplinary artist, my focus had shifted to the exhibition and a performance work to be presented at the opening reception.

The exhibition had a theme of "Work on Paper." It was structured in an interesting way without no curatorial premises and designated curator. In my observation, it meant that they trusted each other as artists with a standard. Although nothing in the exhibition seemed out of the place, I felt that it was unfortunately missing a punchline. Thus, I had thought of giving it an impact. My work in the exhibition was to be created as a result of my performance. Titled "untitled work on paper," I performed on a local newspaper (as "paper"), using local materials such as soil, weeds from the streets, and black paints. Messy in deed. I felt a little out of the place though yet the audience themed to appreciate the performance.

It is interesting how people get to know each other over dinner and drinking gatherings. Although I had felt out of the place at the meetings, the group accepted me gradually into the core of the initiative in friends to friends level. The geographical distance aside, my foreigner feel had gradually faded and I sensed an initial stage of networking between our organizations had been established. In our conversations, few questions arose; How do we look at relationships between regional culture vs. transnational cultures? / How local issues relevant in global contexts? / How Europe and Asia network in personal and small organizations levels? It seems to me that only through sustaining dialogues in individual levels in several layers of diverse issues across universe will give answers to those questions.

In addition to above concerns, there are logistic issues for independent organizations like ours. We always face obstacles like sustainable operation budgets and securing full time members. When planning international projects, budget rises drastically. It is crucial to have trusts in individual levels and share the resources. We still need to strategize the process of establishing sustainable partnership instead of organizing a single event. These issues are common to many of us. We need to acquire knowledges and share them openly. Perhaps the process of our collaboration give them some examples.

In returning Nia's invitation for me to visit Europe, I am looking forward to hosting her next year to Japan.

Plovdiv 2019 (Bulgaria)
プロヴディフ2019（ブルガリア）

欧州文化首都プロヴディフ2019（ブルガリア）
European Capital of Culture Plovdiv 2019 (Bulgaria)

© Anna Ancheva

Dr. Svetlana Kuyumdzhieva (Artistic Director of Plovdiv 2019)

スヴェトラーナ・クエンジェバ（欧州文化首都プロヴディフ2019アーティスティック・ディレクター）

Plovdiv - European Capital of Culture 2019 was the largest and most challenging cultural project implemented in Bulgaria in the last 50 years. Its impact is yet to be researched and analyzed. The difficulties that have been overcome in the process of realization is an important lesson not only for the team and the partners, but also for all the involved institutions, highlighting the gaps and the lacks in cultural policy. With this initiative, Plovdiv was able to achieve wide international visibility and significantly change its cultural climate, creating new partnerships, new events and developing new audiences and spaces for arts and culture. With over 900 events during the title year, Plovdiv achieved a record for a rich and diverse programme which took place not only in the city but also in other Bulgarian candidate cities, in the towns throughout the South Central Region of Bulgaria, partner cities of the ECoC network, and through a very intense partnership with Japanese cultural organizations and artists.

The mutual influences between Bulgarian and Japanese culture have a long history and tradition and with this European Capital of Culture initiative they were able to develop further. Many local organizations reached the dream of getting to know Japan closely and actively through interacting with Japanese partners. Many new productions were born. The call with a focus on Japanese Culture managed to attract partners and institutions that could not otherwise have participated in a major cultural initiative. The events carried out in conjunction with the EU-Japan Fest in Plovdiv, including the celebration of the fifth anniversary of the European Capital of Culture title was hospitably welcomed by local audiences for their high quality and accessibility. This Japanese programme has received a special and very visible the emphasis on the whole diversity of the ECoC projects and events.

The vast experience, new partnerships and increased criteria for cultural experiences are only part of the legacy that Plovdiv 2019 leaves behind. The organisation also laid the foundations for a programme that will ensure the continuation of major festivals and sustainable events and leave no gaps after a successful year. We sincerely hope for an intensive future collaboration with our Japanese partners in the context of continuation and sustainability which we aim to achieve.

欧州文化首都プロヴディフ2019は、過去50年間においてブルガリアで実施された、最大かつ最も困難を極めた文化事業となりました。これがもたらした波及効果については、今後検証および分析が進められます。実現プロセスのなかで乗り越えた数々の難題は、当チームおよびパートナー組織のみならず、関わった全ての関係機関にとって重要な教訓となり、それは文化政策上の欠陥や欠落を浮き彫りにしました。プロヴディフは、本事業のもとで、新たな連携や新イベントの創出や、新規の観客層および芸術文化のための空間開拓に取り組むことで、幅広い国際的認知度を獲得し、都市の文化的風潮に著しい変革をもたらすに至りました。欧州文化首都の称号を冠した開催年には、900を超えるイベントが実施され、プロヴディフは豊富かつ多彩なプログラムの記録を打ち立てることに成功しました。これらは市内のみならず、ブルガリアの他の候補都市やブルガリア南中部全域の町、欧州文化首都ネットワークの提携都市を巻き込み展開されたほか、日本の文化機関および作家との極めて濃密な協力関係を通じて実現しました。

ブルガリアと日本の文化間の相互的影響は、長年の歴史と伝統を誇りますが、今回の欧州文化首都の取り組みが、こうした影響のさらなる発展を推し進めることを可能にしました。数多くの地元の団体が、日本のパートナー組織との交流を通じて、密接かつ積極的に日本について理解を深めたいという夢に到達しました。多数の新たな制作プロジェクトが誕生しました。日本文化に的を絞った公募を通じて、この機会がなければ大型文化事業に参加できなかったであろうパートナー組織および機関の関心を集めることができました。プロヴディフを舞台にEU・ジャパンフェストと合同で実施されたイベントには、欧州文化首都の指定獲得5周年を記念した祝賀行事が含まれ、その質の高さと親しみ深さで、地元の観客からの温かな歓迎を受けました。今回の日本関連プログラムは、欧州文化首都の公式プロジェクトおよびイベントにおける全体的な多様性において、特別かつ極めて明らかな注目を集めたのです。

豊富な経験、新たな協力関係、そして増強された文化体験の基準は、プロヴディフ2019が未来に残すレガシーのごく一部に過ぎません。本組織はまた、主要フェスティバルの継続とイベントの持続可能性を確保し、成功に満ちた一年を終えた後に落差が生じないためのプログラムづくりの礎を築きました。私達が達成を目指す継続と持続可能性の文脈において、私達の日本のパートナー組織との今後の緊密な協力関係を心から願っております。

International Youth Concert
国際青少年音楽祭

The Ancient Roman Theater
古代ローマ劇場

Chairman Tokura Official Visit to Plovdiv 2019 (3-7 Sep. 2019)

十倉実行委員長プロヴディフ2019公式訪問（2019年9月3日～7日）

Frozen sushi presentation by Zen-Noh Foods and Japan Agri Products Europe
全農及びJapan Agri Products Europeによる冷凍寿司プレゼンテーション

Bishop's Basilica of Ancient Philippopolis
フィリッポ・ポリス司教大聖堂（バシリカ遺跡）視察

Villa Yustina Winery
ヴィラ・ユスティナ・ワイナリー視察

Meeting with Mr. Totev, Mayor of Plovdiv
トテフ プロヴディフ市長表敬訪問

"+7 HOURS" exhibition
+7 HOURS展視察

Bachkovo monastery
バッコヴォ修道院群視察

The Spirit of the Japanese Puppet: creating a puppet-theatre performance and exchange of Japanese artists

日本の人形劇特集：パフォーマンス及び相互交流事業

Massive project demonstrating essence of Japanese, Bulgarian puppet theaters

The State Puppet Theatre in Plovdiv has offered performances continuously since its establishment over 70 years ago. After conducting two visits to Japan, Elena Panayotova and Viktor Boytchev invited the National Bunraku Theatre of Osaka and Puk Theatre of Tokyo to European Capital of Culture Plovdiv 2019.
In collaboration with the Japanese puppet theaters, the program presented in Plovdiv and Sofia staged a new puppetry piece titled "The Prince of the Sea and the Prince of the Earth" based on Japanese myth. Japanese puppeteers crafted special bunraku and bunya puppets for this piece and conducted training for the Bulgarian actors in order to stage it. Puppeteers from Puk and the National Bunraku Theatre also offered demonstrations of puppet handling.
Audiences in Sofia and Plovdiv numbered 850. After the Plovdiv performance the Japanese puppeteers also made time to interact with local artists. Planning is underway for collaboration with the Rijeka City Puppet Theatre at European Capital of Culture Rijeka in Croatia in 2020.

日本、ブルガリア人形劇の真髄を見せる一大プロジェクト

設立以来70年以上にわたり人形劇の上演を続けているプロヴディフ州立人形劇場。劇場のエレナ・パナヨトヴァ氏とヴィクトル・ボイチェフ氏は二度の視察来日を経て、国立文楽劇場（大阪）と人形劇場プーク（東京）の欧州文化首都プロヴディフ2019への招聘を実現しました。
プロヴディフとソフィアで展開された本プログラムでは、日本の人形劇団との協働により日本の神話を基に創作された新作人形劇『海の王子と地球の王子』を上演。本作品のために日本の人形職人たちの手による特別な文楽人形と文弥人形も制作され、上演に向けてブルガリア人俳優たちへの稽古も実施されました。さらに、人形劇場プークと国立文楽劇場の人形師たちが人形遣いのデモンストレーションも披露しました。
ソフィアとプロヴディフの2か所にてのべ850人の観客を動員した本プログラム。プロヴディフ公演のあとには地元アーティストと日本の人形師たちとの交流の時間も設けられました。さらに、2020年の欧州文化首都開催地リエカ（クロアチア）のリエカ市人形劇場とのコラボレーションも計画されています。

©Atanas Kanev

Date

5 Feb. ~29 Sep. 2019

Venue

State Puppet Theatre Plovdiv (Plovdiv, Bulgaria),
Sofia Puppet Theatre (Sofia, Bulgaria)

Artist

Tamasuke Yoshida, Tamanobu Yoshida, Tamase Yoshida, Tamahiko Yoshida from National Bunraku theatre, Arata Kawaguchi (puppet master) with 7 artists from Theatre Puk, Ken Nishihashi (bunya-ningyo master)

日程

2019年2月5日～9月29日

会場

プロヴディフ州立人形劇場
（ブルガリア、プロヴディフ）
ソフィア人形劇場（ブルガリア、ソフィア）

アーティスト

吉田玉助、吉田玉延、吉田玉勢、吉田玉彦
（国立文楽劇場）
川口新と７名の人形師（人形劇団プーク）
西橋健（文弥人形師）

CONTACT

Ms. Elena Panayotova
(State Puppet Theatre Plovdiv)
elenapanayot@gmail.com

Mr. Viktor Boytchev
(State Puppet Theatre Plovdiv)
pptheatre@abv.bg

Theatre PUK
theatre@puk.jp

Ms. Etsuko Mineta (Coten Goten Ltd.)
mineta@coten-goten.com

©Atanas Kanev

©Atanas Kanev

©Atanas Kanev

©Atanas Kanev

■Related Program

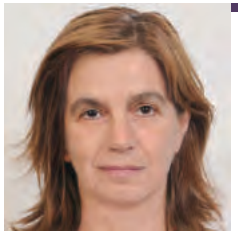
Week of the Japanese Puppet Theatre

Date: 19~28 Sep. 2019
Venue: State Puppet Theatre Plovdiv (Plovdiv, Bulgaria), Sofia Puppet Theatre (Sofia, Bulgaria), Bulgarian Army Theatre Sofia (Sofia, Bulgaria)
Participant: State Puppet Theatre Plovdiv, Theatre PUK, National Bunraku Theatre

■関連プログラム

日本の人形劇週間

日程：2019年9月19日～28日
会場：プロヴディフ州立人形劇場（ブルガリア、プロヴディフ）
ソフィア人形劇場（ブルガリア、ソフィア）
Bulgarian Army Theatre（ブルガリア、ソフィア）
参加者：プロヴディフ州立人形劇場、人形劇団プーク、
国立文楽劇場



A Journey to Bunraku world

Elena Panayotova (Project manager & performance director, State Puppet Teatre)

I was dreaming of seeing a Bunraku performance since I was a student at the theater academy. Almost 20 years later the possibility for initiating the project "The spirit of the Japanese puppet" as part of ECoC Plovdiv 2019 appeared and I found the best partner the State Puppet Theater in Plovdiv, who in the face of its general manager Mr. Viktor Boytchev was very determinant and enthusiastic to do it. It was a long journey of two years for preparation! I travelled twice to Japan, once together with Mr. Boythcev to establish contacts with PUK Theater and the National Bunraku Theater. I was blessed for two days to see all the Bunraku performances in Osaka and my love for it grew even stronger. With Mr. Boytchev we both were so mesmerized and astonished to the beauty and mastery in the performance quality of each element, and felt the touch of something ancient and eternal transmitting through the centuries. I traveled second time to Japan with my college stage designer Mrs. Youliana Najman and we visited the National Bunraku Theater in Osaka again, we were let to see all the process of puppet dressing, hair making, stage decor, long dragons technology of making. We visited Iida puppet festival and many temples in Kyoto trying to understand the culture and to imagine our future performance. I felt hungry for the traditional Japanese performing arts and watch several performances of "Noh" theater and Kabuki. I was blessed to meet master Arata Kawaguchi in Tokyo, who agreed to make a new original Bunraku puppet for our future performance. It took half a year to agree on the look of it and when the puppet was born, my heart stopped of excitement of her beauty. I was blessed to visit Sado island to see "bunya-ningyo" performance and to meet the master Ken Nishihashi. He agreed to train one Bulgarian actress at his theatre and we made the puppet of the prince in the style of "Bunya-ningyo for her. The three Bulgarian actresses who manipulate the Bunraku puppet of the princess had to discover their way for two months. Mr. Boytchev, who is also an actor was so impressed with the role of the narrator in Bunraku that he performs it in our performance. After two months of rehearsals the performance "The prince of the sea and prince of the earth" was born in April 21, 2019. The audience was mesmerized by the spirit of the Bunraku princess, who came to us from Japan and from the delicate beauty of Japanese- Bulgarian aesthetic in our performance. This performance was the end of the first part of our project - the creation of the puppet-theater performance inspired by the traditional Japanese Bunraku theater, after the famous story of the two brothers whose love with the Dragon princess of the Ocean gave birth to the first Japanese emperor.

In September 2019, we organized a "Week of the Japanese puppet theater: The spirit of Japanese puppet" where a total of 13 puppeteers from Japan visited Bulgaria and performed in Plovdiv and Sofia. Theater PUK from Tokyo presented "Topography of Japanese puppet " that included specially prepared demonstration of different types of puppets. The audience had the unique chance to see "Kuruma ningyo" and the "loin dance" that have never been shown before. The PUK artists made "Kuruma ningyo" puppets of Bulgarian women dancing on Bulgarian folk music, that excited the audience tremendously. The entire festival "Week of the Japanese puppet" was part of the "30thies jubilee days of Japanese culture in Bulgaria" organized by the Japanese Embassy in Bulgaria. We presented "The prince of the sea and the prince of earth" in Sofia, where the audience was impressed by the special quality of the performance and its respect to the Japanese traditional culture. The presentation of the four puppeteers of the Bunraku National theater from Osaka was the last one. I was so excited that after two years of negotiation, we have them in Bulgaria for second time in the history of our cultural exchange.

The presentation in Sofia was opened by the speech of his excellence Masato Watanabe, Ambassador of Japan Embassy in Bulgaria. The national TV interviewed the leading puppeteer Mr. Yoshida Tamasuke. The theater was full with people both regular audience and theater colleagues. The audience was extremely enthusiastic and the director of the Sofia Puppet Theater, where Bunraku artists performed was proud that something so historical for the Bulgarian puppet theater is happening in his venue.

In Plovdiv the puppeteers from our performance who lead Bunraku puppet had one hour exchange with Bunraku artists, that was so precious in understanding the other's performative culture.

During the performance of Bunraku artists in Plovdiv the audience was bursting into applause every 10 minutes. The next day I had calls from Plovdiv people, who were impressed of witnessing the oldest puppet theater for adults on the planet and wanted to create clubs for popularizing the Japanese traditional puppet art. The same time in Plovdiv performed Yamamoto "Noh" theater from Osaka, who are close friends with Mr. Yoshida Tamasuke and on the last free day we all had a big dinner together. That night - observing the Japanese and Bulgarian artists gather happily together, fulfilled with accomplishment of their performances and inspired by meeting the colleagues from different culture, I thought that may be that was the desire of Melina Mercouri, when she initiated the annual European Capital of Culture. Because the culture is the one who can cross borders, makes the unknown understandable, and the artists are the precious ones, who have ability to transcend the spiritual meaning of this world through art. Now we are looking forwards for the collaboration with our colleagues from the City Puppet Theater in Rijeka, who will be ECoC in 2020.

I would like to thank you for that unique opportunity to gather Japanese and Bulgarian artists together and spread the Japanese Puppet theater in Bulgaria.

文楽の世界への旅

エレナ・パナヨトヴァ（プロヴディフ州立人形劇場プロジェクトマネージャー、公演ディレクター）

私は演劇学校の学生の頃から文楽を観る事を夢見ていました。それから約20年後、欧州文化首都プロヴディフ2019の一環として「日本の人形劇の精神」というプロジェクトを始める可能性が生まれ、プロヴディフ州立人形劇場という最高のパートナーをみつけました。劇場支配人であるヴィクトル・ボイチェフ氏はとても熱心で協力的でしたが、プロジェクトの実現に向けて費やした２年間は長い旅路でした！プーク人形劇場および国立文楽劇場との交渉のために二度日本に足を運び、一度はボイチェフ氏と共に日本を訪れました。大阪では二日間に渡って文楽の様々な演目を観ることが出来て、文楽への愛が一層強いものになりました。ボイチェフ氏も私も、それぞれの演目の中にみられる熟達した技巧やその美しさに魅了され、驚嘆し、古くから何世紀にもわたって伝わる永久のものに触れたように感じました。二度目は同僚の舞台美術のユリアナ・ナイマン氏と共に来日し、再び大阪の国立文楽劇場を訪れ、人形の衣装の着付け、髪結い、舞台装飾、長い龍の作り方等についての技術や工程を見せてもらいました。そして、文化についての理解を深め、未来の公演についてイメージを膨らませるために、「いいだ人形劇フェスタ」や京都の多くの寺院を訪れました。また、日本の伝統芸能への知見を広げるために、能や歌舞伎の公演も何度も観に行きました。東京では、プロジェクトのために新たにオリジナルの文楽人形を制作してくれる劇人形作家の川口新氏にお会いすることができました。人形の容姿について合意するのに半年を要しましたが、人形が完成し生まれた時、彼女の美しさと完成の喜びから私は心臓が止まるような思いでした。佐渡島を訪れた際には文弥人形の公演を観て、西橋健氏にお会いしました。西橋氏の一座でブルガリア人の女優一名に稽古をつけていただき、彼女のために文弥人形の様式で王子の人形を制作しました。王女の文楽人形を操る三名のブルガリアの女優は人形を遣えるようになる為に２ヶ月間試行錯誤を重ねました。俳優でもあるボイチェフ氏は文楽の語りの役割（太夫）に非常に感銘を受け我々の公演で実際に演じました。２ヶ月の稽古の後、『海の王子と地球の王子』という作品が2019年４月21日に誕生しました。観客は日本からやってきた文楽人形の王女に宿る文楽の魂、そして日本とブルガリアが融合し分かち合った美学的思想の優美さに心を奪われました。この公演はプロジェクトの第一部「日本の伝統芸能―文楽―にインスピレーションを受けた人形劇の創作」の最後を飾る作品で、ある兄弟が海神の娘である龍の王女と恋に落ち日本で最初の天皇が誕生する、という有名な日本神話を基にしたお話でした。

2019年９月に「日本人形劇週間：文楽人形の精神―レクチャー・デモンストレーション」を開催し、日本から計13名の操り人形師がブルガリアのプロヴディフおよびソフィアを訪れました。東京のプーク人形劇団は、プロジェクトのために特別に準備された様々な種類の人形のデモンストレーションを含む「日本の人形劇について」を発表しました。観客は車人形や獅子舞等これまでに見た事がない珍しいものを観ることができました。中でも、プークのアーティストが車人形をブルガリアの女性に仕立て、ブルガリアの民族音楽に合わせて踊らせたのは、観客を大いに喜ばせました。「日本人形劇週間」は在ブルガリア日本国大使館が主催する第30回日本文化月間の一環として執り行われました。『海の王子と地球の王子』はソフィアでも公演を行い、観客はその独特の感性に感銘を受け、日本の伝統文化に対して敬意を表しました。プログラムの終わりには大阪の国立文楽劇場の４名の人形遣いによる発表を行いました。彼らをブルガリアに招くのはブルガリアと日本の文化交流の歴史の中では二度目となり、私は、二年間の交渉の末それを実現できたことを大変嬉しく思います。ソフィアでのプログラムは在ブルガリア日本大使館、渡邉正人大使のスピーチによって開会しました。期間中はブルガリア国営テレビによる国立文楽劇場の代表である吉田玉助氏へのインタビューもありました。劇場は関係者や一般のお客様で満員でした。観客は非常に熱狂的で、文楽の公演が行われたソフィア人形劇場の監督は、ブルガリアの人形劇にとって歴史的な出来事が彼の劇場で起こっている事を誇りに思っていました。

プロヴディフでは、我々の公演で文楽の人形の指導をした人形遣いが、日本の文楽のアーティストと１時間交流する時間を設ける事が出来ました。それは異なる文化芸術を理解するのにとても貴重な時間となりました。

プロヴディフでの文楽の公演では、観客から10分ごとに拍手が沸き起こりました。公演の翌日、私は、文楽という地球上で最も古い大人向けの人形劇を目撃し感銘を受けたと言うプロヴディフの人から、日本の伝統芸能の人形劇である文楽を普及するためのクラブをつくりたいとの電話を受けました。プロヴディフでは同時期に吉田玉助氏と親交のある大阪の山本能楽堂が公演をしており、最終日の自由時間では全員で一緒に夕食をとる機会をもつことができました。その夜、日本人とブルガリア人のアーティストが共に食卓を囲み、公演の成功を喜びながら異文化交流をし、互いに刺激し合っている様子を見て、これこそがメリナ・メルクーリ氏が欧州文化首都を提唱、発足した際に求めていた事なのではないかと考えました。なぜなら、文化は国境を越え未知の世界を理解できるようにするものであり、アーティスト達は芸術を通してこの世界の精神的な意味を伝える事が出来る貴重な存在だからです。そして、現在私たちは2020年に欧州文化首都となるリエカのリエカ市人形劇場とのコラボレーションを非常に楽しみにしています。

日本人とブルガリア人のアーティストを集め、共にブルガリアで日本の人形劇を広めるというユニークな機会を与えていただいたことに感謝します。

Sogetsu Ikebana Art
展覧会：草月流いけばな

©Miracle Ikebana

Sogetsu ikebana, seeking free expression with respect for individuality

For people in Plovdiv who rarely see ikebana, mounting this program of ikebana exhibition, demonstrations and workshops, with Eikou Sumura and Yuka Okubo invited from Japan, was an opportunity to experience the depth and joy of ikebana.
The exhibition welcomed large crowds to a show featuring over 20 ikebana works by the Japanese guests and members of the Sogetsu Sofia Study Group. Some visitors were seen to record the presentations in photographs and video, and to put questions about ikebana to Sumura. Over thirty people visiting from inside and outside Bulgaria tried their hand at creating ikebana in workshops and completed their work under Sumura's guidance.
A like project is planned for European Capital of Culture Galway in Ireland in 2020.

個性を尊重し、自由な表現を求める草月のいけばな

日本から州村衛香氏と大久保有加氏が招聘され、いけばなの展覧会およびデモンストレーションとワークショップが開催された本プログラムの実施は、いけばなを目にすることのあまりないプロヴディフの人々にとっていけばなの楽しさと奥深さを実感する機会となりました。
草月流ソフィア研究会のメンバーと日本からのゲストによる二十点以上のいけばな作品が展示された展覧会には多くの人が来訪し、写真や動画にその様子を収めたり、州村氏にいけばなについて質問したりする人の姿も見られました。また、国内外から訪れた30名以上の人々がワークショップを通していけばな作品の創作に挑戦し、州村氏による指導も受けながら作品を完成させていきました。
2020年には欧州文化首都ゴールウェイ（アイルランド）にて同様のプロジェクトの実施が計画されています。

Date / Venue

15~19 May 2019
Plovdiv Cultural Institute (Plovdiv, Bulgaria)

Artist

Eikou Sumura, Yuka Okubo

日程 / 会場

2019年5月15日～19日
Plovdiv Cultural Institute
（ブルガリア、プロヴディフ）

アーティスト

州村衛香、大久保有加

■Related Program

Ikebana workshop:
"Let's make our first ikebana together"
Date: 19 May 2019
Venue: Plovdiv Cultural Institute (Plovdiv, Bulgaria)
Participant: Eikou Sumura

■関連プログラム

いけばなワークショップ：
"Let's make our first ikebana together"
日程：2019年5月19日
会場：Plovdiv Cultural Institute
（ブルガリア、プロヴディフ）
参加者：州村衛香

CONTACT

Ms. Miroslava Ivanova
(Miracle Works / Miracle Ikebana)
miroslava.ivanova@miracleworks.bg
Ms. Eikou Sumura (Ikebana Atrium)
sumura@sumuraeikou.com

©Plovdiv 2019

©Miracle Ikebana

©Miracle Ikebana

Presenting the ancient Japanese flower art in the ancient city of seven hills

Miroslava Ivanova (Chair person of Sogetsu Sofia study group, owner of Miracle Works / Miracle Ikebana)

Ikebana is my passion: an art combining beauty of nature, spiritual philosophy, relaxed state of mind, creativity. Ikebana in Bulgaria is familiar as a term, but not so much in essence. In Sofia, the capital city, there is a community of Bulgarian ikebana artists, as well as an official Sogetsu Sofia study group, but in Plovdiv, the second largest city, the art has not been presented. That is what I wanted to achieve with the Sogetsu Ikebana Art project – perform a memorable introduction of the Japanese flower arrangement to the people and guests of Plovdiv.

They say that you rarely have a second chance to make a good first impression, and I wanted to make no just good, but and outstanding first impression of ikebana.

That is why I invited an outstanding ikebana artist, Sumura Eikou sensei, and Yuka Oskubo, from Sogetsu school headquarters in Tokyo.

Sumura sensei created a large bamboo ikebana installation, the "trademark" of Sogetsu school, which impressed all the guests of the exhibition, which stayed for four days at the Plovdiv Cultural Institute. It was a true collaboration of Japanese and Bulgarian artists, with more than twenty ikebana compositions created by the members of Sogetsu Sofia study group, and our Japanese guests.

The opening of the exhibition on May 16, 2019 was marked by an unforgettable demonstration by Sumura sensei, involving also people from the audience – a not so "traditional" approach, but highly enjoyed and applauded by the viewers.

The hall was crowded with people, making pictures and videos of the exhibition and Sumura sensei demonstration, asking questions and showing great interest in the art – it was every organizer's "dream come true".

In the next three days a lot of people came to see the exhibition.

But I wanted the people not only to see ikebana, but also try ikebana, and with a great teacher.

On Sunday, May 19, 2019, we had two workshops "Let's make our first ikebana together", one in the morning and one in the afternoon, in the Plovdiv Cultural Institute, lead by Sumura sensei.

More than 30 participants took part in the workshops, not only from Plovdiv, but from nearby cities of Pazardjik and Stara Zagora, country of Poland and even "nearby" continents – a girl from Australia, visiting Plovdiv at that time, also tried her skills in flower arranging. We had moms coming together with their kids, and the ladies' dominance was "balanced" by two gentlemen, who were aware that ikebana in the distant past was practiced by the samurai.

The workshops were full of pure joy and fun, which ikebana brings to people, and Sumura sensei was amazed at how capable and willing the "beginners" were. At the end everyone made a picture with the ikebana he/she created, and received certificates signed by Sumura sensei.

It is always an overwhelming emotion for me to see newcomers, whose faces lighten up and glow with happiness after an ikebana workshop. And the charming way in which Sumura sensei involved the participants, made that effect even stronger.

I would like to share a story which touched me so much, of one lady who came to the exhibition and was so eager to attend the workshop with Sumura sensei. She worked in a public library in Plovdiv. She admired ikebana so much, that she read all available books on ikebana in the library and she started to practice the art by herself, following the instructions in the books she read. She was really happy about having the opportunity to practice ikebana with a Japanese teacher. When I asked her why she liked ikebana so much, her exact words were: "I must be a reborn Japanese person".

I am proud that a great idea and one-year work and efforts came to life so beautifully through the Sogetsu Ikebana Art project. A great idea also needs great partners to support it, like the EU-Japan Fest Japan Committee, Plovdiv 2019 Foundation, Plovdiv Cultural Institute and Sogetsu Headquarters Tokyo.

I believe that Sogetsu Ikebana Art project was an excellent starting point for making ikebana known in Plovdiv and people from that ancient city will be willing to start practicing the art. It was also a great start of our future collaboration with Sogetsu Headquarters Tokyo and Ikebana Atrium – Sumura Eikou sensei and Yuka Okubo.

『七つの丘の街』古都プロブディフに日本古来の芸術『いけばな』を紹介する

ミロスラヴァ・イヴァノヴァ（ソフィア草月流研究会会長、ミラクル・ワークス/ミラクル・イケバナオーナー）

私が情熱を注ぐ「いけばな」は、自然の美しさ、精神の哲学、リラックスした心理状態、そして創造性を組み合わせた芸術です。ブルガリアでは、いけばなという言葉はよく知られているものの、その本質についてはあまり知られていません。首都ソフィアにはブルガリアのいけばな作家のコミュニティと公式の草月流研究会がありますが、ブルガリアで二番目に大きい都市プロヴディフではいけばなを目にする機会はありません。プロヴディフの人々や訪問者に日本のフラワー・アレンジメントを記憶に残る形で紹介する―これが、私がこの草月流いけばなアート・プロジェクトを通して達成したかったことでした。

第一印象が大切とよく言われますが、私はいけばなを紹介するにあたって、ただ良いだけではなく類まれな第一印象を与えたいと考えました。そこで、東京のいけばな草月流の本部教室から、類まれないけばな作家である州村衛香先生と大久保有加さんをご招待したのです。

プロヴディフ文化会館（Plovdiv Cultural Institute）で、州村先生は草月流のトレードマークでもある竹を使った大きなインスタレーションを制作され、展示会を訪れた人全員を感動させました。この作品はプロヴディフ文化研究所で四日間展示されました。草月流ソフィア研究会のメンバーと日本からのゲストによる二十点以上のいけばな作品が展示された本展示会は、日本とブルガリアのアーティストの真のコラボレーションというべきものでした。

2019年５月16日の展覧会オープニングでは、州村先生による観客を巻き込んだあまり「伝統的」ではないいけばなのデモンストレーションが行われ、観客から高い評価と多くの賛辞を受けました。

会場は、州村先生のデモンストレーションの様子や展示作品の写真や動画を撮影したり、いけばなについて高い関心を寄せ質問したりする人々でにぎわい、主催者としては冥利に尽きる思いでした。

オープニング翌日からの三日間、たくさんの方が展示を観るため来場されました。しかし、私は訪れた人たちに、作品を鑑賞するだけでなく、素晴らしい先生に教わりながらいけばなを体験してもらいたいと思っていました。

2019年５月19日日曜日には、プロヴディフ文化会館で、州村先生のご指導のもと、「一緒にはじめてのいけばな作品を作りましょう」と題したワークショップを、午前と午後それぞれ一回ずつ開催しました。

ワークショップには、プロヴディフだけでなく、近隣の都市パザルジクとスタラ・ザゴラ、隣国のポーランド、さらには「近隣の」大陸からも（プロヴディフを訪問中だったオーストラリア人の若い女性もいけばなに挑戦しました）三十名以上の参加者がありました。参加者には子ども連れのお母さんたちもいらっしゃいました。また、ほとんどの参加者が女性だった中、いけばなが遠い過去にはサムライにもたしなまれていたことを知る二名の男性にもご参加いただきました。

ワークショップは、いけばながもたらす純粋な喜びと楽しさに満ちていて、州村先生は参加した「初心者」の方々の能力と意欲に驚いていらっしゃいました。参加者はワークショップの最後に自分がいけた作品の写真を撮り、州村先生のご署名付きの証書を受け取りました。

いけばなのワークショップの後、新しく参加された方々の顔が明るくなり喜びで輝く様子を見ると、私はいつも胸がいっぱいになりますが、今回は州村先生が参加者を惹きつけ上手く巻き込みながらワークショップを進められるのを拝見して、いつもに増して感動しました。

展覧会においでになり、州村先生のワークショップにも熱心にご参加になったある女性が大変印象深かったので、その方についてお話したいと思います。その方はプロヴディフの公共図書館で働いておられます。いけばながとてもお好きで、図書館が所蔵するいけばなについての本を全部お読みになり、本の中にあるやり方を見ながらおひとりで花をいける練習をなさっていました。今回日本からいらっしゃった先生と一緒にいけばなをする機会があって本当に嬉しかったそうです。なぜそんなにいけばながお好きなのかと尋ねると、「私は前世日本人であったに違いありません」と、この通りおっしゃいました。

草月流いけばなアート・プロジェクトを通じて、異例のアイデアと一年間の努力と苦労がこのように見事に実を結んだことを誇りに思います。EU・ジャパンフェスト日本委員会、プロヴディフ2019財団、プロヴディフ文化会館、そして草月流東京本部という素晴らしいパートナーの支援があったからこそ、この異例のアイデアが実現しました。

草月流いけばなアート・プロジェクトは、プロヴディフでいけばなを広めるための素晴らしい出発点となりました。古都プロヴディフの人々は今後積極的にいけばなに取り組み始めることと思います。また、このプロジェクトは州村衛香先生と大久保有加さんの所属する草月流東京本部およびイケバナアトリウムと私たちが今後コラボレーションしていく上での素晴らしい契機となりました。

Stage Work: “Hijikata and His Double”

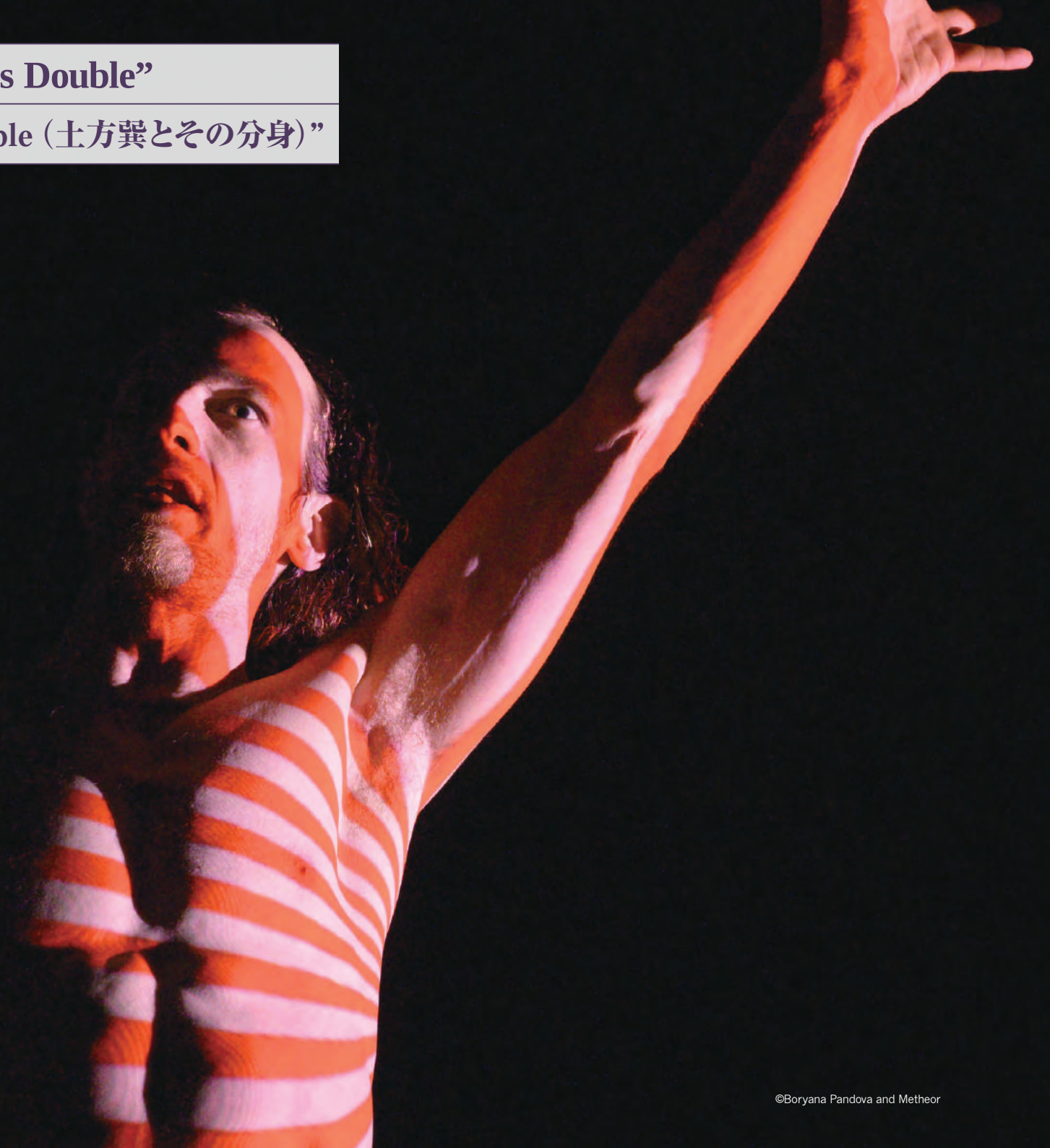
舞台作品 “Hijikata and His Double（土方巽とその分身）”

Compilation and performance of new work validating anew Butoh founder Tatsumi Hijikata

Drawing inspiration from Tatsumi Hijikata, originator of the ‘butoh’ dance form, Bulgarian artist collective Metheor collaborated with philosophers Yasuo Kobayashi and Futoshi Hoshino to create the stage piece “Hijikata and His Double”. A fusion of Metheor’s activities around possibilities of the body, language, acting technique and the existence of the self and exploring their limits and Hijikata’s philosophy with its entirely new mode of physical expression, the work premiered in September at the State Puppet Theatre in Plovdiv and went on to play in Sofia.
In Japan in December, as well as conducting in-depth research by reviewing Hijikata’s first published works and materials collected in Keio University’s Hijikata archive, Metheor took part in a forum on Hijikata and butoh at the University of Tokyo in a roundtable together with Prof. Yasuo Kobayashi, Dr. Futoshi Hoshino and Prof. Kouichiro Kokubun. The collection “Dark Poem” was also published, which contains poetry included in “Hijikata and His Double” and photographs of Hijikata performing.
This work, the outcome of a cross-disciplinary and experimental approach incorporating perspectives from philosophy and art theory, is expected to go on to play in Japan and Europe.

舞踏の創始者・土方巽を再検証する新作制作及び公演

舞踏の創始者土方巽にインスピレーションを受け、ブルガリアのアーティスト・コレクティブであるメテオール・アソシエーションと哲学者の小林康夫氏、星野太氏のコラボレーションにより創作された舞台芸術作品“Hijikata and His Double（土方巽とその分身）”。身体、言語、演技技術と自己の存在の可能性、その限界を巡るメテオール・アソシエーションの活動と、舞踏を通して全く新しい身体表現をもたらした土方の哲学とが融合したこの新しい舞台芸術作品は9月のプロヴディフ州立人形劇場での初演を皮切りに、ソフィアでも上演されました。
12月には日本で土方の初期の出版作品や慶應義塾大学の土方アーカイブの収蔵品閲覧を通した詳細なリサーチが行われたほか、東京大学にてメテオール・アソシエーションと小林康夫氏、星野太氏、國分功一郎氏によるラウンドテーブルを通して土方巽と舞踏を巡るフォーラムも開催されました。さらに、“Hijikata and His Double”の作品中に登場する詩と上演写真を盛り込んだ書籍“Dark Poem”も出版。
哲学や芸術理論の観点を含む分野横断的かつ実験的なアプローチによって創作された本作品は、今後日本とヨーロッパで上演されることが期待されます。



©Boryana Pandova and Metheor

Date

1 Mar. ~15 Dec. 2019

Venue

State Puppet Theater Plovdiv (Plovdiv, Bulgaria),
Sofia University Theatre (Sofia, Bulgaria),
House of Cinema Sofia (Sofia, Bulgaria),
University of Tokyo (Tokyo, Japan)

Participant

Futoshi Hoshino (Kanazawa College of Art)
Yasuo Kobayashi (Aoyama Gakuin University)
Koichiro Kokubun (Tokyo Institute of Technology)

日程

2019年3月1日～ 12月15日

会場

プロヴディフ州立人形劇場
（ブルガリア、プロヴディフ）
ソフィア大学劇場（ブルガリア、ソフィア）
House of Cinema（ソフィア）
東京大学（日本、東京）

参加者

星野太（金沢美術工芸大学）
小林康夫（青山学院大学）
國分功一郎（東京工業大学）

CONTACT

Prof. Boyan Manchev (Metheor Association)
metheorg@yahoo.com, b_manchev@yahoo.com
Mr. Leonid Yovchev (Metheor Association)
metheorg@yahoo.com
Dr. Ani Vaseva (Metheor Association)
avaseva@yahoo.com

©Boryana Pandova and Metheor

©Boryana Pandova and Metheor

■Related Program

1) "Soyons réalistes, demandons l'impossible !"
Date: 18 Sep. 2019
Venue: Etude Gallery (Sofia, Bulgaria)
Participant: Prof. Koichiro Kokubun (Tokyo Institute of Technology)
Prof. Boyan Manchev (Metheor Association)
Dr. Futoshi Hoshino (Kanazawa College of Art)
Dr. Ani Vaseva (Metheor Association)

2) Round Table
Date: 1 Dec. 2019
Venue: East Asian Academy for Liberal Arts, University of Tokyo (Tokyo, Japan)
Participant: Prof. Yasuo Kobayashi (Aoyama Gakuin University)
Prof. Koichiro Kokubun (Tokyo Institute of Technology)
Prof. Boyan Manchev (Metheor Association)
Dr. Futoshi Hoshino (Kanazawa College of Art)
Dr. Ani Vaseva (Metheor Association)

3) Lecture "Radical Experience and Performative Counter-Techniques: Tatsumi Hijikata and the Beginning"
Date: 30 Oct. 2019
Venue: Cultural Centre of Sofia University (Sofia, Bulgaria)
Participant: Ani Vaseva, Boyan Manchev and Leonid Yovchev
(Metheor Association)

4) Lecture "The End of Contemporary Art? Between Radical Experience and Performative Value"
Date: 6 Dec. 2019
Venue: Kanazawa College of Art
Participant: Prof. Boyan Manchev (Metheor Association)
Dr. Futoshi Hoshino (Kanazawa College of Art)

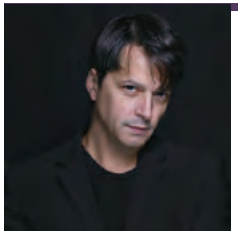
■関連プログラム

1）"Soyons réalistes, demandons l' impossible !"
日程：2019年9月18日
会場：Etude Gallery（ブルガリア、ソフィア）
参加者：國分功一郎（東京工業大学）
ボヤン・マンチェフ（メテオール・アソシエーション）
星野太（金沢美術工芸大学）
アニ・ヴァセヴァ（メテオール・アソシエーション）

2）ラウンドテーブル
日程：2019年12月1日
会場：東京大学東アジア藝文書院（日本、東京）
参加者：小林康夫（青山学院大学）、國分功一郎（東京工業大学）
ボヤン・マンチェフ（メテオール・アソシエーション）
星野太（金沢美術工芸大学）
アニ・ヴァセヴァ（メテオール・アソシエーション）

3）講義 "Radical Experience and Performative Counter-Techniques: Tatsumi Hijikata and the Beginning"
日程：2019年10月30日
会場：ソフィア大学文化センター（ブルガリア、ソフィア）
参加者：アニ・ヴァセヴァ、ボヤン・マンチェフ、
レオニード・ヨフチェフ（メテオール・アソシエーション）

4）講義「現代美術の終焉？ーラディカルな経験とパフォーマティヴな価値のあいだで」
日程：2019年12月6日
会場：金沢美術工芸大学
参加者：ボヤン・マンチェフ（メテオール・アソシエーション）
星野太（金沢美術工芸大学）



Metheor and His Double

Boyan Manchev (Metheor Association, Professor at the New Bulgarian University)

The project "Hijikata and His Double" was conceived by Metheor Association in collaboration with the philosophers and art theorists Yasuo Kobayashi and Futoshi Hoshino, and directed by Ani Vaseva with the collaboration of Boyan Manchev and Leonid Yovchev. Boyan Manchev and Futoshi Hoshino's input as philosophers, engaged in artistic practice, has added new perspectives to Metheor's work, namely synthesis of philosophical concepts and artistic techniques.

Our project took inspiration from the groundbreaking first works of Tatsumi Hijikata (1928-1986), the founding figure of Butoh - a radical Japanese dance form, which played a crucial part in the history of contemporary performing arts, half a century after the premiere of the legendary performance "Hijikata Tatsumi and the Japanese people" (1969). Tatsumi Hijikata introduced entirely new body techniques and possibilities for the language, based on Antonin Artaud's visions of a "Theater of Cruelty". (For that reason, not surprisingly, the title of our project replicates the title of the famous Artaud's book "The Theater and its Double"). Metheor has been working in a similar direction over the last decade: the engagement with radical artistic practices understood as exploration of the possibilities (and limits) of the body, language, theatrical techniques as well as forms of existence, has been a shared ground with Hijikata.

Project Phases

1. Research Phase

Our project had an important research dimension. The research phase involved both historical and archival research on Hijikata's early work and broader cultural and contextual investigations.

The research process started with the study of the existing published materials related to Hijikata's early work. The Japanese participants in the project as well as the translators provided further information and commentaries on Hijikata's texts and studies on his work, which are still not translated. We also established contact with the Hijikata Archive at the Keio University in Tokyo, and we received valuable information from the founder of the Archive Mr. Morishita and his collaborator Ms. Ishimoto, who also kindly hosted our visit at the Archive in the beginning of December, providing access to precious artefacts.

The study of the existing archives allowed us to experiment with critical reconstruction of fragments of Hijikata's works, while developing his poetics further, transforming it in an original piece, taking inspiration from both Butoh techniques and Butoh's own sources of inspiration.

The research phase culminated in two lecture panels and round tables, bringing together Japanese and Bulgarian philosophers and theatre makers. The first one, under the title, "Soyons réalistes, demandons l'impossible !" was held in the eve of the premiere of the performance, on September 18 at the Etude Gallery, Sofia, with the participation of Prof. Koichiro Kokubun, Prof. Boyan Manchev, Dr. Futoshi Hoshino and Dr. Ani Vaseva. The second panel took place after the Tokyo presentation of the project, at the East Asian Academy for Liberal Arts, University of Tokyo, on December 1, with the participation of Prof. Yasuo Kobayashi, Prof. Koichiro Kokubun, Prof. Boyan Manchev, Dr. Futoshi Hoshino, Dr. Ani Vaseva and Leonid Yovchev. Both panels were well attended, uniting leading theatre theorists, historians of butoh, philophers, students, artists and broader cultural audience.

Furthermore, before the first Sofia premiere, on 30 October 2019 at the Cultural Centre of Sofia University, Ani Vaseva, Boyan Manchev and Leonid Yovchev gave the introductory lecture "Radical Experience and Performative Counter-Techniques: Tatsumi Hijikata and the Beginning of Butoh", which provided broader historical and critical context for our artistic work.

Last but not least, upon the invitation of the organisers, on December 6 Boyan Manchev gave the lecture "The End of Contemporary Art? Between Radical Experience and Performative Value" at the College of Art, Kanazawa, putting Hijikata's work and the project in a broader historical and reflexive context.

2. Production Phase and Performances

As work in progress, "Hijikata and his Double" had series of outcomes:

The premiere took place at the State Puppet Theater, Plovdiv, on 20 September 2019. The premiere in the frame of Plovdiv 2019 was a high moment for our project. The actor Leonid Yovchev was joined on stage by the philosophers Futoshi Hoshino and Boyan Manchev, thus creating a complex format of theatre performance and philosophical poem.

"Hijikata and His Double" premiered in Sofia on 30 October 2019 at the Culture Centre of Sofia University and on 31 October 2019 at the Cinema House. They attracted big public attention and presented a new phase of our creative work.

"Hijikata and his Double" was presented in Tokyo at the University of Tokyo's East Asian Academy for New Liberal Arts (EAA) on 1 December 2019.

3. Publication: "Dark Poem"

The last phase of the project was the work on the book "Dark Poem". "Hijikata and His Double" was accompanied by the publication of the book by Boyan Manchev, with photographies by Boryana Pandova. The "theatrical philosophical poem" "Dark Poem" includes the second part of the text of the performance.

Boyan Manchev's text is organically related to photographs by Boryana Pandova, the result of experimental work on staged actions and situations with the participation of Leonid Yovchev and Boyan Manchev. The work on Dark Poem was inspired by Butoh-fu [舞踏譜], an experimental form of notation invented by Tatsumi Hijikata, as well as by Eikoh Hosoe's photographic series "Kamaitachi", with the participation of Tatsumi Hijikata (1969).

"Dark Poem" was presented for the first time in the frame of the Sofia premiere of Hijikata and his Double on 30 October 2019 at the Culture Centre of Sofia University and on 31 October 2019 at the Cinema House, as well as in the frame of the project presentation in the East Asian Academy for New Liberal Arts (EAA), the University of Tokyo on 1 December 2019.

Perspectives

"Hijikata and His Double" benefited from Plovdiv 2019 and EU- Japan Fest Japan Committee's generous support, allowing us to experiment with unprecedented scope of activities in different aspects: transcultural artistic and philosophical collaboration, synthesis of artistic research and theoretical experimentation, collective creation of transmedial work. This work established a stable group of artistic and research collaborators, united by common vision and motivation and. most importantly, true friendship.

メテオールとその分身

ボヤン・マンチェフ（メテオール・アソシエーション、新ブルガリア大学教授）

本プロジェクト『土方巽とその分身』は、メテオール・アソシエーションと、哲学者で芸術理論家の小林康夫氏と星野太氏とのコラボレーションを通じて発案され、アニ・ヴァセヴァ氏演出、筆者ボヤン・マンチェフとレオニード・ヨフチェフ氏の共同制作により実現しました。ボヤン・マンチェフと星野太氏の哲学者としてのインプットが芸術的実践と結び付き、メテオールの作品、言い換えるならば、哲学的概念と芸術的技巧の融合に、新たな視座がもたらされたのです。

本プロジェクトは、先鋭的な日本の舞踊形態である舞踏の創始者、土方巽氏（1928年-1986年）による革新的な初期の作品から着想を得たものです。舞踏は、作品『土方巽と日本人―肉体の叛乱』（1969年）の初公演から半世紀の歳月を経て、現代舞台芸術の歴史において極めて重要な役割を果たしています。土方巽氏は、アントナン・アルトーが提唱した「残酷劇」の構想に基づいた全く新しい身体技法と言語の可能性を知らしめました。（本プロジェクト名がアルトーの有名な著作『演劇とその分身』に倣っているのは、驚くまでもなく、それが理由なのです。）メテオールは、過去10年間にわたり、同様の方向性をとりながら活動しており、身体、言語、演劇手法の可能性（とその限界）と、存在の形態の探求として認められる先鋭的な芸術的実践への取り組みが、土方氏との共有基盤となっています。

プロジェクトの段階的取り組み

1．研究段階

本プロジェクトには、重要な研究的側面がありました。本研究段階では、土方氏の初期作品に注目した歴史とアーカイヴの両面からの研究、ならびにより広範な文化的かつ文脈的な調査が含まれました。

本研究プロセスは、土方氏の初期作品に関する既存の刊行物の研究から開始しました。本プロジェクトの日本人参画者ならびに翻訳家に、土方氏の作品に関する未翻訳の文献や考察についてのより詳細な情報および注釈をご提供頂きました。また私達は、慶應義塾大学の付設機関「土方巽アーカイヴ」と連絡を取り合い、当アーカイヴ創設者の森下隆氏と協力者石本華江氏には、有益な情報を頂戴し、さらに私達が12月初旬に当アーカイヴを訪問した際には温かくお世話くださり、貴重な資料を閲覧させて頂きました。

既存アーカイヴの研究は、土方作品の断片を批評的に再構築する私達の試みを可能にしたとともに、舞踏の表現手法と舞踏そのもののインスピレーションの源泉の両面からひらめきを得ることで、土方氏の詩学をより発展させ、それをオリジナル作品へと昇華させる足掛かりとなったのです。

本研究段階は、日本人ならびにブルガリア人の哲学者および劇作家を集め、2回の講演パネルディスカッションとラウンドテーブルの開催で大詰めを迎えました。第一回目は、「Soyons réalistes, demandons l’impossible !」と題し、9月18日のプレミア公演の晩に、ソフィアのエチュード・ギャラリーにて、國分功一郎教授、ボヤン・マンチェフ教授、星野太博士、アニ・ヴァセヴァ博士が出席し開かれました。第二回目のパネルディスカッションは、東京大学・東アジア藝文書院で12月1日に行われた本プロジェクトの東京でのプレゼンテーション講演に引き続き、小林康夫教授、國分功一郎教授、ボヤン・マンチェフ教授、星野太博士、アニ・ヴァセヴァ博士、レオニード・ヨフチェフ氏が出席するなか実施されました。両パネルディスカッションともに多数の聴講参加者に恵まれ、第一線で活躍する演劇理論家、舞踏の歴史家、哲学者、学生、芸術家をはじめ、より幅広い文化に関心の高い観客らをひとつにしました。

さらに、2019年10月30日にソフィア大学文化センターを舞台に開かれたソフィアでの初公演に先立ち、アニ・ヴァセヴァ氏、ボヤン・マンチェフ、レオニード・ヨフチェフ氏が「Radical Experience and Performative Counter-Techniques: Tatsumi Hijikata and the Beginning of Butoh」と題した導入講演を行い、私達が手掛けた芸術作品の背景を成す、より幅広い視点からの歴史的、批評的文脈について解説しました。

最後になりますが、主催者からご招待をあずかり、12月6日に金沢美術工芸大学にて、ボヤン・マンチェフが「現代美術の終焉？――ラディカルな経験とパフォーマティヴな価値のあいだで」と題した講演を行い、土方作品と本プロジェクトをより広い歴史的かつ再帰的文脈の中で捉えて論じました。

2. 制作段階および公演

ワーク・イン・プログレスとしての『土方巽とその分身』は、一連の成果を生み出しました。

初公演が、プロヴディフ州立人形劇場にて2019年9月20日に開催されました。プロヴディフ2019の一環として披露された本プレミア公演は、本プロジェクトにおけるハイライト的瞬間となりました。俳優レオニード・ヨフチェフ氏が哲学者の星野太氏とボヤン・マンチェフが舞台上で共演を果たし、こうして、舞台演劇と哲学詩が織り成す複合的形態が創り出されたのです。

『土方巽とその分身』は、2019年10月30日にソフィア大学文化センターにてソフィアでの初公演を迎え、2019年10月31日にはシネマハウスで再演が行われました。両公演ともに市民からの多大な注目を集めるなか、本創造的取り組みの新局面が発表されました。

『土方巽とその分身』は、2019年12月1日に東京の東京大学・東アジア藝文書院でも上演されました。

3. 刊行物：『Dark Poem』

本プロジェクトの最終段階となったのが、書籍『Dark Poem』の制作でした。

プロジェクト『土方巽とその分身』では、ボヤン・マンチェフ著作、ボルヤナ・パンドヴァ氏が写真を手掛けた書籍の刊行を併せて実施しました。「演劇哲学詩」ともいうべき書籍『Dark Poem』には、本舞台の台本の後半部分が収録されています。

ボヤン・マンチェフの文章は、レオニード・ヨフチェフ氏とボヤン・マンチェフの参画のもとで、演出された動作と状況に着目した実験的試みの成果となった、ボルヤナ・パンドヴァ氏による写真作品と有機的に結びついています。『Dark Poem』の取り組みは、土方巽氏により考案された「舞踏譜」と呼ばれる実験的形態の記譜法に加え、1969年に土方巽氏が参画した細江英公氏による写真集『鎌鼬（かまいたち）』から着想を得たものです。

『Dark Poem』は、2019年10月30日にソフィア大学文化センターにて行われた『土方巽とその分身』のソフィア初公演の一環で初披露されたのに続き、2019年10月30日のシネマ・ハウスでの再公演、さらには2019年12月1日に東京大学・東アジア藝文書院で開かれた本プロジェクトのプレゼンテーション講演の枠組みでも発表されました。

総論

『土方巽とその分身』は、プロヴディフ2019とEU・ジャパンフェスト日本委員会からの寛大なご支援による恩恵を受け、文化横断的な芸術的哲学的協働、芸術的研究と理論的試みの統合、媒体横断型作品の集団的創造といった異なる側面に及ぶ、前例のない活動領域に取り組む私達の試みを可能にしました。今回の取り組みは、共通の展望と動機、そして何にも増して重要な真の友情で結ばれた、芸術面と研究面の協働者で成るゆるぎないグループの確立を導いたのです。

Concert: Japanese Song Meets Bulgarian Song

コンサート：日本とブルガリア歌曲の共演

Circle of music created by Bulgaria-born, Japan-resident musician

The concert "Japanese Song Meets Bulgarian Song" brought a performance of the traditional music of Bulgaria and Japan and contemporary music of Japan by Japan-resident Bulgarian musician Neli Koycheva and the four Japanese musicians Michiko Hanibuchi, Emiko Nomura, Tae Nakano and Noriko Kono. The four Japanese musicians performed wearing kimono and sporting masks, fans and cloth balls, making a strong impression on the audience. The concert included performances by Koycheva of "Sakura" and by Hanibuchi of the Bulgarian song "Ni lah ni dahwa". They demonstrated for the audience the similarities in melody, lyrics and ambience found between the musics of countries distant from each other.
An unparalleled opportunity to hear at once the music of Japan and of Bulgaria in Plovdiv, this concert drew the interest of many and was attended by more than the venue had seating for. There are plans to hold the same concert in Kobe next year.

ブルガリア出身・日本在住の音楽家が繋いだ音楽の輪

日本在住のブルガリア人音楽家ネリ・コイチェヴァ氏と埴淵みち子氏、野村恵美子氏、中野多恵氏、幸野紀子氏４人の日本人音楽家によりブルガリアと日本の伝統的な音楽と日本の現代音楽が披露されたコンサート"ブルガリアの歌と日本の歌"。着物を纏った４人の日本人音楽家たちはお面、扇子、手毬も用いて演奏し、聴衆たちに印象深い鑑賞体験をもたらしました。また、コイチェヴァ氏による『さくら』や埴淵氏によるブルガリア語曲『ニラネダーワ』の演奏も披露。遠く離れた異なる国の音楽のメロディー、歌詞、曲の持つ雰囲気に見られる相似点を聴衆に提示しました。
プロヴディフにてブルガリアと日本の音楽を一度に鑑賞することのできるまたとない機会を創出した本コンサートは多くの人々の関心を引きつけ、コンサートには会場の座席数を上回る数の人々が足を運びました。来年は神戸にて同様のコンサートの開催が計画されています。

©Neli Koycheva

Date / Venue

6 June 2019
Saedinenie Concert Hall (Plovdiv, Bulgaria)

Artist

Michiko Hanibuchi, Tae Nakano, Emiko Nomura,
Noriko Kono, Neli Koycheva

日程 / 会場

2019年6月6日
Saedinenie Concert Hall
（ブルガリア、プロヴディフ）

アーティスト

埴淵みち子、野村恵美子、中野多恵、
幸野紀子、ネリ・コイチェヴァ

©Neli Koycheva

©Neli Koycheva

©Neli Koycheva

CONTACT

Ms. Neli Koycheva (Collegium Rameau)
nelyto@me.com
Ms. Michiko Hanibuchi (Collegium Rameau)
hanibuchi@u01.gate01.com
Ms. Tae Nakano (Collegium Rameau)
taeyori@yahoo.co.jp
Ms. Noriko Kono (Collegium Rameau)
nori-chan@m7.dion.ne.jp
Ms. Emiko Nomura (Collegium Rameau)
guest@collegiumrameaukobe.jp

After the Concert

Neli Koycheva (Ph.D of Musicology and musical art and Vocal Teacher)

The preparation of the concert took more than one year.

The choice of songs, duos, trios was complicated and past during many consultations.

One very important was consultation with the famous Japanese singer - Aoyama sensei.

The participants visited her master classes. She was very helpful for us with the choice of some songs and interpretations. My Japanese colleges researched through Bulgarian songs with my help of lyrics, specific rhythms and style.

In Bulgaria the preparation included organizing the hall, piano tuning, printing of the flyers and programs, inviting guests etc. We found very positive responces from the staff of the hall and we had very good connection and logistic support from "Plovdiv-2019" and especially from the director - Gina Kafedjian who was keeping contact with us during the preparation of the project.

We were offered an interpreter for Japanese musicians, but it was not necessary.

We felt that this is very important concert for us. Because it was in the official program of the Plovdiv- European Capital of Culture - 2019. On the other hand we were in research how Japanese songs can meet Bulgarian songs on one stage. It appears that like the lyrics and melodies we have found many common features. As sample in the songs "Tsubasa" and the song "Ni lah ni dahwa" have many similarities in the lyric and the feeling of the songs.

I was very impressed by the professionalism and diligence of my colleges who had prepared the songs.

The concert passed in the very artistically atmosphere. The hall is very beautiful and historical with very good acoustic. It is a part of historical museum and is very famous among the Plovdiv citizens.

The public was really interested in the culture of far-east Japan and the country. Mixing with Bulgarian songs made the audience to feel more natural and closer to the concert. All songs were followed with very big interests.

The program included 21 titles of songs. More of them were lyrical songs, like Japanese songs: "Tsuki no sabaku wo", "Kono michi", "Sakura yokocho", but there were humorist songs, for example Bulgarian songs Blackbery and Grozdana maiden and the Japanese song "Otemoyan".

The program included very dramatic songs like Japanese songs "Narayama" and "Ume wa saitaka".

The other types of songs were traditional children songs - "Zuizuizukorobashi" and "Mari to Tonosama"

The lullaby songs were the other important elements of the program. For example "Shimabara" "Chugoku no komoriuta". From the contemporary composers were the songs: "Ni lah ni dahwa", "Tsubasa" and "Shi-te-ten"

The various types of song kept the feeling of the concert to graduate until the end when the famous song "Sakura" was performed.

The people were very impressed by the high performance and beautiful singing, and from the costumes, requisite of the artists.

Among the audience there were many professional musicians, artists, and many other people. Many of them were crying at the end of last song "Sakura". Japanese music touched the hearts of Bulgarian audience.

I am very happy of successful realizing of this project.

The same concert we will repeat in Kobe this year with same target and we will try to reach the hearts of Japanese audience.

Outcomes:

1. Bulgarian audience has very big interest in Japanese music. This is my third event with Japanese musicians in Bulgaria and every time the visitors become larger on every next event.
2. Properly combined Japanese and Bulgarian songs sound beautiful, poetic and attractive.
3. Impression is not only the music, but also every aspect of the performance of the artist: dresses, dance, masks, shoes, and original Japanese articles like fans, umbrellas, etc. After the concert the visitors were looking through these articles with big interest.
4. It is important to have in mind when arranging such events the big time difference (6 hours) between Japan and Bulgaria. This is very important for the singers. Because of this the Japanese musicians had 5 days before the concert to adapt.
5. In my next projects I am planning to include performers on traditional Japanese instruments and singers. It is good to be realized not only in one city, but several places in Bulgaria.

Conclusion:

The event was described as a successful one having in mind the opinions of professional musicians and professors from Musical and Art Academy in Plovdiv who visited the concert.

コンサートを終えて

ネリ・コイチェヴァ（音楽理論・音楽芸術博士、声楽教師）

このコンサートの準備には、一年以上の期間を要しました。歌曲、二重唱、三重唱の選曲は複雑で、度重なる相談を経て進めて参りました。

なかでも極めて重要となったのが、著名な日本人声楽家、青山先生からのご助言でした。参加者達は、青山先生のマスタークラスを訪問しました。先生には、いくつかの曲選びと解釈を行う上で、大変お世話になりました。私の日本人の仲間達は、歌詞や特有のリズムや音楽スタイルについて私から手助けを得ながら、ブルガリア歌曲の研究に取り組みました。

ブルガリア側での準備には、会場の手配、ピアノの調律、チラシやプログラムの印刷、来賓の招待などが含まれました。ホールの職員の方々には大変前向きなご対応をいただき、またプロヴディフ2019、特に当プロジェクトの準備期間中に私達と連絡を取り続けてくださった同団体の副プログラム・ディレクター、ギナ・カフェジャンさんとの非常に良好な関係と運営管理支援に恵まれました。

日本人声楽家のために通訳者をご用意いただけるとの申し出がありましたが、その必要はありませんでした。これは自分達にとって極めて重要なコンサートであるという想いが私達にはありました。なぜならば、このコンサートは欧州文化首都プロヴディフ2019の公式プログラムの一環としての開催だったからです。その一方で私達は、どうしたら日本の歌がブルガリアの歌とひとつの舞台で出合うことが可能かを追究しました。私達は、歌詞や旋律などに共通する数々の特徴を見出しました。例えば「翼」と「ニラーネダーワ」という曲には、歌詞や歌に漂う情緒に多数の類似点が存在します。これらの曲を準備した仲間達のプロ意識とたゆまぬ努力に、私は非常に心を打たれました。

当コンサートは、極めて芸術的な雰囲気に包まれながら進行しました。ホールはとても壮麗で歴史があり、音響効果に大変優れています。この会場は歴史博物館の一部で、プロヴディフ市民のあいだでとても有名です。

一般市民は、極東の日本の文化と国そのものに心から興味を抱いている様子でした。ブルガリアの歌を織り交ぜたことにより、観客にコンサートをより自然に身近に感じていただけました。すべての歌に絶大な関心が寄せられました。

プログラムには21曲の歌が盛り込まれました。その大半が、日本の唱歌「月の砂漠」、「この道」、「さくら横丁」のような叙情歌ですが、なかにはブルガリアの民謡「黒苺の木が娘を引っかけた」や日本民謡「おてもやん」のような滑稽な歌もありました。

プログラムには、日本の歌「平城山」や「梅は咲いたか」のような実にドラマチックな歌も含まれました。

他の曲種としては、「ずいずいずっころばし」や「鞠と殿様」などの伝統的なわらべ歌がありました。

子守歌が、当プログラムにおいてもうひとつの重要な要素となりました。「島原の子守歌」、「中国の子守歌」がその例です。現代作曲家からは、「ニラーネダーワ」、「翼」、「してくてん」などの歌がありました。

名曲「さくら」が披露されて幕を閉じるまで、多彩な曲種がこのコンサートの情感を次第に盛り上げていきました。

観客は、質の高い上演と美しい歌声、さらに衣装、アーティストに必要な資質に深い感銘を受けました。観客のなかには、多数のプロの音楽家や芸術家に加え、その他大勢の方々がいました。最後の曲「さくら」の終わりで涙を流す人達の姿も多数見受けました。日本音楽が、ブルガリア人観客の心の琴線に触れたのです。このプロジェクトの実現が成功に終わったことを、非常に喜ばしく思っています。

私達は、同じ目標のもとに、今年神戸で同コンサートの再公演を計画しており、日本の観客の皆さんの心に届くよう努めたいと思っております。

成果：

1. ブルガリア人観客は、日本音楽に非常に大きな関心を寄せています。私にとって今回がブルガリアで日本人音楽家とともに開催した3度目のイベントになりますが、毎回、回を重ねるごとに来場者数の増加がみられます。
2. 緻密に織り交ぜられた日本とブルガリアの歌曲の響きは美しく、詩情豊かで魅力に満ちていました。
3. 音楽のみに留まらず、衣装、踊り、お面、履物、扇や傘などの日本的な小物を含めた、アーティスト達の演出面でのあらゆる要素が印象をもたらしました。コンサート終演後には、来場者がこれらの小道具を興味津々にじっくりと眺めていました。
4. このようなイベントの調整をする際、日本とブルガリアには約6時間の大きな時差があることを念頭に入れなければなりません。これは声楽家にとって非常に肝心なことです。そのため、日本人音楽家達はコンサート前の5日間を順応期間に充てました。
5. 次回企画するプロジェクトには、伝統的な日本楽器の演奏家と声楽家を起用する意向があります。1都市のみならず、ブルガリアの数ヵ所での開催が実現できたら幸いです。

結論：

コンサートにご来場くださったプロの音楽家ならびにプロヴディフの音楽芸術アカデミーの教授からのご意見を踏まえ、当イベントは成功と評されるに至りました。

Fashion Design Project: +7 HOURS

ファッションデザインプロジェクト：+7 HOURS

Traditional and contemporary, Japan and Bulgaria, memory and future: New design generated in inspiration

Young fashion designers from Japan and Bulgaria, artists, a Japanese photographer and musicians took part in the collaborative fashion design project +7 HOURS. The project is named for the time difference between Japan and Bulgaria.

The Japanese and Bulgarian designers created innovative designs based on the Japanese kimono and showed 20 pieces in an exhibition in Plovdiv. A short film was also produced of images showing clothing designed by Bulgarian actress Irmena Chichikova. Also taking part in the project as volunteers were photographer and director Ayako Kobayashi and video artist and director Ryohei Mizuno, Bunka Gakuen University students who have become involved in fashion design.

Over 700 visitors were fascinated by the 18-day project exhibition, which was also part of the Museums' Night program in Plovdiv. After showing in Plovdiv, the exhibition was invited to Fashion Weekend Skopje for another showing and a film screening.

伝統－現代、日本－ブルガリア、記憶－未来。インスピレーションで生み出す新たなデザイン

ブルガリアと日本の若手ファッションデザイナー、アーティスト、日本人写真家と音楽家が参加した協働ファッションデザインプロジェクト“+7 HOURS”。このプロジェクトのタイトルは日本とブルガリアの7時間の時差に由来します。

日本の着物をベースとして、日・ブルガリアのデザイナーたちの芸術的感性により革新的なファッションデザインが創作され、20着の衣服がプロヴディフにて展示されました。また、ブルガリアの女優イルメナ・チチコヴァ氏がデザインされた衣服を纏った姿を写したショートフィルムも制作されました。日本からは文化学園大学の学生がファッションデザインに携わったほか、小林綾子氏（カメラマン、ディレクター）と水野亮平氏（ビデオアーティスト、ディレクター）も本プロジェクトにボランティアとして参加しました。

プロヴディフの“Museums' Night”というプログラムの一部でもあった本プロジェクトの展覧会は18日間に渡って開催され、700人以上の人々を魅了しました。さらに、プロヴディフでの展示の後には北マケドニアのファッションウィークエンド・スコピエに招聘され、展示とフィルム上映が行われました。

©IVAN ASEN 22

Date / Venue

1~18 Sep. 2019
SKLAD (Plovdiv, Bulgaria)

Artist

Ohshi Uemoto (musician),
Ayako Kobayashi (photographer),
Ryohei (Roy) Mizuno (video artist)
From Bunka Gakuen University:
Mai Sudo, Miki Ogu, Ryuga Kawabe (group),
Yucheng Zhou

日程 / 会場

2019年9月1日～18日
SKLAD（ブルガリア、プロヴディフ）

アーティスト

上本巨志、小林綾子、水野亮平
文化学園大学：須藤真愛、尾久樹、川部竜雅（3人グループ）、周予誠

CONTACT

Ms. Neli Mitewa
(IVAN ASEN 22 conceptual designers' platform)
nelmit@yahoo.de
Ms. Irmena Chichikova (freelance)
irmenawideawake@gmail.com
Mr. Momchil Tasev (Pistolet Design Studio)
momchil.tasev@gmail.com
Mr. Alexander Gerginov (freelance)
sasho.gerginov@gmail.com
Mr. Benjamin Hung (Hung Studios)
ben@benjamin-hung.com
Mr. Ohshi Uemoto (freelance)
ohshiuemoto.official@gmail.com
Ms. Ayako Kobayashi (freelance)
a8co04881@gmail.com
Mr. Ryohei (Roy) Mizuno (freelance)
mizuno.ryohei@gmail.com
Ms. Alexandra Nenkova (freelance)
al.nenkova@gmail.com
Mr. Zlatimir Arakliev (freelance)
arakliev@gmail.com
Mr. Slav Anastasov (freelance)
stan_slav@abv.bg

■Related Program

1) Special reception of the delegation of EU-Japan Fest
Date: 4 Sep. 2019
Venue: SKLAD (Plovdiv, Bulgaria)
Participant: Neli Mitewa, Irmena Chichikova, Alexander Gerginov

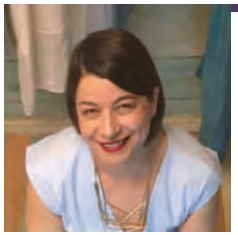
2) NIGHT/PLOVDIV (Plovdidv´s Night of Museums)
Date: 14 Sep. 2019
Venue: SKLAD (Plovdiv, Bulgaria)
Participant: Irmena Chichikova

■関連プログラム

1）第27回EU・ジャパンフェスト日本委員会実行委員長による展覧会訪問
日程：2019年9月4日
会場：SKLAD（ブルガリア、プロヴディフ）
参加者：ネリ・ミテワ、イルメナ・チチコヴァ、アレクサンダー・ゲルギノフ

2）NIGHT/PLOVDIV（プロヴディフナイトミュージアム）
日程：2019年9月14日
会場：SKLAD（ブルガリア、プロヴディフ）
参加者：イルメナ・チチコヴァ

©IVAN ASEN 22



Dressed in intertwined cultures

Neli Mitewa (curator of the project, artistic director of IVAN ASEN 22 conceptual designers' platform)

Japan stuns, confuses, bothers, entices, dazes and absorbs you.

Living vertically, on the floors of the elongated buildings, in the elevator gap between the commercial noise and the quiet tea room. Producing ruthless futurism and worshipping the created by hand, made by your ancestors. Far and at the same time inexplicably close.

What causes the feeling of such closeness?

The curiosity: about an incomprehensible culture, its magic and its ritualism, the multilayers you want to spread.

The admiration: for futuristic visions, for the coexistence with the most sophisticated technologies, for the urban life with all its pleasures and ailments. The worshipping: towards the roots, the cultural traditions in order to transmit tribal memory, respect and love for those we come from.

We flew seven hours ahead on silky Japanese kimonos with exquisite patterns and inwrought stories, on grandmother's embroideries, on paper like textiles or fabrics with iridescent lights like those in Tokyo by night, equipped with luggages full of manga hero icons, our mother's wedding trousseau, letters of foreign friends and a recipe for a ceremonial dub loaf.

And here they are, embodied in conceptual fashion: the impossible possible connections and interweavings: Dresses made of memories, melted in futuristic designs.

"+7 HOURS", a project of IVAN ASEN 22 conceptual designers`platform from Sofia, Bulgaria, turned out into a true cultural encounter through the visual language of contemporary fashion design.

By interweaving traditional Japanese and Bulgarian culture, inspired by the personal story of the owners of authentic Japanese kimonos, combined with phenomena of contemporary urban lifestyle, nine Bulgarian fashion designers and three Japanese fashion students of BUNKA University, as well as Bulgarian artists (actress, set-designer, photographer, filmmaker) and Japanese cameramen and musician, created an innovative and visionary exhibition of 20 conceptual designers' outfits including Japanese kimonos they were inspired by, and a fashion film showing actress Irmena Chichikova embodying "a Bulgarian body within a Japanese soul... Being your real self through your roots, the knowledge of your family and the exploration of foreign times, history and authenticity. Through the fabrics, the symbols, the traditional costumes so needed in our modern world to be closer to those we come from".

Based on a profound research, both the Bulgarian and the Japanese designers passed through individual approaches and developed thoroughgoing concepts for their designs.

Some of them, like Georgi Florov, explored the simplicity of form of Bulgarian and Japanese traditional costume and combined the aesthetics of both cultures: In Japanese kimono decoration is created by layering of colored fabrics; the focus is on the print or the colored obi-belt, while in the Bulgarian costume, elements like embroideries and decorative strings of coins and tassels enhance and give a more solemn look to clothing. These differences led to the creation of simple, geometric shapes, while the complexity of the silhouette was achieved by adding elements and layers.

Based on her own Bulgarian identity, touching the vast expanse of Japanese culture, the designer Dilyana Ivanova sought out a readable symbiosis: The elaboration of geometry, the traditional materials, the fragile structure of memory, led her into a deeper insight into the symbol: its universal human validity.

Monumentality, geometry, symmetry are also the main aspects Yana Dvoretska´s idea of the Japanese national costume includes. It is a garment with the power of armour, a shelter - in which a woman looks even more fragile, gentle and vulnerable.

The designer Alexander Gerginov connected the figural motifs of an authentic Japanese kimono and their interpretations to traditional Bulgarian motifs, imagery, and symbolism and developed a brief narrative with sincere wishes towards the owner of the kimono. The designer´s outfits depict the life cycle through which the beauty and transience of every valued moment of our life is shown.

Bright, colorful, rich - such are both cultures. The advertising materials, signboards and neon lights on the streets of Tokyo and the colored printed street poles in Bulgaria inspire the clothes of Polina Sotirova. The simplicity of paper and fabric is juxtaposed to the complexity they can create with their accumulation. The kimono, uniting art and heritage, inspired her for the decoration of the garments. In the interpretation of its drawing, she processed legacy textiles: folklore panels embroidered by her grandmother.

Heritage, alongside with a traditional Japanese kimono with bamboo pattern, was an inspirational point also in the work of Neli Mitewa. The embroidery inherited by her grandmother was transformed into a digital all-over-print, in collaboration with textile designer Dinka Kasabova. The main motif is the rhombus, symbolizing fertility, family and the well-being of the clan. Against the backdrop of recurring rhombuses, a graphic bundle of interweaving bamboos in comic-style, with its tips pointing upwards, states the bamboo's quest for survival, resistance and the will to live.

Other inspirations for the Bulgarian designers lied in the symbolic meaning and the social aspect of such symbolic garments like the formal Samurai kimono of a Noh player (Simeon Atanasov), in fashion trends like "Sick Cute" based on current phenomena in Japan´s society (Stanislava Dimitrova) or in the architecture of the Bulgarian Orthodox cathedral "St. Alexander Nevski" dressed up in the colours of Tokyo (Tsvetalina Atanasova who replaced the icons by Japanese comics and represented all the Christian symbols in contrast colours and with flashy elements.)

The Japanese fashion students of BUNKA University, on their part, studied the spectacular combination of colours in Bulgarian costumes and masks, with simple printing, but with a great effect caused by the repeated arrangement. Portraying each other's cultures in a contemporary way, they incorporated Kimono's flat construction, and infused Bulgaria's Folklore elements to create intriguing conceptual garments.

"+7 HOURS", during its 18 days of presentation at SKLAD-Plovdiv, attracted over 700 visitors.

The exhibition was part of the Museums' Night in Plovdiv September 14th and in the official programme of the Triple Anniversary of the relationships between Japan and Bulgaria 2019. It is now invited to Fashion Weekend Skopje where it will be presented as a live fashion performance November 1st, 2019, bringing new meanings to it.

絡み合う文化を身に纏う

ネリ・ミッテワ（本プロジェクトキュレーター、コンセプチュアルデザイナー・プラットフォーム、「イヴァン・アセン22」アートディレクター）

日本は人を驚愕させ、混乱させ、煩わせ、誘惑し、放心させ、そして夢中にさせます。

商業的な喧噪と静寂漂う茶の間を隔てるエレベーターシャフトに沿って積み重なる、高層ビルのフロアでの垂直的な生活。非情な未来主義の生産と、先人の手によって造られた手工芸品への崇敬の念。かけ離れているようで、同時に説明し難い密接さが感じられます。

この緊密感を引き起こしているものとは何か？

好奇心：不可思議な文化とその神秘的な力や儀礼主義といった、積み重なる層を展開してみたいと思う好奇心。

憧憬：未来的展望、最も洗練したテクノロジーとの共存、あらゆる快楽と不快感を含めた都市生活に寄せる憧憬。

崇敬：ルーツ、すなわち民族の記憶を伝承し自分達の祖先を敬愛するための文化的伝統への崇敬の念。

私達は、漫画のヒーロー画や母の嫁入り衣装、海外の友人への手紙、祭礼用の種なしパンのレシピを詰め込んだ旅行鞄を携え、優美な柄や物語の織り込まれた滑らかな日本の着物、おばあさんの刺繍、紙のような布素材や東京の夜景を想わせる玉虫色の光輝く織物を訪ねて、７時間先へと時を飛び越えました。

こうして、不可能と可能の直結と交錯を経て、記憶が未来的デザインに溶け込んだドレスが、コンセプチュアルファッションという形で具現化されたのです。

ブルガリアのソフィアに拠点を置くコンセプチュアルデザイナーのためのプラットフォーム、イヴァン・アセン22によるプロジェクト「+7 HOURS」は、現代ファッションデザインの視覚言語を通じた真の文化的邂逅へと発展を遂げました。

伝統的な日本とブルガリアの文化を織り交ぜ、本場日本の着物の持ち主の個人的なエピソードから着想を得て、現代の都市型ライフスタイルの現象と組み合わせながら、９名のブルガリア人ファッションデザイナーと３名の文化学園大学服飾学部の学生をはじめ、女優、舞台デザイナー、写真家、映像作家で成るブルガリア人アーティスト陣、さらに日本人カメラマン、音楽家が集結し、画期的かつ先見的な展覧会の創出が実現しました。本展では、インスピレーションの源となった着物を含む20着のコンセプチュアルデザイナーの衣装と、「日本人の魂を纏うブルガリア人の肉体…自らのルーツ、家族関する知識、異国の時代や歴史、真正性への探求を通じて本物の自分になること。織物やシンボルを通じて、我々の祖先により身近に触れるために、現代世界において伝統衣装の存在が非常に求められている」という概念を表現した女優イルメナ・チチコヴァ氏主演のファッション映画が披露されました。

ブルガリア人と日本人の両デザイナー達は、深遠なリサーチを基に、個性的なアプローチをとりながら、それぞれのデザインに向けた綿密なコンセプトを展開しました。

ゲオルギ・フロロフをはじめとする数名のデザイナーが、ブルガリアと日本の民族衣装の形状に見られる簡素性を追究し、双方の文化の美学を融合させました。着物は、染織物を重ね合わせることで装飾が創り出され、絵柄と帯の色にポイントが置かれている一方で、ブルガリアの衣装では、刺繍、コインを連ねた飾り紐、タッセルといった要素が、装いにより厳かさを添えています。こうした相違点により、シンプルな幾何学的形状を創り出しながら、構成要素や層を加えることでシルエットの複雑性を生み出すことに成功しました。

デザイナー、ディルヤナ・イヴァノヴァは、自らのブルガリア人としてのアイデンティティをベースに、広範にわたる日本文化に触れながら、視認性の高い共生を追求しました。幾何学性と伝統的素材、脆い記憶の構造を精査することにより、作家がシンボルの持つ人類普遍的な有効性についてより洞察を深める結果となりました。

また記念碑性と幾何学性と対称性は、ヤナ・ドヴォレツカが描く日本の民族衣装のイメージの主要な側面でもあります。それは鎧の威厳を備えた衣服であり、中にいる女性がよりか細く、物静かで、無防備に見える逃避シェルターでもあります。

デザイナー、アレクサンデル・ゲルギノフは、正統派の着物に用いられる寓意的モチーフとその解釈に、伝統的なブルガリアのモチーフやイメージ、象徴的意味を結びつけ、着物の持ち主への切なる願いを込めたささやかな物語を展開しました。このデザイナーの衣装は、生涯の大切な瞬間ごとの美と儚さが立ち現れる、人生の周期を描き出しています。

鮮やかさ、カラフルさ、豊かさーこれらは双方の文化に当てはまります。東京の街の広告素材や看板やネオンの明かり、そしてブルガリアの色鮮やかに印刷された街灯装飾が、ポリーナ・ソティロヴァの衣装づくりを刺激しました。紙と布の簡素性が並置され、層を成しながら複雑性を生み出しています。芸術と伝承をひとつに結ぶ着物の存在が、衣服の装飾において彼女にインスピレーションをもたらしました。その絵柄を解釈するなかで、彼女は先祖伝来の布素材である、実の祖母が手掛けた民芸刺繍のパネル生地を加工しました。

ネリ・ミッテワの作品のなかでも、竹柄の伝統的な着物と並んで、伝承品が着想点となりました。祖母から受け継いだ刺繍が、テキスタイルデザイナーのディンカ・カサボヴァとのコラボレーションにより、デジタル総柄プリントに変身しました。メインのモチーフとなった菱形は、子孫繁栄と氏族の幸福を象徴しています。反復する菱形文様を背景に、絡み合う竹の束が漫画スタイルで描かれ、その先端が上方向を指していることから、竹の生存への探求、抵抗、生きる意志を物語っています。

このほかブルガリア人デザイナーのインスピレーションとなったのが、象徴的な衣服の帯びる表象的意味や社会的側面で、これは能楽師が着用する武家の正装（シメオン・アタナソフ）や、現在日本社会に見られる「病みかわいい系」現象のようなファッションのトレンド（スタニスラヴァ・ディミトロヴァ）、あるいは東京のイメージ色でドレスアップしたブルガリア正教会の聖アレクサンドル・ネフスキー大聖堂の建築（ベタリナ・アタナソヴァは、イコンを日本の漫画に置き換え、全てのキリスト教のシンボルを対照的な色彩と派手なモチーフで表現しています）から窺えます。

その一方で、文化学園大学の服装学部の日本人学生達は、シンプルなプリント模様でありながら、反復的な配置により絶大な効果を生み出す、ブルガリアの民族衣装および仮面に見られる見事な配色について詳しく調べました。互いの文化を現代的な視点で描き出しながら、彼らは着物の平面的な構造を取り入れ、ブルガリアの民俗的要素を吹き込んだ、好奇心を掻き立てるコンセプチュアルな衣装の数々を創作するに至りました。

「+7 HOURS」展は、スクラッド・プロヴディフでの18日間の会期中、700名を超える来場者を集めました。

本展は９月14日にプロヴディフで実施されたミュージアムズ・ナイトと、2019年の日本とブルガリアの外交関係を祝うトリプル・アニヴァーサリー記念行事の公式プログラムの一環として開催されました。近頃ではファッション・ウィークエンド・スコピエからのご招待を受け、2019年11月１日にライブファッションパフォーマンスの形式で発表を行うことになり、これが本展に新たな意味合いをもたらすものと期待しています。

Yamamoto Noh Theatre: New Noh Play “Orpheus”

山本能楽堂：新作能『オルフェウス』

©Yamamoto Noh Theatre

Taking on new Noh forms, fused with spirit of Europe

Taking as its subject Orpheus, the figure of Greek myth, this new noh play came about as a joint production of Bulgarian artists and Japan’s Yamamoto Noh Theatre of Osaka. It premiered at the ancient Roman theater in Plovdiv and enthralled an audience of 1,200.
The goals of creating this work were twofold: to acquire new knowledge and techniques for Bulgarian players and children, and to create a noh piece that could be played widely throughout Europe. Maia Bejanska, one of the actors taking part, conducts acting workshops for children in difficult circumstances, and 20 children took part in this production together with her. As well as building their appreciation of the traditions and movements of the noh in their school workshops, they also gained experience of costume production.
The tale of Orpheus is one widely received in the countries of the Balkan peninsula. Planning is underway to stage this new noh piece, which met with favor in Bulgaria, in Greece and Nort Macedonia next year.

ヨーロッパの精神を融合した、新たな「能」に挑む

ギリシャ神話に登場するオルフェウスを題材としたこの新しい能作品は、日本の山本能楽堂（大阪）とブルガリアのアーティストとの共同制作により誕生。プロヴディフの古代ローマ劇場にて初演され、1200人の観客を魅了しました。
本作品制作の目的は、ブルガリアの俳優たちと子どもたちが新たな知識や技能を獲得すると共に、ヨーロッパで広く上演される能作品を創作すること。参加俳優の1人マヤ・ベジャンスカ氏はブルガリアにおいて困難な状況にある子どもたちへの演技ワークショップ活動を行なっており、本作品には彼女と共に20人の子どもたちも参加。学校でのワークショップを通して能の伝統や動作への理解を深めたほか、衣装制作も体験しました。
バルカン半島の国々において広く受容されているオルフェウスの物語。ブルガリアで好評を博したこの新作能作品を、来年はギリシャと北マケドニアで上演することが計画されています。

Date / Venue

27~29 Sep. 2019
Ancient Roman Theatre (Plovdiv, Bulgaria)

Artist

Akihiro YAMAMOTO, Fumihisa OONISHI,
Motoharu TANAKA, Motonori UMEWAKA,
Yoshinori MORIYA, Kazuo IMAMURA, Kazuko IMAMURA,
Takayasu ANDO, Masanori INOUCHI,
Yuki KASADA, Yoshiteru TANIGUCHI,
Yoshiaki YAMAMOTO, Taichiro NOMURA, Atsushi SAITO,
Tomohide FURUTA, Toru TANAKA, Ryoichi ARIMATSU,
Koichiro FURUYA, Takayuki FUJIMOTO, Shinta INOUE,
Youhei MIYAMOTO, Shin DEGAWA, Takeo KITAZAWA,
Yoshie YAMAMOTO, Ryoya FUDETANI

日程 / 会場

2019年9月27日～29日
古代ローマ劇場（ブルガリア、プロヴディフ）

アーティスト

山本章弘、大西礼久、田中基晴、梅若基徳、
守家紀之、今村一夫、今村和子、安藤貴康、
井内政徳、笠田祐樹、谷口宣照、山本麗晃、
野村太一郎、斉藤敦、古田知英、田中達、
有松遼一、古谷晃一郎、藤本隆行、井上信太、
宮本洋平、出川晋、北澤岳雄、山本由枝、
筆谷良弥

CONTACT

Mr. Petko Slavov (Social Systems Yundola)
plashivranov@gmail.com
Mr. Akihiro Yamamoto (Yamamoto Noh Theater)
info@noh-theater.com

■Related Program

1) Costume creation workshop for children
Date: 20 Aug. 2019
Venue: Recreation Hall of St. Petka Village school
(Velingrad, Bulgaria)
Participant: Akihiro Yamamoto, Shinta Inoue, Yoshiaki Yamamoto

2) Kyogen workshop for children
Date:21~22 Aug. 2019
Venue: Recreation Hall of St. Petka Village school
(Velingrad, Bulgaria)
Participant: Akihiro Yamamoto, Taichiro Nomura, Yoshiaki Yamamoto

■関連プログラム

1）子どもたちのための衣装制作ワークショップ
日程：2019年8月20日
会場：セント・ペトカヴィレッジスクールホール
（ブルガリア、ヴェリングラード）
参加者：山本章弘、井上信太、山本麗晃

2）子どもたちのための狂言ワークショップ
日程：2019年8月21日～22日
会場：セント・ペトカヴィレッジスクール・レクリエーション
ホール（ブルガリア・ヴェリングラード）
参加者：山本章弘、野村太一郎、山本麗晃

©Yamamoto Noh Theatre

©Yamamoto Noh Theatre

©Yamamoto Noh Theatre

Noh as a Bridge between Cultures

Petko Slavov (Project Coordinator - Yamamoto Noh Theater)

For the past few years, Yamamoto Noh Theater's director and leading actor, Akihiro Yamamoto, the Bulgarian actress Maia Bejanska and I have been working together in creating new opportunities in the field of the performing arts in Bulgaria, as well as drawing parallels between the cultures of Japan and Europe and bringing them closer together. Through the 7-century old tradition of Noh, we aim not only to introduce the audience to Japan's classical culture, but to also use it as a means to further educate the performers, as well as audiences of the play. For the past 10 years, Yamamoto Noh Theater has also been striving to raise awareness about major global ecological issues.

In view of the events in the European Capital of Culture – Plovdiv 2019, we decided to join forces once again and create an opportunity not only for the actors and spectators, but also for the children of Bulgaria – an opportunity with long-standing effects. Having these goals in mind, we decided to create a new and relatable Noh play, based on Balkan lore, that would be easy to understand without any additional explanations. The new play would also involve local actors and children, and would be easy to adapt in order to be presented in other European countries. Finally, the plot of this new play would revolve around the connection between humans and nature, which would relate it to the United Nations' Sustainable Development Goals. This is how we came up with the idea of the new Noh play "Orpheus".

While observing the strict traditions of Noh, the new Noh play "Orpheus" does not depict the myth of Orpheus itself, but rather concentrates on the cultural and emotional significance of the image of the legendary musician. The play takes place at an indefinite moment in the distant past, when fate leads a traveling lyre-player to meet the ghost of Orpheus. The traveler's pride in his own abilities prevents him from following Orpheus' song. It seems that mastering the lyre is not only a matter of technique, but also of the deepest nature of one's heart. Guided by Orpheus and Eurydice, the traveling musician learns that Love is the link that binds together the human soul, music and nature.

We decided that the best location to juxtapose the antique cultures of Japan and the Balkans would be the Ancient Roman Theatre of Plovdiv. We settled on two separate performances on the dates of September 27 and 28, 2019 – one performance of two relatively short traditional Noh plays and one performance of the new play "Orpheus". Apart from Maia Bejanska, Mr. Yamamoto chose two other Bulgarian actresses – Stella Krasteva and Margarita Petrova. The actresses demonstrated overwhelming interest in Noh and its principles of acting and were soon able to memorize and reproduce complex series of movements. Having no prior Japanese language education, memorizing and pronouncing the libretto proved to be the most difficult part for them. However, after we took a few meetings to explain the meaning of the text, as well as some basic grammar and phonetics, they managed to perfect their pronunciation and vocalization techniques.

Since Maia Bejanska is dedicated to educating and supporting children at risk, we didn't have to look far for children to play in the roles of forest animals during the Kyogen interlude. Maia introduced us to the children from her weekend camp – a mix of children from the asylum in the town of Velingrad and residents of the nearby village of St. Petka. For our workshops, we chose the recreation hall of the school in St. Petka. This was the first time the children came into contact with a culture so different from their own, and it inspired in them great interest in Noh and Japanese culture as a whole. Supported by the artist Shinta Inoue, we held a series of workshops during which the children created their own costumes and learned the movements and lines for their roles.

The performances were extremely well accepted, with the visitor count of each performance exceeding 600 people (a great turnout for a city the size of Plovdiv). The performance on Sep. 27 consisted of two traditional Noh plays – "Hagoromo" (The Feather Mantle), performed only by professional Japanese actors, and "Tsuchigumo" (The Ground Spider), performed by the Bulgarian actresses. Given the relatively short time for preparation and the overwhelmingly difficult texts and techniques, the Bulgarian actresses did a splendid job in faithfully and masterfully representing the art of Noh – an achievement which did not go unnoticed by the audience. The performance on Sep. 28 was the premiere of the new Noh play "Orpheus". The Japanese actors, Maia Bejanska and the children performed brilliantly and successfully conveyed the heart of the play to the audience. We received personal feedback from Bulgarian and Japanese members of the audience who encouraged us to stage the play in Sofia and other Balkan countries as well. During their training, the children overcame their shyness and later took the audience by storm. It was an unforgettable experience, and they were sad to part with the Japanese actors. Currently, Maia Bejanska is still regularly conducting workshops with them, and part of their Kyogen performance has turned into a regular exercise during their sessions.

The entire project was carried out to great success. However, we view that endeavor not as an achieved goal, but only as the beginning of something whose scope is yet to be determined. We have planned performances in Greece and North Macedonia for the year 2020, and have already started looking for children to perform in the Kyogen interlude. We want "Orpheus" to become our Argus – the vessel to help us reach our goal of making the world a better place through the art of Noh. We want the message of the play, as well as the knowledge and skills gained during its production, to leave a lasting impression and remain in the hearts of everyone involved long after we have returned to Japan.

文化間の懸け橋を果たす能楽

ペトコ・スラヴォフ（山本能楽堂プロジェクト・コーディネーター）

過去数年にわたり、山本能楽堂の代表理事であり能楽師シテ方を務める山本章弘氏、ブルガリア人女優マヤ・ベジャンスカ氏と、筆者である私は、ブルガリアにおいて舞台演劇分野に新たな息吹をもたらすとともに、日本と欧州の文化を比較し、これらをより緊密なものとする取り組みを進めて参りました。私達は、７世紀もの伝統を誇る能楽を通じて、日本の伝統文化を観客の皆さんにご紹介するだけに留まらず、本舞台作品の出演者ならびに観客をよりいっそう啓発する手段のひとつとして能楽を活用することを目指しています。山本能楽堂では、この10年来、重大な地球環境問題への意識を喚起する努力も併せて行っています。

欧州文化首都プロヴディフ2019の公式イベントを視野に入れ、私達は再び手を取り合い、役者と観客のための機会だけでなく、ブルガリアの子供達に永続的な影響をもたらす契機を創り出すことを決意しました。こうした目標を胸に、補足解説を要せず理解しやすい、バルカン半島にまつわる伝説をもとにした親しみやすい新作能の制作に乗り出す運びとなりました。また本新作は、地域の俳優や子供達を巻き込み、他の欧州諸国で発表することを踏まえ、アレンジが加えやすい作りとなっています。さらに、本作の物語のプロットは、人類と自然との結びつきを中心に展開し、これは国際連合が推進する持続可能な開発目標（SDGs）にも関連しています。こうして私達は、新作能『オルフェウス』の構想へと辿り着いたのです。

新作能『オルフェウス』では、能楽の厳格な伝統を守る一方で、オルフェウスの神話そのものを物語るというよりもむしろ、伝説の音楽家の人物像が映し出す文化的および情動的意味に主眼が置かれています。本作は、遥かいにしえのある不特定の時点を舞台に繰り広げられ、運命に導かれたある流浪の竪琴弾きが、オルフェウスの霊に会いに行きます。吟遊詩人の自分の能力に対するプライドが、オルフェウスの曲についていく妨げとなります。竪琴を弾きこなせるかどうかは、演奏技術の問題だけでなく、弾き手の心の最も奥深くに宿る本質に関わっていると思えるようになります。吟遊詩人は、オルフェウスとエウリディケの手ほどきを受けながら、愛こそが人の魂と音楽と自然をひとつに結ぶ絆であることを知るのです。

日本とバルカン諸国の古典的文化を並置するには、プロヴディフの古代ローマ劇場が最も相応しい舞台であるとの結論に達しました。2019年９月27日と28日の日程で、比較的短めの伝統能２演目の公演と、新作能『オルフェウス』の公演という２つの異なる公演を実施する方向で固まりました。山本氏は、マヤ・ベジャンスカ氏のほか、２名のブルガリア人女優ステラ・クラステヴァ氏とマルガリータ・ペトロヴァ氏を抜擢しました。女優陣は、能楽とその演技の規範に圧倒的な関心を示し、複雑な一連の所作もすぐさま習得し、再現することができました。事前に日本語研修が行われなかったことから、謡本を覚え発音することが彼女達にとっての最大の難題であることが判明しました。それでも、詞章の意味や、基本的な文法と音声学を解説するために何度か打ち合わせを重ねた末、彼女達は発音と発声の技法を究めるまで上達しました。

マヤ・ベジャンスカ氏が、困難な状況にある子供達への教育および支援に尽力していることから、幕間狂言に登場する森の動物役を演じる子供達を幅広く募る必要がありませんでした。マヤ氏は、自らが主宰する週末キャンプに参加する、ヴェリングラードの町の養護施設と近郊の村セント・ペトカの住民の子供達で混成された児童達を紹介してくださいました。私達はこのワークショップの実施に、セント・ペトカにある学校のレクリエーションホールを選びました。子供達にとって、自分達の国と大きくかけ離れた文化に触れるのは今回が初めてのことで、これが彼らが能楽と日本文化全般に多大な関心を抱くきっかけとなりました。アーティスト井上信太氏からのお力添えを得て、私達は一連のワークショップを実施し、子供達は自分達の衣装作りや、各自の役の動作や台詞の稽古に励みました。

これらの公演は絶大な評価をもって受け入れられ、各公演で600名を超える観客動員数を記録しました。これはプロヴディフの都市規模では大盛況といえます。９月27日の公演では、プロの日本人能楽師のみで演じられた『羽衣』と、ブルガリア人女優が演じる『土蜘蛛』の２演目を上演しました。かなりの短期間に準備と極度に難解な詞章や演技技法に臨んだことを考えると、ブルガリア人女優達は、忠実かつ巧みに能楽の芸術を表現し遂げたということができ、その成果を観客が見過ごすことはありませんでした。９月28日の公演では、新作能『オルフェウス』の初演が披露されました。日本人能楽師とマヤ・ベジャンスカ氏と子供達は、立派に演じ上げ、作品の心を見事に観客に届けるに至りました。私達は、ブルガリア人と日本人の観客から個人的な感想を頂き、それがソフィアと他のバルカン諸国でも本作の上演を実施していく上での励みとなりました。子供達は、稽古を重ねるなかで内気さを乗り越え、遂には観客の心をとりこにするまでになりました。このことが忘れ難い体験となり、子供達は日本人能楽師達との別れを悲しみました。マヤ・ベジャンスカ氏は、現在もなおこれらの子供達とのワークショップを定期的に実施しており、狂言の演技の一部が週末キャンプでの活動の定番となったのです。

本プロジェクト全体が大成功のうちに実施を終えました。とはいえ、この試みは達成済みのゴールではなく、未だ領域の定まっていない何かの始まりに過ぎないと私達は考えています。2020年にはギリシャと北マケドニアでの公演の計画が予定されており、既に幕間狂言に出演する子供達の募集を始めています。私達は、本作『オルフェウス』が、能楽の芸術を通じて世界をより良くするという目標達成を目指す私達を乗せて運ぶアルゴー船となることを望んでいます。私達が日本へ戻った後も、制作の過程で得られた知識や技能だけでなく、作品に込められたメッセージが、いつまでも参加したひとりひとりの心のなかに鮮明な印象を残し、息づいていくよう願っています。

Anime & Gaming Festival Plovdiv 2019

アニメ&ゲームフェスティバル プロヴディフ2019

©NAKAMA

At last in Plovdiv! One day of Japanese animation, tradition & pop culture

The Anime & Gaming Festival, held this year for the first time in Plovdiv, engaged with traditional Japanese culture and with modern animation, manga, cosplay and gaming, and enchanted over 2,500 people attending from around Bulgaria. The venue featured exhibitions of paper cutting and temari cloth balls, yukata for wear, space set aside for reading different sorts of manga, and booths for trying a hand at the games of 20 years ago. The festival also included aikido demonstrations and workshops for origami, paper cutting and plastic model construction.

Guest invitations went to the MioMayo duo of Japanese costume makers and cosplay performers. They took part in a panel discussion and also served as judges in the cosplay contest.

When the festival closed as a great success, many attendees were heard saying how much they look forward to next year.

プロヴディフ待望！日本のアニメ、伝統&ポップカルチャーの1日

プロヴディフで今年初めて開催された「アニメ&ゲームフェスティバル」は日本の伝統的な文化と現代のアニメ、マンガ、コスプレ、ゲームを取り上げ、ブルガリア国内から訪れた2500名以上の参加者を魅了しました。会場では切り絵や手毬の展示や浴衣の試着、様々なマンガを読むことができるスペースや20年前のゲームを体験できるブースも設けられました。さらに合気道のデモンストレーション披露、折り紙や切り絵、プラモデル組み立てのワークショップも開催されました。

日本からはコスプレ衣装制作者・パフォーマー“みおまよ”の中村希氏とさいとうしおり氏がゲストとして招かれ、50名以上が参加したコスプレコンテストの審査員を務めると共にパネルディスカッションも行いました。

大盛況のうちに終了したこのフェスティバルには、来場者から来年の開催を待ち望む声が数多く寄せられています。

Date / Venue

1 Apr. ~23 June 2019
Plovdiv International Fair, Hall 10 (Plovdiv, Bulgaria)

Artist

Nakamura Nozomi and Saito Shiori
- MioMayo Cosplay

日程 / 会場

2019年4月1日～6月23日
プロヴディフ・インターナショナル・フェア
ホール10（ブルガリア、プロヴディフ）

アーティスト

中村希、さいとうしおり
（コスプレクラフター＆パフォーマーみおまよ）

■Related Program

Aniventure Comic Con

Date: 14~15 Sep. 2019
Venue: Inter Expo Center Sofia (Sofia, Bulgaria)
Participant: National Club NAKAMA,
Key Events & Communications

■関連プログラム

アドベンチャー・コミックコン

日程：2019年9月14日～15日
会場：エキスポセンターソフィア
（ブルガリア、ソフィア）
参加者：ナショナルクラブ・ナカマ、
キーイベンツ＆コミュニケーションズ

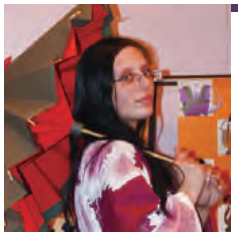
CONTACT

Ms. Aneliya Ivanova
(National Anime and Manga Club NAKAMA)
ivanova@nakama-bg.com
Ms. Saito Shiori and Ms. Nakamura Nozomi
(Mio Mayo Cosplay)
https://www.facebook.com/MioMayo-WCS-Team-Japan2018--257829221558608/

©NAKAMA

©NAKAMA

©NAKAMA



The First Festival dedicated to Japanese pop-culture in Plovdiv

Aneliya Ivanova (Chairperson at Anime and Manga Club NAKAMA)

Plovdiv is the second biggest city in Bulgaria, but there has never been a Japanese culture convention so far. There were some events, dedicated to gaming, cosplay or traditional arts, but an event that have all of those and even more is a whole different thing. The project of Club NAKAMA was just that - to gather the fans of all things-Japanese from Plovdiv in one place.

The event was held in one of the biggest halls of the Plovdiv International Fair on more than 3000 sq.meters. The hall was divided into areas that had different activities and events.

The merchandise area had stalls of partners of the event that sell different products, connected to Japanese culture - plush toys, figurines, posters, t-shirts, manga books, hand-made souvenirs etc. This is one of the favorite areas for the visitors, because they enjoy buying souvenirs for themselves and their friends.

The next big area was dedicated to different crafts and traditional Japanese arts. The big hit of that area was the Yukata corner, where skilled volunteers dressed visitors in Japanese yukata. The visitors could walk around and take photos with the clothes. In that area there was a Kiri-e exhibition, with artworks on Japanese traditional and Anime themes, created by Bulgarian authors. There was also a Temari exhibition that had original Temari balls created in Japan, that were kindly given by the Japanese Embassy and some, that were created by a Bulgarian artist. In this area were the workshops as well - visitors could take part for free and learn how to make Origami, Kiri-e book dividers, Pixel art (inspired by old Japanese console games) or to build a Gundam model.

Part of that area was the Manga library - a place where visitors could have a rest and read of the 500+ manga titles on Bulgarian, English and Japanese.

The other part of the hall held all the areas dedicated to games.

In the Coca Cola and Lenovo areas visitors could play on computer, console and mobile games and compete in tournaments for prizes. We had some special guests like the famous Bulgarian vlogger Slavi from the YouTube channel “The Clashers” who has more than 600 000 followers.

Another big hit was Nescafe’s Retro gaming area - all the visitors could play on old Atari, Nintendo and Sega consoles from the 80’s and on arcade machines and old PC configurations for free and have a coffee if they wanted. Most of the visitors were too young to have played those when they were popular, so it was very interesting for them.

There was also a card and board game area where people could learn to play or compete in different games that are popular in Bulgaria like Yu-Gi-Oh!, Takenoko, Mai-Star etc. The event had a local partner in this area - a couple of young entrepreneurs decided to make a pub in Plovdiv dedicated to e-sports, comics and board games. Their pub hadn’t opened at that time but they wanted to present it on the event and they also hosted the after party of the event in the evening.

The biggest attraction of the event was the stage. The program had a lot of interesting topics and activities and the 500 seats in front of the stage weren’t enough for all the people who wanted to watch. The program started with an official opening from the experienced hosts that are on all of Club NAKAMA’s events. There was a welcoming speech from the Cultural Attaché from the Japanese Embassy - Nishimura Misaki and from the Deputy Program Director of the Plovdiv 2019 Foundation - Gina Kafedjian. The program continued with an amazing Aikido demonstration by Plovdiv’s Aikido Club and lectures on different topics, like “Ikigai or why does the Japanese people live up to 120 years” and “The “Kawaii” and “Lolita” fashion in Japan”.

The main event on the stage were our cosplay guests from Japan. MioMayo were the first Japanese cosplayers to visit Bulgaria and they have a lot of experience as cosplayers and a lot of awards from competitions. We are sure that a lot of the visitors and cosplayers from Sofia came to the event mostly to meet and to be judged by them. The visitors enjoyed their panel and sword fight demonstration (specially prepared for our event) a lot - all the seats were taken and there were a lot of standing people who wanted to watch. After MioMayo’s stage performance they gave autographs at a specially prepared area and there was a big queue of people wanting a photo with them or just to shake their hand. I can say that their visit was a great success and will be remembered.

MioMayo, together with our Serbian cosplay guests, judged the Cosplay show, where 50 participants from all over Bulgaria took part. There were some spectacular costumes that won the prizes, given in a special awarding ceremony.

The program ended with screenings of AMV (Anime Music Videos) created by Bulgarians.

In conclusion I can say that Anime & Gaming Festival was a big success - for one day the event was visited by more than 2500 people. Most of them visited such an event for the first time and were amazed from what they saw. The audience was mostly young people, but there were families with children and adults also. There were a lot of visitors from other cities and villages that had come to Plovdiv especially for the event.

プロヴディフ初、日本ポップカルチャーに捧げた祭典

アネリア・イヴァノヴァ（アニメ＆マンガ・クラブ・ナカマ理事長）

プロヴディフはブルガリアで第二の規模を誇る都市でありながら、これまで日本文化を専門とした博覧会が存在しませんでした。ゲームやコスプレ、あるいは伝統芸術を取り上げたイベントの開催はいくつかありましたが、これらが勢揃いし、かつそれ以上に充実したイベントとなると、全くの別物といえます。「クラブ・ナカマ（Club NAKAMA）」と題したこのプロジェクトは、まさにそれに適ったイベントそのもので、プロヴディフ中から日本のあらゆるものに目がないファンの皆さんを一堂に集めました。

当イベントは、国際プロヴディフ・フェアにある3,000平米を超える面積を占める最も大きなホールのひとつで開催されました。会場は、異なるアクティビティやイベントごとにエリア分けがなされました。

物販エリアでは、当イベントの協賛団体がぬいぐるみやフィギュア、ポスター、Tシャツ、漫画本、手作りのお土産など、日本文化に関連したさまざまな商品を販売するブースを構えました。ここでは自分達や友達用のお土産に買い物が楽しめることから、来場者に人気のエリアのひとつとなりました。

それに続く広大なエリアが、多彩な工芸品や伝統的な日本芸術に充てられました。大ヒットとなったのが浴衣コーナーで、熟達した手つきのボランティア達が訪れた人々に日本の浴衣の着付けを行いました。来場者は浴衣姿で歩き回ったり、写真撮影をすることができました。同エリアでは切り絵展が行われ、ブルガリア人作家が手掛けた日本の伝統とアニメをテーマとした作品が展示されました。手鞠の展覧会も開かれ、日本大使館からのご厚意で提供いただいた日本で創作された手鞠のオリジナル作品と並んで、ブリガリア人作家による作品数点が披露されました。またこのエリアではワークショップの実施もあり、来場者が無料で参加でき、折り紙、切り絵のしおり、日本のレトロなコンピューターゲームから着想を得たピクセルアートの作り方、あるいはガンダムのプラモデルの組み立て方などが学べました。

そのエリアの一部には漫画図書館があり、休憩をしながら500タイトルを超えるブルガリア語、英語、日本語の漫画が読める場所となりました。

会場のその他の場所は、ゲームを専門とする全てのエリアで占められました。

コカ・コーラ社とレノボ社の各エリアでは、来場者がコンピューター、ゲーム機、モバイル・ゲームなどで遊んだり、賞獲得を目指してトーナメントに出場することができました。60万人もの登録者数を抱える「ザ・クラッシャーズ」というYouTubeチャンネルの有名ブルガリア人ビデオブロガー、スラヴィさんをはじめとした特別ゲストにもお越しいただきました。

このほかに大ヒットだったのが、ネスカフェ社のレトロゲームエリアで、来場者の皆さんに無料で昔懐かしい80年代のアタリ、任天堂、セガのゲーム機やアーケードゲーム機、さらに旧型パソコンの動作環境でゲームに興じてもらい、また希望があればコーヒーも提供されました。来場者の大半が、これらのゲームが流行した時代は遊ぶにはまだ幼すぎたことから、とりわけ面白く映ったようです。

またカードゲームやボードゲームのエリアが設けられ、来場者がブルガリアでも人気の『遊☆戯☆王』や『タケノコ』、『舞星（マイスター）』といったさまざまなゲームの遊び方を教わったり、対戦することができました。当イベントでは、このエリアに地元の協賛団体の参加がありました。若い二人組の起業家が、プロヴディフにeスポーツ、漫画、ボードゲームに特化したパブを開業することになりました。その時はまだパブはオープンしていませんでしたが、イベント出展を名乗り出ただけでなく、夜に開かれた当イベントのアフターパーティーの主催を務めてくださいました。

当イベントにおける最大の目玉となったのが、ステージでした。舞台プログラムは興味深い話題やアクティビティで盛りだくさんで、ステージ前に用意した500席では観覧希望者全員に行き渡らないほどでした。舞台プログラムは、クラブ・ナカマの歴代のイベント全てに参加しているベテランの司会者達が正式オープニングを飾りました。在ブルガリア日本大使館広報文化担当西村美咲さんならびにプロヴディフ2019のギナ・カフェジャン副プログラムディレクターから歓迎の挨拶をいただきました。舞台プログラムは、プロヴディフの合気道クラブによる見事な合気道の演武、さらに「生きがい：日本人はなぜ120歳まで生き抜けるのか」、「日本における『カワイイ』『ロリータ』ファッション」といったさまざまな話題の講演などが行われました。

ステージでのメインイベントとなったのが、日本からのコスプレゲストでした。みおまよのお二人はブルガリアを訪問した初の日本人コスプレイヤーで、コスプレイヤーとして豊富な経験をお持ちで、コンテストで多数の受賞歴を誇ります。ソフィアから当イベントにやって来た多数の来場者やコスプレイヤーの主なお目当てが、彼女達と対面し、審査を受けることだったに違いないと私達は確信しています。観客は、このイベントのために特別に用意されたパネルや殺陣のデモンストレーションを大いに楽しみました。客席は満杯で、観覧を希望する立ち見客で溢れました。みおまよさんの舞台パフォーマンス終演後には特設エリアでサイン会が行われ、一緒に記念撮影をお願いしたり、握手を求める人達で大行列ができました。彼女達の来訪は大成功で、記憶に残り続けるものとなったと断言できます。

みおまよのお二人は、セルビア人コスプレゲストらとともに、ブルガリア全国から50名もの参加者がエントリーしたコスプレ・ショーの審査員を務めました。なかには入賞を果たした目を見張るような衣装も披露され、特別授賞式で表彰されました。舞台プログラムは、ブルガリア人作家が制作したAMV（アニメ・ミュージック・ビデオ）の上映会で幕を閉じました。

結論として、アニメ＆ゲーミング・フェスティバルは大成功に終わったと言えます。当イベントは1日に2,500人を超える来場者に恵まれました。そのほとんどがこのようなイベントに訪れたのが初めてで、目にしたものに驚喜している様子でした。観客は若者が中心でしたが、なかには子供連れの家族や大人達の姿も見受けられました。このイベントのためにプロヴディフまで足を運んでくださった他の都市や村々からの来場者も多数いらっしゃいました。

FOCUS JAPAN, part of the ONE DANCE WEEK festival in 2019

ワン・ダンスウィーク・フェスティバル2019：日本特集

©Alos Pandis
"I dance because I do not trust words."
Kaori Ito and her father Hiroshi Ito

Presenting leading contemporary dance of Japan

One Dance Week presented Bulgarians through dance with new stories, techniques, aesthetics and ethical values. Kaori and Hiroshi Ito, Junko Wada and Akemi Nagao were invited and performed in the 2019 Focus Japan program.
The stirring duet "I dance because I do not trust words" performed by the Itos, and "Golden Delusions", an avant-garde piece combining acoustics and physical expression performed by Wada and Nagao with lighting by Hans Peter Kuhn, fascinated Bulgarian audiences.

Ami Matsumura took part as a volunteer from Japan in support of production and performance of the Focus Japan program together with other volunteers.
The positive reaction that Plovdiv audiences had to these performances suggests that contemporary Japanese modes of physical expression have found a place in Bulgaria and are putting down roots with assuredness. One may expect further development in the Focus Japan program in future.

日本の最先端のコンテンポラリーダンスを紹介

ダンスを通してブルガリアの人々に新しい物語、テクニック、美学や倫理的価値観を提示するワン・ダンスウィーク。2019年の「フォーカス・ジャパン」プログラムには伊藤郁女氏、伊藤博史氏、和田淳子氏、長尾明実氏が招聘され、パフォーマンスを披露。
今回上演された伊藤郁女氏、伊藤博史氏親子による感情を揺さぶるデュエット作品『私は言葉を信じないので踊る』と和田淳子氏、長尾明実氏とハンス・ペーター・クーン氏による照明、音響と身体表現を組み合わせた前衛的作品『GOLDEN DELUSIONS』は多くのブルガリアの観客を惹きつけました。
また、日本からは松村有実氏がボランティアとして参加し、他のボランティアと共に「フォーカス・ジャパン」プログラムの制作や上演を支えました。
プロヴディフの観客たちのパフォーマンスへの好意的な反応は、ブルガリアで日本の現代的身体表現が受け入れられ、それらが確かに根を下ろしつつあることを示唆しています。今後のフォーカス・ジャパンプログラムの更なる発展が期待されます。

Date / Venue

28 Sep. ~12 Oct. 2019
Plovdiv Drama Theater and SKLAD (Plovdiv, Bulgaria)

Artist

Kaori Ito, Hiroshi Ito, Akemi Nagao, Junko Wada

日程 / 会場

2019年9月28日～ 10月12日
プロヴディフドラマシアター、SKLAD
（ブルガリア、プロヴディフ）

アーティスト

伊藤郁女、伊藤博史、長尾明実、和田淳子

CONTACT

Ms. Elia Liloff (ONE DANCE WEEK)
elia.liloff@onedanceweek.com
Ms. Kaori Ito (Kaori Ito - dance and choreography)
direction@kaoriito.com
Mr. Hiroshi Ito (Kaori Ito - dance and choreography)
direction@kaoriito.com
Ms. Junko Wada
junko.wada@berlin.de
Ms. Akemi Nagao
akemi621@gmail.com
Ms. Biliana Voutchkova
mailbiliana@bilianavoutchkova.net
Mr. Hans Peter Kuhn
hpk@hanspeterkuhn.com

■Related Program

Unformal knowledge exchange - 5 days of setup for GOLDEN DELUSIONS

Date: 7~12 Oct. 2019
Venue: SKLAD (Plovdiv, Bulgaria)
Participant: Ami Matsumura
Participants from Other Countries: Stanislav Semkov, Christo Andreev, Vasko Georgiev, Yavor Marinov, Gergana Georgieva

■関連プログラム

インフォーマルな意見交換会ーGOLDEN DELUSIONSに向けた5日間の準備

日程：2019年10月7日～ 12日
会場：SKLAD（ブルガリア、プロヴディフ）
参加者：松村有実
他国からの参加者：スタニスラフ・セムコフ、クリスト・アンドレエフ、ヴァスコ・ゲオルギエフ、ヤヴォル・マリノフ、ゲルガナ・ゲオルギエヴァ

©Desislava Todorova

©Desislava Todorova
"Golden Delusions" Akemi Nagao and Junko Wada (dance), Hans Peter Kuhn (light and sound installation), Bilana Vouychkova (violin)

©Desislava Todorova
"Golden Delusions" Akemi Nagao and Junko Wada (dance), Hans Peter Kuhn (light and sound installation), Bilana Vouychkova (violin)

New arts, voices, bonds: Japan's success during ONE DANCE WEEK 2019

Tsvetana Georgieva (International Partnerships, ONE DANCE WEEK)

Bulgarians are fascinated by Japanese culture - a captivating sentiment that was reaffirmed by the project FOCUS JAPAN during the 12th edition of ONE DANCE WEEK festival in Plovdiv. In the year of the title of European Capital of Culture - 2019, we successfully presented some of the brightest dance phenomena coming from Japan. Introducing two diversified in techniques and themes projects, we managed to attract people interested in different genres and art forms along with young people, dance professionals, and foreign tourists. The shows by Japanese performers has led to increasing public understanding of today's creative voices of Japan.

In the festival's biggest and most ambitious edition, FOCUS JAPAN showcased two artistic collectives and shows - I DANCE BECAUSE I DO NOT TRUST WORDS by Kaori Ito and the world premiere of GOLDEN DELUSIONS by violist Biliana Voutchkova, multimedia designer Hans Peter Kuhn, performers Junko Wada and Akemi Nagao. Contemporary dance brought people from different genres, cultures and countries together and the stage turned into a meeting point and a networking ground, which once again reaffirmed what the biggest goal of art is to be a tool of communication and understanding.

Both performances attracted high public interest. The show I DANCE BECAUSE I DO NOT TRUST WORDS by Kaori Ito took place at the Plovdiv Drama Theatre (28th of September) and the full capacity of 136 seats was reached. It was sold-out 2 weeks before the presentation despite the strong competition of other events in the city, including NOH by Noh Yamamoto Theater held at Ancient Theater Plovdiv. Spectators experienced a piece of personal and honest revelation, where a daughter invites her father on stage after many years of physical and emotional separation. The themes of fear of losing a parent, acceptance of the upcoming death, family nostalgia, patriarchal relationships and immigrant life deeply moved the audience, that couldn't hide the tears in their eyes while applauding.

In I DANCE BECAUSE I DO NOT TRUST WORDS, Kaori and Hiroshi Ito reflect on traditional Japanese family relations that many Bulgarians can also apply to themselves. The subtle daughter-father dance was also an encounter with artists from different generations and genres. The moving beauty of the dance met the still impact of the sculpture, built by Hiroshi on stage. Kaori asks her father many long-postponed questions - from mundane matters to the essential themes of existence, faith, and authority. Bulgarian subtitles were displayed to enhance the overall understanding and appreciation of the piece. Delicate and touchy, the show pleased audiences to the highest extent. People could feel familiar with the play and associate with its storyline. In Bulgaria, many families are separated due to migration, generation gaps and cultural influences.

In GOLDEN DELUSIONS, viewers experienced the integration of electric and acoustic sound, light design, live music and performance. Famous German artist Hans Peter Kuhn created a beautiful sound and light installation (24 lamps and 24 sound speakers) installed on a yellow carpet. Japanese performers Junko Wada and Akemi Nagao were joined onstage by Bulgarian improvisational violist Biliana Voutchkova.

Together, they created a world of abstraction, inviting the spectators to reflect on various topics.The world premiere of the piece (11th and 12th of October) took place at an alternative space in SKLAD, the headquarters of the Plovdiv 2019 Foundation.

From industrial tobacco warehouse to impressive contemporary exhibition space, the 4th floor of the building was transformed completely by the magic of Mr Kuhn. In the preparation of the project were involved volunteers who had the opportunity to cowork with the interdisciplinary team. In the informal learning process, volunteers developed new skills for their future.

The FOCUS JAPAN performances gained extensive media coverage. We list nearly 100 publications, including online, TV and radio interviews with artists. The communication for I DANCE BECAUSE I DO NOT TRUST WORDS started in April. Following the announcement, we proceeded towards print advertising pages in magazines, online banner campaigns, picture galleries as well as regular social media posts with sponsored campaigns. The show GOLDEN DELUSIONS was also attractive to the media. All the artists appeared on the Bulgarian National Television. The event had an event on Facebook and Biliana Voutchkova gave interviews also for the popular news platform Dnevnik.bg, Vesti.bg and Radio Katra FM.

The logo of the EU-Japan Fest Japan Committee was included in 15 000 brochures, 500 booklets, 15 000 restaurant mats, 5000 VIZH! Magazine booklets, 60 posters, 3 banner stands, 10 highway billboards, 1 branded videotrailer and the official voiceover played before all shows.

At ONE DANCE WEEK, we are always trying to bring the best hospitality to our guests during their stay in Plovdiv. Kaori arrived with her baby and was later joined by her mother and father which was a long-awaited family reunion. The Ito family together with the festival's team members and volunteers had a great time exploring the city and sightseeing. Setting up the sculpture under the instructions of Hiroshi was a beautiful possibility for volunteers and team to get to know this renowned Japanese artists and small part of his work. More than 10 volunteers helped setting up the light and sound installation for GOLDEN DELUSIONS, as well as with laying the yellow carpet down. The whole setup took 5 full days which allowed new friendships to arise.

Considering networking and cultural dialog, we enjoyed working with a dedicated Japanese volunteer. Ami Matsumura provided valuable support to the festival and met new friends during her stay in Plovdiv. She took part in various production activities, backstage work, print materials distribution, artist guiding and assistance, etc. As a volunteer, Ami could see and learn about the staging process, the production of the magic behind the curtains.

Supported by the EU-Japan Fest Japan Committee, FOCUS JAPAN successfully supported the presentation of contemporary Japanese culture in Bulgaria. The project's sustainability was provided through informal conversations with audiences and participants. As confirmed, local people are open and enthusiastic to see and know more of the Japanese contemporary dance artists of today.

ワン・ダンス・ウィーク2019で盛況を博した日本の新しい芸術、声、絆

ツヴェタナ・ゲオルギエヴァ（ワン・ダンス・ウィーク、国際パートナーシップ担当）

ブルガリア市民は、日本文化の魅力に取りつかれています。心奪われる感動が、プロヴディフで開かれた第12回ワン・ダンス・ウィーク・フェスティバルの一環である「フォーカス・ジャパン」プロジェクトで再認識されました。欧州文化首都の名を冠する年となった2019年に、私達は日本有数の最も優れたダンスの奇才を披露する運びとなりました。多彩な技法やテーマを展開する二つのプロジェクトをご紹介するに際して、様々なジャンルや芸術形態に興味のある方々をはじめ、若者、ダンス専門家、さらには外国人旅行者からの関心を集めるに至りました。日本人パフォーマーによるこれらの舞台が、今日の日本の創造表現に対する人々の理解の増進に繋がったのです。

当フェスティバルにおいて最大かつ最も野心的な今回の「フォーカス・ジャパン」では、二組のアーティスト集団とその舞台である、伊藤郁女氏の『私は言葉を信じないので踊る』と、バイオリニストのビリアナ・ヴッチコヴァ氏、マルチメディアデザイナーのハンス・ペーター・クーン氏、パフォーマーの和田淳子氏と長尾明実氏による世界初公開作品『ゴールデン・ディルージョン』を披露いたしました。コンテンポラリーダンスが異なるジャンル、文化、出身国を背景に持つ面々を一堂に集め、そのステージが合流地点さらに交流の場に様変わりしたことが、芸術の最大の目標とはそれがコミュニケーションと理解のツールとなることである、という認識を再び新たにしました。

両公演ともに、人々の高い関心を集めました。伊藤郁女氏の『私は言葉を信じないので踊る』公演は、９月28日にプロヴディフ・ドラマ・シアターで開催され、136の座席が満杯となりました。プロヴディフの古代ローマ劇場で開かれた山本能楽堂の能公演を含む他の強力な競合イベントの存在をよそに、公演２週間前には完売となりました。観客は、長年の物理的、情緒的隔たりを経て、娘が父親を舞台へと招き、個人的で率直な吐露を表現した作品を体験しました。親を失うことへの恐れ、やがて来たる死の受容、家族への郷愁、家父長的関係、移民生活などのテーマに触れ、観客は深く心を揺さぶられ、拍手喝采を送りながら涙を隠す術もありませんでした。

作品『私は言葉を信じないので踊る』のなかで、伊藤郁女・博史両氏は、伝統的な日本人の家族関係について考察していますが、これは多くのブルガリア人が自分達自身に投影できる内容でもありました。父娘による微妙なダンスは、異なる世代とジャンルを背景とする芸術家同士の邂逅ともいえます。ダンスが放つ動の美と博史氏作の彫刻が漂わせる静のインパクトが舞台上で出合います。郁女氏は、平凡な事柄から、存在、信条、権威といった本質的テーマに至るまで、これまで長らく先延ばしにしてきた数多の問いを父親に投げかけます。作品の全体的な理解と鑑賞をより深めて頂けるよう、ブルガリア語の字幕が表示されました。繊細で微妙で関係を捉えたこのパフォーマンスは、観客を心ゆくまで満喫させました。人々はこの芝居を身近に感じ、ストーリー展開を自分達と結びつけて考えることができました。ブルガリアでは、移民や世代間格差、あるいは文化的影響が原因で、多数の家族が離散しているという現状があるためです。

『ゴールデン・ディルージョン』で観客は、電子音と生音、照明デザイン、生演奏の音楽とパフォーマンスが織り成す融合を体験しました。有名なドイツ人アーティストのハンス・ペーター・クーン氏は、黄色いカーペットに24個のランプと24個のスピーカーを配した美しい音と光のインスタレーション作品を制作しました。日本人パフォーマー和田淳子氏と長尾明実氏は、ブルガリアの即興バイオリニストのビリアナ・ヴッチコヴァ氏と舞台共演しました。こうして、これらのアーティスト達が抽象の世界を共創し、観客に様々なトピックについて考えてみるよう促したのです。本作品のワールドプレミア公演は、10月11日と12日に、プロヴディフ2019本部が拠点を置くオルタナティヴ・スペース、スクラッドで開催されました。

産業用のタバコ倉庫から目を見張るような現代的な展示スペースへと、クーン氏の妙技により、４階建ての建物が見違えるほどに変貌を遂げました。当プロジェクトの準備にはボランティア達が参加し、この領域横断型チームと協働するチャンスを手にしました。インフォーマルな学習プロセスを通じて、ボランティアの皆さんは将来に向けて新たなスキルを磨きました。

「フォーカス・ジャパン」の公演は、マスコミで広く報道されました。これらはオンライン版を含む100近い出版媒体に掲載され、テレビやラジオではアーティストのインタビューが放送されました。『私は言葉を信じないので踊る』の広報活動は、４月に開始しました。その発表に続いて、雑誌の印刷広告ページやインターネット上でのバナー広告キャンペーン、さらに定期的なソーシャルメディアのスポンサード投稿キャンペーンへと展開を進めました。『ゴールデン・ディルージョン』の公演もまた、メディアに好評でした。アーティスト総勢で、ブルガリア国営テレビへの出演を果たしました。当イベント専用のフェイスブックのイベントページが作成されたほか、ビリアナ・ヴッチコヴァ氏は人気ニュースサイト、ドネヴニク（Dnevnik.bg）とヴェスティ（Vesti.bg）、そしてラジオ・カトラFMでもインタビューを受けました。

15,000部のパンフレット、500部の冊子、15,000枚のレストラン用テーブルマット、５,000部の「ヴィズ！」誌の小冊子、60枚のポスター、バナースタンド３本、幹線道路沿いのビルボード広告10ヵ所、ブランド予告編動画１本、全公演前に流れる公式アナウンスにEU・ジャパンフェスト日本委員会のロゴが含まれました。

ワン・ダンス・ウィークでは、プロヴディフ滞在中の招聘アーティストに対し、最高のおもてなしを尽くすよう常に努めています。郁女氏は赤ちゃんと一緒に到着し、その後ご両親が合流し、待望の家族の再会を果たしました。伊藤家はフェスティバルのチームメンバーとボランティアとともに街散策や観光をしながら楽しいひとときを過ごしました。博史氏の指示のもとで彫刻の設置に取り組めたことは、ボランティアならびにチームにとって、この著名日本人芸術家とその作品のごく一部について窺い知る素晴らしい機会となりました。『ゴールデン・ディルージョン』には、10名を超えるボランティアが、照明と音響の設営に加え、黄色のカーペットの設置作業を手伝いました。設営の完成には丸５日間かかりましたが、その間を通じて新たな友情が芽生えました。

交流や文化的対話に関して言えば、私達は献身的な日本人ボランティアと楽しく協働することができました。松村有実さんは、当フェスティバルにかけがえのない支援をもたらし、またプロヴディフ滞在中に新しい友達と出会えた様子でした。彼女は様々な制作活動、裏方作業、印刷物配布、アーティストの案内役や補佐などに加わりました。有実さんには、ボランティアとして、上演プロセスや、魔法を生み出す舞台裏の制作現場を見学していただきました。

「フォーカス・ジャパン」は、EU・ジャパンフェスト日本委員会からのご支援を頂き、ブルガリアにおいて現代日本文化を披露する一端を成し遂げることができました。観客や参加者とのくだけた会話のなかから、当プロジェクトの持続可能性に向けた手応えが得られました。地元市民が、より多くの今日の日本の現代ダンスアーティストを観て知ることに対して、オープンかつ熱心であることが確かめられたのです。

EURientale – Two Concerts of Contemporary Japanese Music

EURientale –2つの日本の現代音楽コンサート

©ppIANISSIMO 2019 / Event Photography

Japanese work featured at historical festival of contemporary music ppIANISSIMO

The ppIANISSIMO International Festival for Contemporary Piano Music is Bulgaria's only festival specifically for contemporary music. Each round of the festival hosts a forum for learning and sharing leading-edge contemporary music and its beauty in pursuit of the unlimited possibilities of the piano and as a place for the creation of contemporary art by numerous musicians.
This 22nd edition of the festival held the EURientale program linking Europe and Japan as part of Plovdiv 2019. To introduce Japanese contemporary music, as yet little known in Bulgaria, an invitation went to Kotaro Fukuma, a pianist with extensive experience performing in Europe and a repertoire of Japanese contemporary music. For greater heft, the program included madrigals, with which few are familiar in Japan, as an element of vocal music, and performances were held in Plovdiv and Sofia. For these performances the Bulgarian composer of contemporary music consigned new work to Fukuma, and a Japanese composer to the vocal ensemble Dai Monti Verdi. It proved a marvelous performance where the musicality and aesthetics of East and West achieved contrasts of beauty.

歴史ある現代音楽フェスティバル「ピアニシモ」における日本特集

ブルガリア唯一の現代音楽に特化したフェスティバル「ピアニッシモ国際現代ピアノ音楽祭」。ピアノの限りない可能性を追求し、多くの音楽家たちの現代芸術の創造の場として、毎回、現代音楽の最先端とその美しさを学び共有するフォーラムを開催しています。
第22回目の開催となった今回は、プロヴディフ2019の一環として、ヨーロッパと日本をつなぐプログラム「EURientale」を実施。ブルガリアではまだあまり知られていない日本の現代音楽を紹介するため、ヨーロッパでの幅広い演奏経験と日本の現代音楽レパートリーを有するピアニスト、福間洸太朗氏が招聘されました。また、プログラムをより充実したものにすべく、日本ではあまりなじみのないマドリガルを声楽の要素として取り入れ、プロヴディフとソフィアにて2回公演を行いました。本公演のためにブルガリア人現代作曲家が福間氏に、そして日本人作曲家に声楽アンサンブルのダイ・モンティ・ヴェルディへの新作を委託。東洋と西洋の音楽性や美学が美しいコントラストをなした素晴らしい上演となりました。

Date / Venue

29~30 Mar. 2019
Bulgarian National Radio (Sofia, Bulgaria)
"Dobrin Petkov" National School of Music
(Plovdiv, Bulgaria)

Artist

Kotaro Fukuma

日程 / 会場

2019年3月29日～ 30日
ブルガリア国営ラジオ放送局コンサートホール
（ブルガリア、ソフィア）
"ドブリン・ペトコフ" 国立音楽院
（ブルガリア、プロヴディフ）

アーティスト

福間洸太朗

■Related Program

pplANISSIMO International Festival of Contemporary Piano Music

Date: 22 Mar. ~7 Apr. 2019
Venue: Concert Studio, Bulgarian National Radio
(Sofia, Bulgaria)
Particpant: Kotaro Fukuma

■関連プログラム

ピアニシモ国際現代ピアノ音楽フェスティバル
日程：2019年3月22日～ 4月7日
会場：ブルガリア国営ラジオ放送局
コンサートホール（ブルガリア、ソフィア）
参加者：福間洸太朗

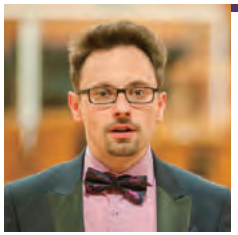
CONTACT

Mr. Iliya Gramatikov (Pianissimo Foundation / pplANISSIMO International Festival of Contemporary Piano Music)
iliya.gramatikoff@gmail.com
Mr. Kotaro Fukuma (MIYAZAWA & Co.)
contact@kotarofukuma.com

©pplANISSIMO 2019 / Event Photography

©pplANISSIMO 2019 / Event Photography

©pplANISSIMO 2019 / Event Photography



Giving Sound to Japanese Musical Silence on an Eastern European Scene

Iliya Gramatikov (Artistic Director of ppIANISSIMO International Festival of Contemporary Piano Music)

The initial idea behind the EURientale project was straightforward and unpretentious, namely to present the little-known in Bulgaria contemporary Japanese music through two concerts (one in Plovdiv and one in Sofia) as part of the programme of the only forum dedicated to contemporary music in the country – the International Festival of Contemporary Piano Music ppIANISSIMO. In other words, to gauge the reception of present-day Far Eastern music in an Eastern European country that has enjoyed a long-standing cultural exchange with Japan – an exchange based mainly on traditional artistic activities.

We set out with two key conditions: 1) to invite a prominent, world-renowned Japanese pianist who has extensive experience within the European music scene and a vast repertoire of contemporary Japanese music; 2) not to restrict the programme to piano music alone, but to include a module of vocal music in order to broaden the genre and style scope of the events.

After thorough research, we settled on a pianist who suited our needs perfectly – Kotaro Fukuma. Not only did he meet and exceed all our requirements, but it turned out that besides enjoying a brilliant career on all prestigious European venues, he considered it to be his mission and calling to promote the newest Japanese music through the performance of a number of compositions written specially for him by young Japanese composers. Encouraged by this, we decided to carry the idea of intercultural exchange even further by commissioning a new piece for Kotaro Fukuma by a world-renowned Bulgarian composer, living and working in Western Europe. We turned to Albena Petrovic-Vratchanska – a Bulgarian lady, who happens to be one of the most successful contemporary composers based in Luxembourg. She welcomed the idea, inspired by Kotaro Fukuma's albums on one hand, and by Japanese worldview and aesthetics on the other hand.

From that point on, the choice of repertoire for the vocal module in the programme became even more demanding in terms of uncompromising quality. We were aware that we should approach one of the most prominent Japanese composers with a commission for a work in a genre typical of Europe's musical tradition but not widely developed by the Japanese school of composition. This was the genre of the madrigal. In this way, we wanted to both stimulate the writing of contemporary Japanese vocal music and to premiere something unique on Bulgarian stage. Encouraged by this idea, the conductor of vocal ensemble DAI MONTI VERDI, Severin Vasilev, came in contact with the worldwide acclaimed Japanese composer, Somei Satoh. And the result was soon at hand, once more surpassing our expectations. The texts that Somei Satoh had chosen for his madrigal were from the oldest extant chronicle of Japanese culture – the *Kojiki*, dating back to the early 8th century. In them, we find glimpses into the life and time of the legendary Japanese prince Yamato Takeru. It is the hero's last poems that are set to music by Somei Satoh in the newly-written madrigal, entitled Hakucho no uta or Song for White Bird – the bird that Yamato Takeru's soul allegedly turned into upon his passing. And the musical result was exquisite, meditative music that seemed to get suspended in timelessness, stillness and silence.

Combined with one of the most iconic Japanese vocal compositions of the 20th century – Sakura by Toru Takemitsu, Hakucho no uta was given its premier at the beginning of the EURientale concerts. With its delicacy, bordering on stillness/silence, and through the refined sophistication of the premier performance by vocal ensemble DAI MONTI VERDI, Somei Satoh's music powerfully immersed the lovers of contemporary music in Bulgaria into the exquisite musical aesthetics of the distant Orient, as opposed to the tradition of the often-deafening European music avant-garde that they have been brought up in.

Next in the programme came Kotaro Fukuma's supreme pianism in a recital of a number of pieces by various contemporary Japanese composers. His performance expanded to an unprecedented scale the idea of a musical silence filled with meaning, of the nature of the musical sound and the musical sound of nature itself, along with images and symbols typical of traditional Japanese culture: Jo no Mai by Minako Tokuyama after the homonymous famous painting of Shoen Uemura, in which a lady in kimono (considered as an ideal of traditional Japanese woman) dances with a folding fan; Dai Fujikura's Two Little Pieces which go back to the basics of the piano sound and possibilities; Yuka Takechi's Winter Light / Ephemera after a haiku by Murō Saisei about an ephemera flying over a frozen lake in winter; Somei Satoh's minimalistic piano Choral, which creates beautiful harmonies by holding the sustain pedal throughout the piece; Toru Takemitsu's Rain Tree Sketch I & II in which the composer tries to create natural sounds or feeling of being in the nature with the music, both inspired by a novel by Kenzaburō Ōe.

The second part of the Kotaro Fukuma's concert programme revealed the two-way cultural influences and interactions between the East and the West, both through the presence of Albena Petrovic-Vratchanska's open composition River of Dreams and Allain Gaussin's Tokyo City (describing a metaphorical sinking and loss of orientation in the atmosphere of the vast megapolis), as well as through the inclusion of the piece Rêverie by Claude Debussy, whose œuvre has been strongly influenced by traditional Japanese music. Debussy's music has, in turn, influenced modern Japanese music particularly much – Toru Takemitsu, for example, often said he was trying to achieve harmonies similar to those of Debussy.

With EURientale revealing the wealth of Japanese traditions and the active intercultural interaction between the East and the West, Kotaro Fukuma's debut on East European stage, along with the participation of the Bulgarian vocal ensemble DAI MONTI VERDI, was one of the most fascinating musical events in Plovdiv and Sofia for the past music season. Proof of this was the unabated, resounding applause of the audience in sharp contrast to the enchanting way that musical silence was rendered in sound during the concerts.

東欧を舞台に日本の音楽的静寂に音を彩る

イリヤ・グラマティコフ（ピアニッシモ国際現代ピアノ音楽祭、芸術監督）

ユーリエンターレ（EURientale）プロジェクトの背景となった当初の構想は、現代音楽を専門とした国内唯一のフォーラムであるピアニッシモ国際現代ピアノ音楽祭（pplANISSIMO International Festival of Contemporary Piano Music）のプログラムの一環として、ブルガリアで比較的馴染みの薄い現代日本音楽をプロヴディフとソフィアでの２回にわたるコンサートを通じてお届けするという、明快かつ慎ましやかなものでした。言い換えるならば、これまで長年にわたって日本と伝統的な芸術活動を主体とした文化交流を営んできた東欧の国において、現代の極東音楽に対する受容性を測るためのプロジェクトといえます。

私達はふたつの主要な条件を掲げました。１）欧州の音楽シーンにおける幅広い経験と膨大な現代日本音楽のレパートリーを有する、傑出した世界的に著名な日本人ピアニストを招聘すること。２）プログラムをピアノ音楽のみに限定せず、当イベントの音楽ジャンルや演奏形態の領域の幅を広げるため、声楽の要素を取り入れること。

徹底した調査を経て、私達はこれらのニーズを完璧に満たしたピアニスト、福間洸太朗氏に決定しました。福間氏は、全必要条件を満たしかつそれを上回るだけに留まらず、欧州のあらゆる一流の会場で輝かしい経歴を収める傍らで、若手日本人作曲家が福間氏のために特別に書き下ろした楽曲を演奏し、最新の日本音楽の振興を図ることが、自らの使命であり天命であると考えています。この考えに刺激された私達は、西欧に在住し活躍する世界的に著名なブルガリア人作曲家に新作の作曲を委嘱することを通じて、国際交流の概念をさらに一歩推し進めることに決めました。私達は、ルクセンブルクを拠点に最も成功を収める現代作曲家のひとりに名を連ねるブルガリア女性、アルベーナ・ペトロヴィチ＝ヴラチャンスカ氏にお話を持ちかけました。彼女は福間氏のアルバム作品と、日本人の持つ世界観および美学の両方に感銘を受け、このアイディアを快諾してくださいました。

この時点から、当プログラムの声楽部門の演目の選曲が、妥協のないクオリティを求めて、以前にも増して難航しました。私達は、極めて著名な日本作曲家に、欧州の典型的な音楽的伝統でありながら、日本の作曲界の楽派のあいだでそれほど広く開拓されていないジャンルの作曲委嘱を打診すべきであると意識していました。これに該当したのが、マドリガルというジャンルだったのです。このように、日本の現代声楽曲の創作活動と、ブルガリアを舞台とした他に類のない作品のプレミア公演の両面の活性化を促したいという願いが私達にはありました。この発想に心を動かされ、声楽アンサンブルのダイ・モンティ・ヴェルディの指揮者であるセヴェリン・ヴァシレフ氏が、世界的に絶賛を浴びる日本人作曲家、佐藤聰明氏に連絡を取ってくださいました。それからまもなくして手にした成果は、またもや私達の期待を超えるものでした。佐藤聰明氏が自ら手掛けるマドリガルのために選んだ文章は、８世紀初期に遡る、日本文化にまつわる現存する最古の歴史書『古事記』からの引用でした。私達はそこから日本の伝説的皇子、倭建命（やまとたけるのみこと）の生涯とその時代を垣間見ました。佐藤聰明氏により『白鳥の歌』と題した新作のマドリガル形式の音楽が添えられたこの文章は、英雄が詠んだ最期の詩で、白鳥は、客死した倭建命の霊魂の化身とされる鳥です。そしてその音楽的所産は、悠久性と平安と静寂を漂うような、この上なく美しい瞑想的な音楽でした。

20世紀を最も代表する歌曲に数えられる武満徹氏編曲『さくら』との組み合わせで、『白鳥の歌』のプレミア演奏が披露され、ユーリエンターレ・コンサートの幕開けを飾りました。限りなく平安と静寂に近いその繊細さと、声楽アンサンブル、ダイ・モンティ・ヴェルディによる洗練を極めた初演奏を通じて、ブルガリアの現代音楽愛好家達は、これまで慣れ親しんできた、ときに耳を劈くような欧州の前衛音楽の慣習とは打って変わって、佐藤氏の音楽が誘う遥か彼方東洋の精妙な音楽的美学の世界に力強く魅了されたのです。

引き続くプログラムでは、福間氏の至極のピアノ技巧が奏でる多彩な日本人現代作曲家による作品の数々のリサイタルが繰り広げられました。その演奏は、伝統的な日本文化の典型をなす画像やシンボルと相俟って、意味に満たされた音楽的静寂、音楽的な音の性質と自然そのものの持つ音楽的な音といった概念を、空前のスケールへと押し広げました。曲目は、古雅な日本人女性の理想とされる着物姿の女性が扇子を手に舞う様子を描いた上村松園画伯による同名の名画から着想を得た徳山美奈子氏作曲の『序の舞』、ピアノの音色の基本と可能性に立ち返った藤倉大氏の『２つの小品』、室生犀星の俳句「冬日さむう蜉蝣くづれぬ水の面」から着想を得た武智由香氏の『冬日 / 蜉蝣 (かげろふ)』、作品を通じてサステインペダルを踏んだまま演奏されることにより美しいハーモニーを織りなす佐藤氏のミニマルなピアノ曲『コラール』、両曲ともに作曲家が大江健三郎著の小説に触発され、自然の音あるいは音楽とともに自然のなかに身を置く感覚の表現を試みた武満徹氏の『雨の樹 素描 I と II』で構成されました。

福間氏のコンサートプログラム後半では、アルベーナ・ペトロヴィチ＝ヴラチャンスカ氏作曲による自由曲『夢の川（River of Dreams）』とアラン・ゴーサン氏作曲の広大なメガロポリスの雰囲気に呑み込まれた隠喩的埋没感と方向感の喪失を描いた『トウキョウ・シティ』の存在と、さらに作曲作品において伝統的日本音楽の影響を色濃く受けたクロード・ドビュッシーの名作『夢想』が盛り込まれたことにより、東洋と西洋間における双方向の文化的影響や相互作用が浮き彫りになりました。その一方で、武満徹氏が折に触れてドビュッシーのようなハーモニーを目指していたと述べていたことに挙げられるように、ドビュッシーの音楽は、日本の近代音楽にとりわけ多大な影響を与えてきました。

豊かな日本の伝統と東西間の活発な異文化相互関係を際立たせたユーリエンターレの舞台で、ブルガリア人声楽アンサンブル、ダイ・モンティ・ヴェルディを共演に迎えた福間氏の東欧舞台でのデビュー公演は、プロヴディフとソフィアで開かれた過去の音楽シーズンにおいて最も魅力に満ちた音楽イベントのひとつとなりました。コンサート上演中に魔法のように音楽的静寂が奏でられる光景と鮮明なコントラストをなした、鳴り止むことなく響きわたる観客の拍手喝采が、その証として物語っていました。

Jikishinkai Dojo Bulgaria: Aikido Seminar and Embukai

直心会道場ブルガリア：合気道セミナー及び演武会

©Ogi Georgiev

Perfecting technique, building each other up: Spirit of aikido alive in Bulgaria

The Plovdiv aikido seminar held in 2017 looked forward to European Capital of Culture Plovdiv 2019. Continuing the success of the first seminar, the second extended an invitation to master Tsuruzo Miyamoto of the Aikikai Foundation. During her stay in Japan, organizer Luciana Yamada trained time and again at the Aikikai facilities. After relocating to Plovdiv, she established a dojo in that city, spreading aikido to numerous people in the region from children to adults and creating opportunities for them to hone their skills.

Participants in the seminar gathered from Romania, Ukraine, Israel and within Bulgaria for days of hard work together gaining new understanding and awareness under Miyamoto's valuable instruction. Yu Yonai took part in operations as part of the Volunteer Bridge Project (p. 80), a tremendously valuable experience for one originally keenly interested in Budo. Yamada has been in regular contact with aikido groups active in future European Capital of Culture cities, and one looks forward to their coming efforts at collaboration.

技を磨き、互いを高めあう　ブルガリアに息づく合気道の精神

欧州文化首都プロヴディヴ2019開催を見据えて、2017年に開催されたプロヴディフ合気道セミナー。前回の成果を引き継ぎ、今回も合気会本部道場から宮本鶴蔵師範をお招きして第2回目のセミナーが開催されました。主催者の山田ルチアナ氏は日本在住中に合気会本部道場にて稽古を積み、プロヴディフに拠点を移してからはこの街に道場を立ち上げ、地域の子供から大人まで多くの人々に向けて合気道を広め、技を磨く機会を創りあげています。
本セミナーには、ルーマニア、ウクライナ、イスラエル、そしてブルガリア国内の道場から参加者が集い、宮本師範による貴重な指導のもと新たな気づきや理解を得ながら、切磋琢磨した数日間となりました。今回はボランティア・ブリッジ・プロジェクト（P. 80参照）の一環として、米内悠氏がボランティアとして運営に参加。元々武道に関心の深かった彼にとっては、大変貴重な経験となりました。山田ルチアナ氏は、先々の欧州文化首都で活動している合気道グループともやり取りを重ねており、今後さらなる協働の取り組みが期待されます。

Date / Venue

19~21 Apr. 2019
Sports Hall Olimpiada (Plovdiv, Bulgaria)

Participant

Miyamoto Tsuruzo Shihan

日程 / 会場

2019年4月19日～21日
Sports Hall Olimpiada
（ブルガリア、プロヴディフ）

参加者

宮本鶴蔵師範（合気道八段）

■Related Program

1) Traditional Bulgarian Food - Social Dinner
Date: 20 Apr. 2019
Venue: Restaurant Megdana - Traditional Bulgarian Style (Plovdiv, Bulgaria)
Participant: Miyamoto Tsuruzo Shihan

2) Volunteer Bridge Project
Date: 14~22 Apr. 2019
Venue: Aikido Seminar & Embukai (Plovdiv, Bulgaria)
Participant: Yu Yonai

■関連プログラム

1）ブルガリア伝統料理によるソーシャル・ディナー
日程：2019年4月20日
会場：Restaurant Megdana - Traditional Bulgarian Style
（ブルガリア、プロヴディフ）
参加者：宮本鶴蔵師範

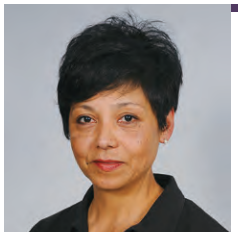
2）ボランティア・ブリッジ・プロジェクト
日程：2019年4月14日～22日
会場：合気道セミナー及び演武会
（ブルガリア、プロヴディフ）
参加者：米内悠

CONTACT
Ms. Luciana Yamada (Jikishinkai Dojo Bulgaria)
luciyama66@yahoo.com
Mr. Miyamoto Tsuruzo (Aikikai Foundation)
aikido@aikikai.or.jp

©Ogi Georgiev

©Ogi Georgiev

©Ogi Georgiev



Accumulation of training and skill development

Luciana Yamada (Representative/ Jikishinkai Dojo)

AIKIDO WORLDWIDE

Aikido is one of the most popular Japanese Martial Arts in Europe and the globe. Starting in Sofia, it has spread all over big and small towns in Bulgaria forming groups with adults and children in the practice of Aikido.

Following the success of the first Seminar and Embukai in 2017, the second Seminar was conducted to celebrate the Martial Art Aikido in the town of Plovdiv in the year it became the European Capital of Culture.

AIKIDO AS A JAPANESE MARTIAL ART

In the minds of everyone that practices Aikido is the dream of visiting Japan and the Dojo where Aikido started. Many people manage to visit Japan and train at Aikikai Hombu Dojo, many others don't have the possibility and that is why it is very important to conduct and bring such experienced teachers to different countries, keeping the culture and the practice of Aikido alive.

Aikikai Foundation the headquarters of Aikido in the world is the temple of Aikido, kept for generations in the family Ueshiba. Miyamoto Shihan is a senior Sensei at Aikikai Hombu Dojo where he still conducting regular classes and travelling abroad for Seminars such the one we had in 2017 and this year to celebrate Plovdiv 2019 - Focus Japanese Culture.

PLOVDIV 2019 AND THE AIKIDO SEMINAR

What I see personally when people unite in the practice in such Seminars is that practitioners of Aikido are usually more aware of their surroundings, the presence of each other and keep a certain conduct and respect that is intrinsic in the practice.

There exist awareness in way of moving, reactions and attention before performing a technique. This way of practising reflects directly in the way of life and teaches us how to be more attentive inside and outside the mats as well as being more aware of the self and the presence of others. This awareness is something acquired only in the way of accumulation of practice and the integration of practice in real life.

The definition of Aikido is to be able to defend ourselves while protecting the attacker from injury. Training the basics every day and developing it to a more advanced level is the goal of every Aikido practitioner.

Seminars provide the ideal ground to create and recreate the atmosphere and seriousness of a real class as it is in Japan today. It creates a different level of attention, direction, integration and exchange.

Mixing with people from other countries and Dojos, people of different levels and ages, people we usually don't practice together in our daily classes, also creates the perfect environment for improving, understanding and learning more and more each and every class.

Even though we are from different cultures, countries and backgrounds, the practice of Aikido is integrated to society in a very delicate way: to perform the technique in its basic form as it was created by O-Sensei Morihei Ueshiba without injuries and having fun while performing the Martial Art.

During this Seminar Miyamoto Shihan emphasized the importance of basics and accumulation of practice: little by little, day by day, training the basics one can achieve a high level of understanding as well as technical performance in Aikido.

The reasons why one starts or is attracted to Aikido varies immensely: some people are looking for some physical activity and with time gets interested in the philosophy of it; some other people are interested in the Martial side and others are trying to belong.

Independently of the reasons, the practice and the benefits of the practice are very visible: self-confidence, self-awareness, health, happiness and belonging but the real treasure is how we are able to exchange knowledge and how Aikido is in fact for everyone as long as there is the desire to persevere and continue through the years to grow and blossom.

Integrating Aikido more and more in the society of Plovdiv is the aim of our Seminars and with great pleasure we will continue to invite Miyamoto Shihan making Plovdiv a regular destination to Miyamoto Shihan in the years to come. It is my sincere wish that Aikido in Plovdiv develops more and more with the help of enthusiastic practitioners and the support and help of the society.

For Plovdiv 2019 & the International Aikido Seminar there were participants from Romania, Ukraine, Israel, people from different dojos in Bulgaria. Some people have some extra time to do some sightseeing and they immediately notice the difference in the town: it is brighter and somehow happier with many tourists around.

We had the help of a Japanese volunteer from the Volunteer Bridge Project who specially came to give a hand with the Aikido Project. He had also visited Plovdiv previously and had lived in Sofia as an student. He also commented on how the town has changed since his last visit.

Thank you Mr. Yu Yonai and Ms. Mayumi Taniguchi from the Volunteer Bridge Project. Mr. Yu Yonai had a great time communicating with Bulgarians and learning about Aikido which he went back with much more information about what Aikido is about. It was a pleasure to have him around.

Special thanks to Aikikai Foundation, EU-Japan Fest and Plovdiv 2019, our sponsor BioFresh Cosmetics, Mr. Yonai who volunteered, Ms. Nishimura Attaché for Cultural Affairs for the Japanese Embassy in Sofia for the visit and other individuals who have helped in the preparation of the Seminar. Finally we thank our Sensei Miyamoto Tsuruzo Shihan - 8 Dan from Hombu Dojo Tokyo for accepting the invitation and giving us such wonderful opportunity to learn.

Luciana Yamada

Living in Plovdiv since 2005, started teaching at different sports clubs working mainly with children.

Since 2017 I am employed and work as a full time Sports instructor with Personal Training, group classes and Aikido at Sports Complex Sila where I conduct regular classes for children and adults.

Awarded 4th Dan during the Seminar where I received the certificate from my own Teacher's hands.

修練と技の上達の積み重ね

山田ルチアナ（ブルガリア直心会道場代表）

世界各地に広まる合気道

合気道は、欧州ならびに世界各地で最も人気のある日本武道のひとつです。ソフィアに始まった合気道は、やがてブルガリア各地の大小の街に広まり、グループが結成され、大人や子供らが稽古に励んでいます。

2017年に実施された第一回セミナーおよび演武会の成功に引き続き、欧州文化首都となったこの年に、プロヴディフの街で武道・合気道を称える第二回セミナーが開催されました。

日本武道としての合気道

合気道を実践する誰しもの心のなかに、道場の発祥地である日本を訪れたいという夢があります。多数の人々が日本を訪問し、合気会本部道場での稽古を叶える一方で、そうした可能性に出合えない人も他に大勢いることから、熟練の師範を各国に呼び寄せ、指導を行っていただき、合気道の文化と実践の活性化を図ることが極めて重要といえます。

世界の合気道本部である公益財団法人合気会は、合気道の総本山といえる存在で、植芝家により代々受け継がれています。宮本師範は合気会本部道場のベテラン先生で、現在もなおここで定期クラスを受け持つ傍ら、私達が実施した2017年と今年のプロヴディフ2019を祝う公式プログラム「フォーカス：ジャパニーズ・カルチャー」のセミナーに挙げられるような催しのために、海外にも赴いていらっしゃいます。

プロヴディフ2019の合気道セミナー

こうしたセミナーで人々が一堂に会す際に私が個人的に目にするのが、たいていにおいて自らの周囲の環境やお互いの存在により意識を傾け、実践にもともと備わる特定の振る舞いや敬意を保持する実践者達の姿です。

それは技を行う以前に向けられる、動き、反応、注意への意識です。この実践法は、日常生活に直に反映され、畳の上と外を問わず注意力を研ぎ澄ます方法、そして自己および他者の存在に対する認識を高める術を私達に教示してくれます。こうした意識は、修練の積み重ねと、実践が実生活に結びついてはじめて体得できるものなのです。

合気道の定義は、攻撃者を怪我から守ると同時に、自己を防衛できることにあります。日々の基本技の稽古と、それをさらなる高度なレベルへと発展させることが、合気道実践者の誰もが志す目標です。

こうしたセミナーは、現在日本で行われている本場の合気道教室の雰囲気や真剣味を醸し出し再現するのに理想的な場を提供しています。

また他の国々や道場の人達、異なるレベルや年齢層の人達、日常の教室で普段稽古を共にすることのない人達が交流することにより、各回のクラスで上達と理解と学びが促される絶好の環境が生まれます。

たとえ文化、国、背景が異なろうとも、植芝盛平大先生が考案された基本の形に則って技を行うことで、怪我を負うことなく楽しみながら武道に取り組めることから、合気道の実践は実に巧みに社会に溶け込んでいるといえます。

今回のセミナーで、宮本師範は基本と修練の積み重ねの重要性を強調されました。日々こつこつと基本の稽古を行うことが、合気道の高度な理解と実技能力の獲得につながるからです。

合気道を始めたり、あるいは合気道に魅せられたきっかけは、何かしらの運動を探していているうちに次第にその哲理に関心を抱くようになった人、武道の側面に興味を持った人もいれば、その他には居場所を見出そうとしていた人など、非常に様々です。

理由は個々に違っても、その実践とそれが生み出す恩恵は、極めて一目瞭然です。自信、自己認識、健康、幸福感、帰属意識はもちろんのことですが、真の宝物といえるのが、知識を分かち合えるということ、そして長年たゆまぬ努力を重ねて継続し、いつしか成長と開花を遂げたいという熱意がある限り合気道は実は全ての人のために存在するということです。

合気道のプロヴディフ社会への融合をより推し進めていくことが、私達のセミナーの狙いであり、引き続き宮本師範をお招きし、今後長年にわたりプロヴディフが宮本師範にとっての定期訪問先となれば非常に幸いです。熱心な合気道実践者の方々のお力と、社会からの支援と助力を得ながら、プロヴディフにおいて合気道がますます発展していくことが、私の切なる願いです。

欧州文化首都プロヴディフ2019の国際合気道セミナーには、ルーマニア、ウクライナ、イスラエル、ブルガリア国内各地の道場からの参加がありました。時間に余裕があり観光に出かけた参加者は、即座に街の変化に気づき、大勢の観光客で賑わい、以前に増して明るく、どこかしら幸福感漂う印象を得ました。

当合気道プロジェクトの運営支援のために特別に駆けつけてくださったボランティア・ブリッジ・プロジェクトの日本人ボランティアにお手伝いいただきました。この青年は、以前にプロヴディフを訪れたことがあり、またソフィアで留学生として暮らした経験があります。彼も前回訪れたときから、街が見違えるように変わったと述べていました。

ボランティア・ブリッジ・プロジェクトの米内悠さんと谷口真由美さんに感謝いたします。米内悠さんは、ブルガリアの人達とコミュニケーションを取り合ったり、合気道について学んだりしながら楽しく過ごしていた様子で、合気道についてより豊富な知識を身につけて帰国しました。米内さんとご一緒できたことを、嬉しく思っています。

公益財団法人合気会、EU・ジャパンフェスト日本委員会、プロヴディフ2019、スポンサーのビオフレッシュ・コスメティックス社、ボランティアをしてくださった米内さん、お運びくださいましたソフィアの在ブルガリア日本大使館広報文化担当 西村美咲さんに加え、当セミナーの準備にあたりお力添えくださった他の皆様に心からの謝意を表します。最後になりますが、招聘に応じられ、このような素晴らしい学びの機会を与えてくださった我らが先生、東京・合気会本部道場八段宮本鶴蔵師範に感謝申し上げます。

山田ルチアナ

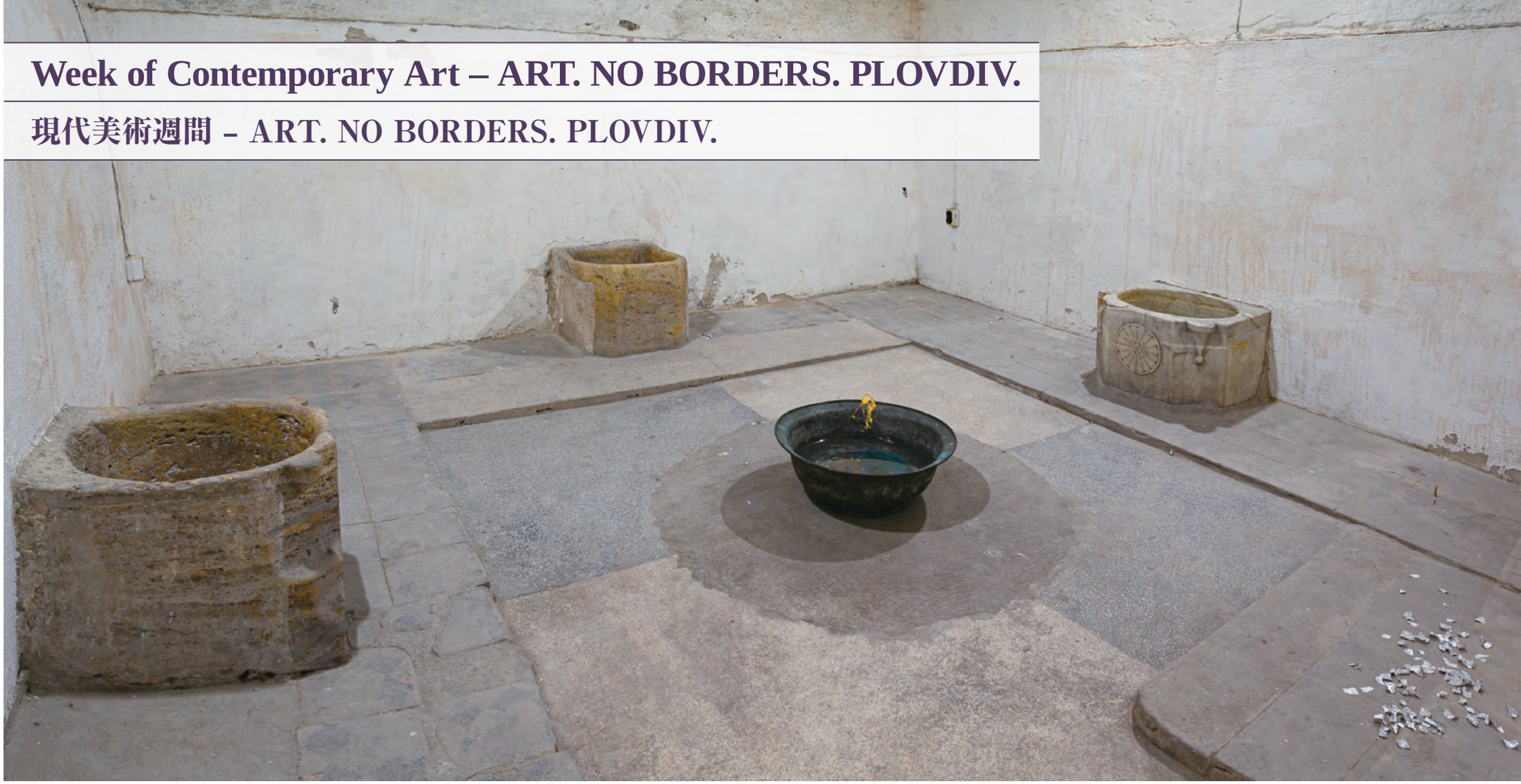
2005年よりプロヴディフ在住、複数のスポーツクラブにて主に児童を対象とした指導を始める。

2017年からはスポーツ・コンプレックス・シラで専任インストラクターとして勤務し、パーソナルトレーニング、グループ教室、合気道を担当、子供および成人向けの定期レッスンを実施している。

当セミナー会期中に恩師から四段の免状を直々に授与される。

Week of Contemporary Art – ART. NO BORDERS. PLOVDIV.

現代美術週間 – ART. NO BORDERS. PLOVDIV.



International artists question the “Existence” in the contemporary era through their artworks

The “Week of Contemporary Art” show has an unbroken run in Plovdiv since 1995. Titled “ART. NO BORDERS. PLOVDIV.”, this year’s exhibition raised with visitors issues of the disasters growing common around the world, the exhaustion of natural resources, and the fragility of humanity and this planet. Featuring work from Bulgarian and other artists including photography, video, installations and sculpture, the exhibition welcomed a record number of visitors.
As well as screening the documentary “Kusama: Infinity” about Yayoi Kusama, the exhibition also featured an installation by artist Mariko Hori, who works vigorously in Europe and Japan. The ancient Turkish bath housing Hori’s piece was constructed during the period when Bulgaria was governed by the Ottoman Empire, generating an intriguing contrast with the work.
Over its 25 years the exhibition has posed visitors different questions, and the organizers demonstrate considerable expectations and enthusiasm for the possibilities of further collaboration with participant artists going forward.

世界のアーティストたちが作品を通して問いかける現代の「実存」

1995年からプロヴディフで継続して開催されている現代美術展“Week of Contemporary Art”。本年は“ART. NO BORDERS. PLOVDIV.”をタイトルとして世界中で頻発する災害、自然資源の枯渇、そして人間とこの惑星の脆弱性を来場者に提起。国内外の様々なアーティストによる写真、ビデオ、インスタレーション、彫刻等の作品が展示され、展覧会の入場者数は過去最高を記録しました。
本展覧会では草間彌生氏のドキュメンタリー映画『草間彌生∞INFINITY』の上映に加え、ヨーロッパと日本にて精力的に活動しているアーティスト堀真理子氏のインスタレーション作品を展示。堀氏の作品が展示されたトルコ式浴場跡はオスマン帝国がブルガリアを統治していた時代に建造されたもので、作品との興味深いコントラストを生み出しました。
25年にわたり世界に様々な問題を提起してきた本展覧会、主催者たちは参加アーティストとの今後の更なるコラボレーションの可能性に大きな期待と熱意を見せています。

Date / Venue

1 Sep.~1 Oct. 2019
Center for Contemporary Art and SKLAD (Plovdiv, Bulgaria)

Artist

Mariko Hori, Yayoi Kusama

Artists from other countries

Bill Viola, Nadia Genova, 7+1 (Yohannes Artinian, Pancho Kurtev, Ilko Nikolchev, Kamen Tsvetkov), Stoyan Dechev, Sevdalina Kochevska, Taus Makhacheva, Emil Mirazchiev, Benedikt Partenheimer, Nia Pushkarova, Delphine Reist, Ute Richter, Julian Rosefeldt, Scenocosme, FAMED, Venelin Shurelov

日程 / 会場

2019年9月1日～ 10月1日
Center for Contemporary Art and SKLAD
（ブルガリア、プロヴディフ）

アーティスト

堀真理子、草間彌生

他の国からの参加アーティスト

Bill Viola, Nadia Genova,
7+1 (Yohannes Artinian, Pancho Kurtev,
Ilko Nikolchev, Kamen Tsvetkov),
Stoyan Dechev, Sevdalina Kochevska,
Taus Makhacheva, Emil Mirazchiev,
Benedikt Partenheimer, Nia Pushkarova,
Delphine Reist, Ute Richter, Julian Rosefeldt,
Scenocosme, FAMED, Venelin Shurelov

CONTACT

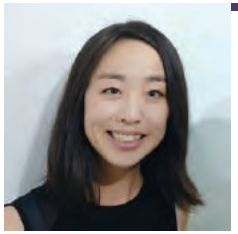
Mr. Emil Mirazchiev (Art Today Association)
office@arttoday.org
mirazchiev60@yahoo.com
Ms. Mariko Hori
korimariho@me.com

■Related Program

Screening of "Kusama - Infinity -"
Date: 3~15 Sep. 2019
Venue: Lucky Cinema

■関連プログラム

映画『草間彌生∞INFINITY』上映
日程：2019年9月3日～ 15日
会場：Lucky Cinema



My impression

Mariko Hori (artist)

It was a real pleasure and a great honor to be a part of this marvelous exhibition, “ART. NO BORDERS. PLOVDIV” for the 25th anniversary of the Week of Contemporary Art.

It was very well-curated with the concept which makes us think important and necessary questions, concerning the past, the present time and the coming future. Moreover, it fits perfectly with the two old venues, as well as one of the oldest cities in Europe with 6000 years of human history.

I was also surprised that the quality of each artwork was very high and from the setting up period, I could have many opportunities to learn from all the other artists who had participated in. It feels amazing to exhibit together with well- known artists whose works were shown at some famous museums I have visited before. At the same time, I had to flinch a little bit even I am very much satisfied with my own work.

Last year, I met Emil, one of the curators of the exhibition, as well as the director of Center for Contemporary Art, when I was taking a part in another art festival in Plovdiv. In Japan, or many other countries, one could get a bit nervous to talk with such a person, but he was very friendly and kind enough to invite an unknown Japanese artist for this exhibition soon after seeing my installation work.

For the period of one year, I have kept the strong image of the venue, old Turkish bath from the 16th century and I was excited to create something in collaboration with the special atmosphere which is floating in the room. Most of the time, my installation work is site-specific and I am interested in very old or ruined architecture to install works. From my experience, I was prepared for not very easy installing, considering the importance of the building and many rules to protect the property. I always appreciate the opportunities when I could use the historically valuable places though, it mostly comes along with negotiation and compromise.

But for this time, it seemed that so many things were flexible and possible. I believe it is not very easy to keep the condition of 500 years old building though, they tried their uppermost the best to realize my image. And technical staffs were very helpful and thoughtful.

The opening was successful and we had so many visitors, not only locals but I have also met people who drove 2 hours only to see this exhibition, from Sofia and from other cities, as well as international audience. I have to admit that I didn’t expect this event to be so big and splendid when I was in Plovdiv last year. I had already liked the city, atmosphere, people and of course the venue very much though, from my experience, after spending 6 years in one of the Balkan countries, I had a feeling that when the city is already such wonderful, people seem to think that they don’t have to put many efforts into contemporary art and less care about new unintelligible things.

I believe, at least from my perspective, the life is already so beautiful and very special in Plovdiv. One can feel the weight of the air from the ancient period and there are many possibilities to encounter the world heritage sites while walking.

When you are surrounded by those strong environments, it seems impossible to create something impressive enough which can be superior to the long and multi-layered history as tiny humans and even it might sound nonsense to think of.

Therefore, first of all, I admire our curators work for choosing all the very diverse artworks. And for finding perfect spots for each work to be in harmony with the strong venues, each in a different way. Each work never bothered the special atmosphere of original places, but impressive enough to be there.

In Plovdiv, I have found much interesting architecture, beautiful half-ruined buildings from a different period of time and style. Last year I have already started to dream about new site-specific artworks to be installed in such places, but I could guess that it would be very difficult, not only concerning many rules, rights and safety problems but also the condition of artworks which one can make here and how strong the history of the city is.

This year, after the exhibition, I have a more positive perspective. Now, I know that many people were definitely moved from the exhibition, a combination of the artworks and Plovdiv. They started to realize how much potential, the intervention of contemporary art has. The European Capital of Culture program brings lots of activities and the attention to the city from the rest of the world and it could change the perspective of locals towards their own city. I am sure that now the city and locals have bigger motivation to continue or create new activities and in that case, they are so lucky to have all the beautiful ruins, architectures to be future potential venues. And I will be looking forward to being involved in the next one soon.

Lastly, I am very grateful to all the people who were involved in this exhibition and special thanks are due to our wonderful curators, Ilina Koralova and Emil Mirazchiev.

私の印象

堀 真理子（アーティスト）

現代美術週間の25周年に、この素晴らしい展覧会「ART. NO BORDERS. PLOVDIV」に参加できたことを大変嬉しく光栄に思います。

本展示は、過去、現在、そしてこれからの未来に関する重要で必要な疑問を私たちに問いかけるコンセプトにもとづいて非常によく構成されていました。さらに、本展示は二か所の古い会場および6,000年の歴史を持つヨーロッパの中でも最も古い都市のひとつ、プロヴディフに完全にふさわしいものでした。

それぞれの作品の質がとても高いことにも驚かされました。設営の時から参加した他のアーティスト全員から学ぶたくさんの機会を得られました。過去に訪れた有名な美術館に作品が展示されている著名なアーティストたちと一緒に展示を行うのは素晴らしい気持ちでした。同時に、自分の作品に充分満足していたとしても、少し身がすくんでしまいました。

昨年、プロヴディフで別のアート・フェスティバルに参加していた時、本展示のキュレーターの一人で現代美術センターのディレクターでもあるエミルに会いました。日本を含む多くの国では、そのような人と話すときには少し緊張してしまいますが、彼は非常に親しみやすく、親切にもよく知らない日本人アーティストである私のインスタレーション作品を見たあとすぐに、この展示に誘ってくれました。

一年の間、私は展示の場所である16世紀の古いトルコ風の浴場の強いイメージを持ち続け、部屋に漂う特別な雰囲気とともに何かを作り上げることにわくわくしていました。ほとんどの場合、私のインスタレーション作品はサイト・スペシフィックで、私は非常に古い建築物や廃屋に作品を設営することに関心があります。自身の経験から、建物の重要さとこの建物を守るための数多くの規則を考慮し、設営はあまり易しくないだろうと予想していました。私は歴史的に価値の高い場所を利用できる機会をいつもありがたく感じていますが、大抵の場合は交渉と妥協がついてきますが。しかし、今回はとても多くのことが柔軟で実行可能でした。築500年の古い建物を維持管理するのはあまり簡単ではないと思いますが、彼らは私のイメージを実現するために最善を尽くしてくれました。さらに、技術スタッフはとても親切でよく助けてくれました。

展示のオープニングはうまくいき、非常に多くの来場者が訪れました。地元の人に加え、この展示を見るためだけにソフィアなど他の都市から車で2時間かけて来た人もいれば、外国からの来場者もいました。正直なところ、私は昨年プロヴディフにいたときはこのイベントがそんなに盛大で華やかなものになると思っていませんでした。既にこの街や街の雰囲気、人々、そしてもちろんこの展示の開催場所をとても好きになっていましたが、バルカン諸国のひとつで6年を過ごした自身の経験から、街が既にこんなに素晴らしいと、人々は現代アートにあまり注力しなくていいと考えていたり、新しくて理解が難しいものについて気にかけなかったりするように感じていました。

少なくとも私の視点からは、プロヴディフの生活は既にとても美しく特別です。そこでは、古代の空気の重みを感じることができ、歩いていると世界遺産に出くわす多くの可能性があります。

それらの力強い環境に取り巻かれていると、例えこんなことを考えるのはナンセンスに聞こえるとしても、ちっぽけな人間として、その長く多層的な歴史より優れているほど印象的なものを創作するのは不可能のように思えます。

従って、まず、展示のための非常に多様な作品を選んだキュレーターの皆さんの仕事に賛辞を送ります。さらに、彼らはそれぞれの作品がそれぞれ違った方法で力強い展示会場と調和する完璧なスポットを見つけました。各作品は会場の場所の特別な雰囲気を乱すことなく存在感を発揮していました。

プロヴディフでは、異なる年代とスタイルの興味深い建築物や美しい半壊の建物を数多く見つけました。昨年、私は既に新しいサイト・スペシフィック作品をこのような場所に設置することを夢見ていましたが、多くの規則や権利、安全にかかわる問題だけでなく、ここで創作できる作品の条件やこの街の歴史がいかに強いかを考慮すると、実現は難しいと推測できました。

今年、展覧会のあと、私はより前向きな見方をしています。今は、多くの人がアート作品の数々とプロヴディフの組み合わせである展覧会で確実に心を動かされたことを知っています。彼らは、現代アートの介入にどれほどの可能性があるか気づき始めました。欧州文化首都プログラムは、開催都市に多くの活動と世界中からの注目をもたらし、地元の人が自分たちの街を見る視点を変えることができます。私は、現在プロヴディフの街と人々には新たな活動を作り出すためのより強い動機があると確信しています。そして、そうであるならば、彼らが多くの美しい遺跡や建築物を将来的な活動の場所の候補として持っていることはとても幸運です。近いうちに次の活動に参加することを楽しみにしています。

最後に、この展覧会に関わった人すべてに対してとても感謝しています。素晴らしいキュレーターであるイリーナ・コラロヴァとエミル・ミラチエフには特に謝意を表します。

Festival NIGHT/Plovdiv 2019: Dance Film Project by Saori Hala “A Horse Has No Concern”

フェスティバルナイト / プロヴディフ2019：ハラサオリ ダンスフィルムプロジェクト “A Horse Has No Concern”

Site-specific performance film rooted out history and culture of the city!

Every year the project in culture and the arts “NIGHT/Plovdiv” offers a wide-ranging program at over seventy locations around the city. This year artists from around the world collaborated with Bulgarian institutions and organizations working in culture and the arts on the concept of “common place”, and their work drew over 60,000 visitors.
Dancer and artist Saori Hala, currently based in Berlin, conducted research in Plovdiv’s old town for the production of her site-specific dance film “A Horse Has No Concern”. Based on the historical fact that when Plovdiv was governed by the Ottomans it was forbidden to erect Christian religious structures higher than the line of sight of a rider on a horse, Hala’s physical expression contrasts with the horse, symbolizing Ottoman rule and oppression of that time.
Hala’s creative work taking as its subject matter the history of Plovdiv and its concomitant culture aroused more than the usual interest among audiences and media at this year’s NIGHT/Plovdiv.

街の歴史と文化に根差した、サイトスペシフィック・パフォーマンス・フィルム！

芸術文化プロジェクト“NIGHT/Plovdiv”は毎年プロヴディフの70以上の場所で様々なプログラムを展開。本年は“COMMON PLACE”をコンセプトにブルガリアの文化芸術機関・団体と世界各地から参加したアーティストたちが協働し、6万人を超える観客を動員しました。
現在ベルリンを拠点に活動しているダンサー /美術家のハラサオリ氏はプロヴディフの旧市街でのリサーチを実施し、サイト・スペシフィックなダンス映像作品“A Horse Has No Concern”を制作。この作品の中では、かつてオスマン帝国がプロヴディフを統治していた時代、馬に乗った人の目線よりも高いキリスト教の宗教建築を建設することを禁じていたという歴史的事実を基に、ハラ氏の身体表現と当時のオスマン帝国の支配と抑圧の象徴としての馬が対照的に表れています。
プロヴディフの歴史とそれに付随する文化を題材とした創造的なハラ氏のこの作品は、本年のNIGHT/Plovdivの中でも観客やメディアの関心を大いに集めました。

Date / Venue

13~15 Sep. 2019
The Blue House, Old Town Plovdiv (Plovdiv, Bulgaria)

Artist

Saori Hala

日程 / 会場

2019年9月13日～15日
The Blue House, Old Town Plovdiv
（ブルガリア、プロヴディフ）

アーティスト

ハラサオリ

CONTACT

A Horse Has No Concern' within NIGHT/Plovdiv 2019 (Open Arts Foundation)
✉ info@openarts.info

Ms. Saori Hala
✉ saori.hala@gmail.com

©Krasimir Krastev

©Vladislav Sevov

©Vladislav Sevov

219 Thousand Days

Vladiya Mihaylova (artistic director of NIGHT/Plovdiv 2019)

During the Ottoman rule in 14th century we Bulgarians have not been allowed to build our Christian religious buildings higher than the eye line of the person who rides on a horseback. This is a fact, which nowadays all of us learn at school as soon as the 5th grade. This is also why most of the churches back then were built with roofs barely reaching above the ground level and there are still some buildings in Bulgaria from back then, which have kept their religious function and are those unusual for nowadays churches, situated semi-underground.

This fact shows that back at the time the horses have unintentionally gained a special position in society, which had made them a symbol of the power, the oppression, the dominance present at the time and characteristic to every form of supremacy.

Within the dance film project 'A Horse Has No Concern' Saori Hala interprets the image of the horse and also follows and deals with the matters of control and disablement through the film she creates. As setting for the filmed performance she and her team choose the Old Town of Plovdiv – an area, which has carried through the historical atmosphere from old (Ottoman) times until today. Commonly for the human nature we are extremely curious and creative in our minds but going beyond the existing state of affairs, has proven to require persistence and diligence without doubt. The streets of the Old Town embody this uneven path, since they have kept their old pavement of big, rough, edgy stones, walking on which, every step can be a wrong one. Leading steep up the hill, metaphorically these paths are more than suitable set-up for the site-specific performance, presenting the uneasiness of a social transition.

Saori Hala's general artistic research is about the dynamics of the specific relationship between a human body and the environment. As often in her work, in 'A Horse Has No Concern' the research is once again focused on the specific relationship between person and environment and how it affects movement. This time the precise storyline of the performance enhances the surrounding by giving one of the main roles to a living horse. The horse is chosen to wear the features of glamor and pride, associated with its kind. This aims to expose that even if the horse is a present figure in a story of forceful interference, the guilt does not lie with him, he is just the carrier not the initiator of the supremacy. Through the presented image of the horse the artist explores the context of the environment, figures out one's own identity within it and reconfigures the actions of overcoming the imposed dominance. Recreating the models of both conformation and rebel Saori Hala together with second female dancer shows how a decisive movement can make a difference in a second – as the two dancers move simultaneously in a moment they desynchronize and each is driven by their own thoughts and emotions. In the performance the dance is a symbol of devotion to one's most personal and sacred aspirations, which could be in form of desire for knowledge, change of status quo, religious beliefs.

The choice of the Blue House by the artist as location for the screening during NIGHT/Plovdiv further unfolded the set red line of the project. The pathway, leading to the entrance of the house separates from the main street and climbs up alongside it leading to the yard of the house where the screening took place. The yard shares a sound environment with the street, on which echo the horse steps from the film. Yet the film itself can be seen only when one climbs the pathway and enters the yard.

The movements of the contemporary dance in 'A Horse Has No Concern' are free and unburdened, they are movements of new times, in which churches are being built high above ground for already a century. 219 thousand days (six centuries) have passed since the beginning of Ottoman occupation and have seen its ending. Yet the horse is still there, still proud, still higher than the moving with emotion human next to him – a reminder that the rise of the human's hand exceeding its height, reaching visibility, has been driving power of an important and continuing transition in every of the 219 thousand days.

219,000日

ヴラディヤ・ミハイロヴァ（ナイト／プロヴディフ2019芸術監督）

オスマン帝国の統治下にあった14世紀、私達ブルガリア人は、馬に乗った人の目線よりも高いキリスト教の宗教建築を建設することが許されませんでした。これは現在では、小学校５年生に上がる頃には私達誰もが学ぶ事実です。当時の教会のほとんどが、屋根がかろうじて地上に達する高さに建てられているのはそれが理由で、この時代の建物のいくつかは今なおブルガリアに残存し、宗教的機能を続けてきました。半地下に位置するこれらの教会は、今日では珍しい存在となっています。

この事実は、当時、馬が意図せぬままに社会における特権的地位を獲得し、その頃に頭角を現していた権力、抑圧、支配、さらにあらゆる類の優越性に結びつく特性の象徴に仕立て上げられたことを示しています。

ダンス映像プロジェクト『A Horse Has No Concern』のなかで、ハラサオリ氏は、自らの映像制作を通じて、馬にまつわるイメージを解釈するとともに、支配と無力化に関する事柄を追究し、論じています。この映像化パフォーマンスの舞台として、彼女とチーム一同が選んだのが、プロヴディフの旧市街で、この地区は古きオスマン帝国時代の歴史情緒を今に伝えています。一般的な人間の性質として、私達は頭の中では極めて好奇心旺盛で創造性に富んでいますが、現状から足を踏み出すには、粘り強さと不断の努力が求められることが紛れもなく明らかです。旧市街の街路は、平坦とは言い難いその道のりを具現しています。大きくて凹凸のある角ばった石で造られた古い石畳が残されていることから、この上を歩くとなると、どこでつまずいてもおかしくありません。丘に向かって延びるこれらの急な坂道が、このサイトスペシフィックなパフォーマンスに隠喩的に十分すぎるほどの相応しい舞台背景を成し、社会的変革に伴う不穏さを演出しています。

ハラサオリ氏の芸術的探究は、概して、人間の身体と環境の間の特有の関係の力学を取り上げています。彼女の作品からしばしば窺えるように、『A Horse Has No Concern』でも、再び人と環境との特定の関係と、それが動作に及ぼす影響に探究の焦点が置かれています。今回のこのパフォーマンスの緻密なストーリー展開は、主役のひとつを一頭の生きた馬に与えることで、臨場感を高めています。この馬は、種を同じくする馬全般に結びついた絢爛と誇りを象徴する装いを纏うよう命じられます。これには、この馬がたとえ強制的干渉の物語の当事者であっても、罪の責任はなく、優越主義の首唱者ではなく、単なる使者に過ぎないということを顕在化させる狙いがあります。掲げられた馬のイメージを通じて、アーティストはその環境の持つ文脈を探り、そこに置かれた人間の固有のアイデンティティを突き止め、強いられた支配に打ち克つ行動を再構築しているのです。ふたりのダンサーが同時の動きをするなか、即座に同期を止め、各々が自らの想いや感情に突き動かされるという、服従と反抗の両方のモデルを再現することにより、ハラサオリ氏ともうひとりの女性ダンサーは、決定的動作がいかに瞬時に違いをもたらすかを体現しています。本パフォーマンスにおいて、そのダンスは人間の至極私的で聖なる大望に寄せた情熱のシンボルであり、それは知識欲、現状の変革、宗教的信条といった形態を成しているといえます。

「ナイト／プロヴディフ」の一環で上映を行う会場としてアーティストが選んだブルーハウスが、当プロジェクトのなかで設定されたレッドライン（許容と非許容の境界線）にさらなる展開をもたらしました。家の入り口に繋がる通路は、表通りから分かれ、通りと平行に上昇しながら、上映の実施された家の庭へと続きます。その庭は表通りと音環境を共有していることから、通りでは映像から流れる馬の足音がこだましています。しかし映像そのものは、通路を上がり、庭内に入ってはじめて観られるようになっています。

作品『A Horse Has No Concern』で繰り広げられるコンテンポラリーダンスの動きは、自由で解放感を漂わせており、それは教会が地上に高く建てられるようになってから早くも一世紀が過ぎた、新時代の動きそのものといえます。オスマン帝国支配の始まりからその終焉を見るまで、219,000日（６世紀）の月日が流れました。それでも馬は依然としてそこに佇み、なおも誇らしげで、その傍らで感情露わに動く人間よりも未だ高く立っているーその光景は、馬の高さを超え、馬に乗った人物の目線に届くまで手を伸ばすことが、219,000日にわたる日々の重要な不断の変革の原動力であったことを再認識させる存在となっているのです。

International Youth Concert in Plovdiv

国際青少年音楽祭 in プロヴディフ

@ Rosina Pencheva / studio PUNKT

Bright chorus illuminating the future covered Plovdiv

The International Youth Concert features at each year's European Capitals of Culture. Taking part this year were Tokorozawa Fény Children's Choir from Saitama prefecture and San-in Boys and Girls Choir Little Phoenix from Tottori prefecture, which performed at churches and welfare facilities as well as in a joint concert with the Detska Kitka Choir of Plovdiv.

Little Phoenix conductor Reiko Hara and choir member Kumiko Hirabayashi visited Plovdiv in May for advance preparations, and in June Detska Kitka conductor Yana Deliradeva and vocal coach Julia Uzunova visited Japan for consultations. Bulgarian Ambassador Borislav Kostov also paid visits to Yonago in Tottori and Tokorozawa in Saitama and spoke on Bulgaria to local people and the choir children.

The children of both choirs enjoyed homestays while in Plovdiv, experiencing daily life and culture in Bulgaria. The friendships between Japanese and Bulgarian children cultivated through music and the weeklong homestays are sure to continue into the future.

The Detska Kitka Choir is to visit Japan in 2020, with joint concerts scheduled with both the Japanese choirs.

*Detska Kitka Choir's joint performances with Japanese choirs in Saitama and Tottori planned in spring 2020 were postponed due to growing concerns towards the new coronavirus (COVID-19).

プロヴディフに響く、未来を照らす明るい歌声

毎年欧州文化首都にて開催されている国際青少年音楽祭。今年は所沢フィーニュ少年少女合唱団（埼玉）と山陰少年少女合唱団リトルフェニックス（鳥取）が参加し、プロヴディフのデツカ・キトカ合唱団との合同コンサート並びに施設や教会での演奏を披露しました。

事前準備として5月には山陰少年少女合唱団リトルフェニックスより原礼子氏（指揮者）と平林久美子氏（メンバー）がプロヴディフを訪問、また6月にはデツカ・キトカ合唱団のヤナ・デリラデヴァ氏（指揮者）とジュリア・ウズノヴァ氏（ヴォーカルコーチ）が日本を訪問し、打ち合わせを重ねました。また、ボリスラフ・コストフ駐日ブルガリア大使が米子（鳥取）と所沢（埼玉）を訪問し、合唱団の子どもたちや地域の方々に向けたブルガリアに関するレクチャーを行いました。

プロヴディフ滞在中、両合唱団の子どもたちはホームステイを経験し、ブルガリアの生活や文化にも親しみました。1週間のホームステイと音楽を通して培われた日本とブルガリアの子どもたちの友情は今後も続いてゆくことでしょう。

2020年にはデツカ・キトカ合唱団が来日し、それぞれの合唱団との合同コンサートの開催が予定されています。

*2020年春に埼玉と鳥取にて開催が予定されていたデツカ・キトカ合唱団と日本の合唱団の合同演奏会は、新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大を懸念し、延期となりました。

Concert

Date / Venue

4 Sep. 2019
Academy of Music, Dance and Fine Arts
(Plovdiv, Bulgaria)

Choir

Tokorozawa Fény Children's Choir (Saitama)
San-in Boys & Girls Choir Little Phoenix (Tottori)
Detska Kitka Choir (Plovdiv, Bulgaria)

コンサート

日程 / 会場

2019年9月4日
音楽・ダンス・美術学院
（ブルガリア、プロヴディフ）

合唱団

所沢フィーニュ少年少女合唱団（埼玉）
山陰少年少女合唱団リトルフェニックス（鳥取）
デツカ・キトカ合唱団（ブルガリア、プロヴディフ）

CONTACT

Ms. Yana Deliradeva (Detska Kitka Choir)
yanadeliradeva@yahoo.com
Ms. Yoshie Watanabe
(San-in Boys & Girls Choir Little Phoenix)
nakanaka26mmm@yahoo.co.jp
Ms. Sachiko Mager
(Tokorozawa Fény Children's Choir)
info@feny.jp

■Related Program

Homestay
Date: 1~7 Sep. 2019

Consolation Concert
(San-in Boys & Girls Choir Little Phoenix)
Date: 3 Sep. 2019
Venue: Union of disabled people - Plovdiv Association
(Plovdiv, Bulgaria)

Concert at Church
Date: 3 Sep. 2019
Venue: Church of St. Joseph (Plovdiv, Bulgaria)

Open-air Concert
Date: 5 Sep. 2019
Venue: Kamenitza Staircase (Plovdiv, Bulgaria)

■関連プログラム

ホームステイ
日程：2019年9月1日～7日

慰問コンサート
（山陰少年少女合唱団リトルフェニックス）
日程：2019年9月3日
会場：プロヴディフ視覚障碍者連合
（ブルガリア、プロヴディフ）

教会コンサート
（所沢フィーニュ少年少女合唱団）
日程：2019年9月3日
会場：聖ジョセフ教会
（ブルガリア、プロヴディフ）

屋外コンサート
日程：2019年9月5日
会場：カメニッツァ階段
（ブルガリア、プロヴディフ）
合唱団：所沢フィーニュ少年少女合唱団
（埼玉）
山陰少年少女合唱団
リトルフェニックス（鳥取）
デツカ・キトカ合唱団
（ブルガリア、プロヴディフ）

@ Rosina Pencheva / studio PUNKT

Tokorozawa Fény Children's Choir (Saitama, Japan)

@ Rosina Pencheva / studio PUNKT

Schedules for Preparation / 準備日程

In Bulgaria

PLOVDIV 2019 European Capital of Culture

1-6 May 2019 / 2019年5月1日～ 6日

Research Visit to Plovdiv by Ms. Reiko Hara (Conductor) and Ms. Kumiko Hirabayashi (Member) of San-in Boys & Girls Choir Little Phoenix

- Meetings with Detska Kitka Choir and Plovdiv 2019
- Visit to a rehearsal of Detska Kitka Choir and instruction of Japanese songs for choir members, and a meeting with the trainers
- Site visit to concert halls

山陰少年少女合唱団リトルフェニックスより原礼子氏（指揮者）と平林久美子氏（メンバー）がプロヴディフを視察訪問

- デツカ・キトカ合唱団及びプロヴディフ2019との打ち合わせ
- デツカ・キトカ合唱団の練習見学及び合唱団メンバーへの日本語曲の指導、合唱団トレーナーとの打ち合わせ
- コンサート会場訪問

In Japan

19-20 June 2019 / 2019年6月19日～ 20日

H. E. Mr. Borislav Kostov, Ambassador of the Republic of Bulgaria to Japan Visit / Lecture in Yonago, Tottori (Tottori)

- Courtesy visit to Mr. Takashi Igi, Mayor of Yonago at Yonago City Hall
- Lecture about Bulgaria at Yonago Public Hall and a mini-concert by San-in Boys & Girls Choir Little Phoenix
- Courtesy visit to Mr. Shinji Hirai, Governor of Tottori at a reception room of convention center

ボリスラフ・コストフ　駐日ブルガリア大使　米子・鳥取（鳥取）訪問、レクチャー実施

- 伊木隆司・米子市長表敬訪問
- 米子市公会堂にてブルガリアに関するレクチャー実施、山陰少年少女合唱団リトルフェニックスによるミニコンサート
- 平井伸治・鳥取県知事表敬訪問

26 June – 1 July 2019 / 2019年6月26日～ 7月1日

Research visit to Tokorozawa and Yonago by trainers of Detska Kitka Choir

- Meetings with representatives of Feny Children Choir (Tokorozawa) and San-in Boys & Girls Choir Little Phoenix
- Visits to practices of both choirs, instructions of a Bulgarian song for choir members, and interactive activities
- Site visits to concert halls

＜Participants＞
・Ms. Yana Deliradeva (Conductor of Detska Kitka Choir)
・Ms. Dzhulia Uzunova (Vocal Coach of Detska Kitka Choir)

デツカ・キトカ合唱団指導者　所沢・米子視察訪問

- 所沢フィーニュ少年少女合唱団、山陰少年少女合唱団リトルフェニックス代表者との打ち合わせ
- 両合唱団の練習見学及びブルガリア語曲指導、交流会
- コンサート会場視察

＜参加者＞
・ヤナ・デリラデヴァ（デツカ・キトカ合唱団指揮者）
・ジュリア・ウズノヴァ（デツカ・キトカ合唱団ヴォーカルコーチ）

2 July 2019 / 2019年7月2日

H. E. Mr. Borislav Kostov, Ambassador of the Republic of Bulgaria to Japan Visit / Lecture in Tokorozawa (Saitama)

- Visit to Shinei Elementary School, Tokorozawa-City and Lecture about Bulgaria for the students
- Experiencing Japanese school lunch with 6th grade students
- Interviews by a local cable television company

ボリスラフ・コストフ　駐日ブルガリア大使　所沢（埼玉）訪問、レクチャー実施

- 所沢市立伸栄小学校訪問、児童に向けたブルガリアに関するレクチャー実施
- 6年生の児童との学校給食体験
- 地元ケーブルテレビ局による取材

Detska Kitka Choir (Plovdiv, Bulgaria)

@ Rosina Pencheva / studio PUNKT

@ Rosina Pencheva / studio PUNKT

San-in Boys & Girls Choir Little Phoenix (Tottori, Japan)

@ Rosina Pencheva / studio PUNKT

@ Rosina Pencheva / studio PUNKT

И ХОРА ЗА ИЗКУСТВОТО

The Tremendous Power of Music

Sachiko Mager (Tokorozawa Fény Children's Choir)

This was our third time as Tokorozawa Fény Children's Choir taking part in the International Youth Concert. As over half of our choir are primary school students, it was in many senses a start full of anxiety, but it turned out to be a trip that brought great joy with a sense of achievement beyond our imaginations, and I am truly happy to have had this opportunity.

With doubts about music education in Japan, I traveled to Hungary once I graduated university hoping to learn its secrets. I will never forget the sight there of children, as the principals, enjoying music from the bottom of their hearts. There before my eyes I saw that music is not study, it's not competition, it is more than anything about having fun. Some eighty percent of Hungarian schools make music a foundation of education and provide superb humanistic education. Fény had its beginnings when I grew envious of the important role that music plays in Hungarian schools and felt strongly that this was how I wanted to be involved with music.

Twelve years after founding the choir, I thought whether there might not be something more I could do for the children. In 2010 I was searching for a vision for the choir when I had the opportunity to hear Secretary-General Mr. Kogi of the EU-Japan Fest Japan Committee speak. I remember my surprise, and my own enthusiasm, at how impassioned someone could be. I was in sympathy with everything he said – concern for children, the importance of culture and the arts, what is needed from us adults involved with children – and the ambition and hope it gave me for my work going forward made it a tremendously happy encounter for me. There followed two opportunities to take part in International Youth Concert, one in Pécs, Hungary, in 2010 and then again in Riga, Latvia, in 2014, and international exchange through choral music has gradually become a pillar of Fény.

We always try to approach international exchange with songs from that country in that country's language. Here, the one short Bulgarian song we prepared as the final song in our program, "Лека нощ! (Leka Nosht-Good Night!)", was in fact the highlight of our show. I love its gentle melody and in fact Fény has been singing it for some years now, but it seemed like a dream that we would be able to sing it in its homeland of Bulgaria. To close out the concert we joined voice with the audience, and the feeling of singing together will be a memory that stays with us for a long time. The warm atmosphere in the hall when we finished up showed us how much the audience had enjoyed hearing the Japanese songs as well. Language is an important tool of communication in people's lives, but I was reminded once more how music has a tremendous power greater than language and can convey to people's hearts things that language cannot express.

As well as practicing song, we made a great effort in displaying our human sensibility to its full extent – which sometimes means summoning courage and sometimes means showing consideration. This was because I wanted children who have grown accustomed recently to being taught and passively receiving to appreciate the importance of imagining and acting for themselves, and I wanted that wonderful experience to be a special one for them. Even now that we are back in Japan I am struck every day to see the children reexamining themselves and making new discoveries.

For six days host families took the children in even as their own, and I am grateful for the valuable experience they made possible. Every day the children came to report so much on their experience, eyes shining and bubbling with sheer joy and happiness. They realized that language barriers are not a problem for people to get along better, but many also experienced the vexation that comes from being unable to communicate what you want to say. I think this visceral experience of the need for learning languages will be a strong underpinning for the children's language studies in future.

Detska Kitka was a splendid choir, cheerful and with natural posture, just like Yana, their conductor. They were deft in singing rhythmical tunes, and showed themselves true children of the land of irregular meter. The hall filled with the joy and blessing of music spilling from their voices draped in joyful auras that gushed from their bodies. It appears that even with the host families there was a great deal of exchange through music . . . father played the guitar, or mother sang songs, or one learned Bulgarian dances. It made me envious to realize that in Bulgaria music is so much more a natural behavior than in Japan, that it is very much part of daily life. It is certainly music that lies at the base of a big-hearted, warm personality! I think Japan, where people and society seem to be worn out, is in need of more of the power of music. It even brought me to the notion that if we frame music as a means for people to live happily, before we make it out to be soothing or curative or what have you, wouldn't we see everyone more perked up? Next year brings the 2020 Tokyo Olympics, but look around the world and there is nothing but a rash of sad news every day. I truly do think that for the people of the world to meet halfway – transcending nationality and ethnicity, even religion – the emergence of warm voices sounding together instead of clashing will more likely keep our feelings from fracturing. Music for world peace!! Yes, it's a bit too large of a dream, but I think that the power of music is just about that awesome. What I want is for people who share my hopes, for the wonderful children of Fény, for the parents who always support us unstintingly to continue singing with us unflustered, selflessly, untiringly.

For the children, there is no mistake that this trip was one to treasure dearly. A country that once they hardly knew is now their beloved Bulgaria. It would make me happy if something of Japan likewise remains with our Bulgarian visitors and our country now one they feel at home with.

I would like to express my gratitude for the support we had making this trip, from the EU-Japan Fest Japan Committee and operating chairman Mr. Tokura, Gina and the others on the Plovdiv 2019 executive committee, Yana and everyone with Detska Kitka, Manol, Julia, and all the student volunteers. My heartfelt wish is for all of you to be able to continue with such wonderful work.

音楽の持つ絶大な力

メイジャー 佐知子（所沢フィーニュ少年少女合唱団・指揮者）

所沢フィーニュ少年少女合唱団が国際青少年音楽祭に参加させて頂くのは、今回で３度目でした。

メンバーの半数が小学生という、色々な意味で不安だらけのスタートでしたが、想像以上の達成感と、大きな喜びを得られた遠征となり、このような機会を頂けたことを本当に嬉しく思っています。

大学卒業後、日本の音楽教育に疑問を持っていた私は、秘密を探るべく、ハンガリーへ渡りました。

その時に見た忘れられない光景…それは、子ども達が主体的に、心の底から音楽を楽しんでいる姿でした。音楽は勉強ではなく、競争でもなく、まずは楽しむものなんだ！という事を目の当たりにしたのです。ハンガリーでは、約８割の学校が音楽を教育の根底に置き、素晴らしい人間教育が行われています。音楽がこのように重要な役割を担っていることを羨ましく思ったと同時に、こういう音楽をやりたい！！と強く思ったのがフィーニュの始まりです。

創団12年目、子ども達の為に、もっと何か出来る事はないか？合唱団としてのビジョンを模索していた2010年のこと…EU・ジャパンフェスト日本委員会の古木事務局長様のお話しを聞く機会がありました。こんなに熱い想いを持っている方がいるのか！と驚き、また感激したのを覚えています。子どもに対する想い、文化や芸術の重要性、子どもと関わる私達大人が為すべきこと…そのお話しのすべてに共感し、今後の活動に意欲と希望が見えた、私にとっては大変嬉しい出会いでした。その後、2010年ハンガリー（ペーチ）、2014年ラトビア（リガ）と、国際青少年音楽祭に参加する機会を２度も頂き、徐々に合唱を通した国際交流は、フィーニュの柱となっていきました。

国際交流の際にいつも心がけている事として、まずは、その国の言葉でその国の歌を！です。今回、最終曲に用意した唯一の短いブルガリアの歌♪Лека нощ!（レカノシュ〜おやすみなさい）は、私達のプログラムの目玉でした。あの優しいメロディーが大好きで、実はフィーニュがもう何年もうたい続けてきた歌なのですが、本場ブルガリアで歌える日が来るなんて夢のようでした。コンサートの最後にお客様とともに声を合わせ、気持ちを合わせられた感動は、私達にとって忘れがたい思い出となりました。コンサートを終えた後の会場の温かい雰囲気からは、聴衆の皆様が日本語の歌も楽しんで聴いて下さっていたのが分かりました。言葉というのは人間が生きていく上で大切なコミュニケーション手段ですが、音楽には言葉以上の絶大な力があり、言葉では表現出来ないものを、人の心に伝えることができるのだと、改めて感じる事が出来ました。

もうひとつ、歌の練習以外に力を入れた事は、人としての感性を存分に発揮する事です。それは、時に勇気を出すことだったり、他者を思いやることだったり…近年、教えられる事や与えられる事に慣れてしまった子ども達に、自らが想像し行動する事を大切にしていくことで、この素晴らしい体験を特別なものにしてほしいと思ったからです。自分を見つめ直し、新たな発見が出来た子ども達…帰国後から今でもその姿勢が見られることに日々感動しています。

ホストファミリーの皆様には６日間、子ども達をまるで我が子のように受け入れて下さり、大変貴重な体験をさせて頂いた事に、感謝しております。毎日、目を輝かせて沢山の報告をしてくれる子ども達からは、ただただ楽しい！嬉しい！！という感情が、全身から溢れ出ておりました。人と人が、より良く関わるために、言葉の壁は問題にならないのだと感じる事が出来たと同時に、思うように通じなかった悔しさも多くの子ども達が感じた事でした。言語を学ぶ必要性を身を以て感じられた今回の経験は、子ども達の今後の言語学習を支える力となっていく事と思います。

デツカ・キトカ合唱団は、ヤナ先生のお人柄そのままの、明るく自然体で、とても素敵な合唱団でした。リズミカルな曲も巧みに歌いこなし、さすが変拍子の国の子ども達！！と感心致しました。体中から湧き出る楽しいオーラをまとった歌声からは、音楽の喜びと幸せが、会場いっぱいに伝わってきました。ホスト家庭でも、お父さんがギターを弾いてくれたり、お母さんが歌を歌ってくれたり、ブルガリアの舞踊を教わったり…と、音楽を通した交流が沢山あったようです。ブルガリアという国は、日本よりもずっとずっと音楽が自然な行為であり生活の一部なのだなぁ〜と、羨ましく感じました。大らかで温かい人柄の基には、きっと音楽があるのですね！

社会も人間も疲れていると感じる日本には、もっと音楽の力が必要だと思います。音楽は癒しだとか療法だとかいう前に、人間として幸せに生きていくための手段として位置付けられれば、もっとみんなが元気になるのでは…なんて思ってしまいました。

来年2020年は東京オリンピックがありますが、世界を見渡すと日々悲しいニュースが飛び込んで来ています。国や人種、宗教も超えて、世界中の人々が歩み寄るには、そこで争う代わりに温かい歌声の響き合いが生まれれば気持ちもささくれないで済むのに…と、本気で考えます。音楽で世界平和を！！という、少々大き過ぎる夢ですが、音楽にはそのぐらい偉大な力があると思っています。

私と想いを共に支えてくれる仲間達、素晴らしいフィーニュの子ども達、いつも惜しみない応援を下さる保護者応援団の皆様とともに、これからも焦らず、欲張らず、でも休まずに、ずっと歌い続けていきたいと思います。

子ども達にとって、大切な宝物になったに違いない今回の旅…あまり知らないブルガリアという国が、今は大好きな国になりました。同じように、ブルガリアの方々の中にも何かを残し、日本がより身近な国に感じられていたら嬉しいです。

今回の遠征を支援して下さったEU・ジャパンフェスト日本委員会及び十倉実行委員長、ギナさんとプロヴディフ2019の実行委員の皆さん、ヤナ先生はじめデツカ・キトカ合唱団の皆さん、マノルさん、ジュリアさん、ボランティアの学生さん達、ご尽力頂いた全ての皆さまに感謝申し上げます。

また、このような素晴らしい活動が今後も継続されていく事を、心より願っております。

The Joys of Children Growing Up

Reiko Hara (Conductor, San-in Boys and Girls Choir Little Phoenix)

It was just before we held our ceremony for graduating choir members on March 9 that Mr. Kogi from EU-Japan Fest phoned. “I’m in Bulgaria,” he said. Could his timing be any better, with the children and parents all there? The conversation moved easily. It would be difficult parting ways with the graduates, but now here was a new path for us to take. I was truly grateful.

Two weeks later Mr. Kogi came to Yonago and briefed the parents. We were all grateful for his concern for the children.

Thanks to his efforts, discussions went quickly. Every one of the full choir members and juniors replied immediately. And with enthusiasm: “Okay! We’re all going!” Later we learned that we would be joined by the Tokorozawa Fény choir, forty of us altogether. I fretted about how to make the cut. As much as I wanted to take everybody on the trip, it was also important to be patient. So long as we did our best, other chances would come along. All right, then: Let’s sing.

It began with traveling to Bulgaria for consultations. This was something that Ms. Watanabe had handled in the past, but this time it was myself and Ms. Kumiko Hirabayashi making the trip. Kumiko is a Little Phoenix veteran, performing overseas and around Japan with the group since she was a child. I would never be able to keep the choir going by myself, and she has always been a help looking after the younger ones in ways like this. It is thanks to her that Little Phoenix has been able to live up to its namesake.

The two of us arrived in Bulgaria, and I had my translation device ready because I don’t know any English at all. Now what’s that? Kumiko had the very same translation unit. This was something of a relief. But, when I went to use it . . . I’d forgotten how it works. Never able to use them, all we ever had was smiles. And at our meetings all we did was nod.

We then attended a practice session of the Detska Kitka Choir. Such unaffected voices they had, the sound of angels, with a sweet touch, or so we thought, and then the rhythm kicked in and they launched into a powerful song. They went on to practice “Furusato” – the one we would sing together – for us. Despite it being only a few days before that I had sent them the sheet music, they already had it down well. Kumiko taught them the Japanese, and I was allowed to conduct. One time through and they had it down pat. Their Japanese was so clear and their voices so gentle that I had goosebumps myself. A composition of Tottori native Mr. Teiichi Okano, “Furusato” is one song very dear to us. The title refers to one’s childhood home, and we think of the old days when we sing this song about where we come from. Detska Kitka conveyed to us clearly how they wished someday to raise a banner in their hometowns. And as the “Song of Plovdiv” was also a song of home, we looked forward to our joint performance.

It worked out that Bulgarian Ambassador H. E. Mr. Borislav Kostov and his wife would visit Tottori in June. They called on the prefecture governor and the mayor, then spoke to us about Bulgaria for an hour. The venue was hand-built by the parents, and full of origami and such roses. The children welcomed them with great pleasure. We performed a welcoming song and heard, eyes shining, about Bulgaria. Everyone who came to hear the ambassador speak was delighted. At the end of the month Yana Deliradeva came to visit from Bulgaria and conducted “Song of Plovdiv” for us. We practiced hard to vocalize the sounds that don’t exist in Japanese.

At last the day was approaching when we would set out, and Bulgaria was on vacation. Some of the children were unable to make contact with their host families, and we were somewhat unsettled. I could say, “It’s okay, don’t worry,” but how would I feel as a parent? Two days to go, and what was the name of our hotel in Sofia? Well now, let’s see . . . Happy-go-lucky me, I was in a fluster at the last minute. But the kids said, “It’s all right! Things will work out,” and I was grateful for it.

The morning of our departure two emails arrived. The day before two children had gone to hospital with fever, but now they were fine. With one, it was a teething fever so that was all right. I thought how the children were pushing themselves by attending school right through the day before we left. It worried me, but I left the decision up to the two accompanying mothers and the nurses. One child ran a fever after our arrival in Sofia, and once we reached Plovdiv someone with the secretariat locally took tremendous care of her. Thanks to this help, she was able to join us for our main performance and also made it to her homestay, even if for just two days. The other child’s fever went down, and she was all smiles! Her first time, so it must have been a teething fever after all.

In Plovdiv the Detska Kitka Choir welcomed us with song, we met the host families, and as one by one they took the children home I wondered whether things would be all right with a strange child in the house. On this trip the children would be spending a great deal of time with their host families, and I wouldn’t be seeing the kids except at rehearsals and performances. When they met, the host families greeted the children with hugs and joy. They all seemed so happy. If they always hug them it’ll be fine . . . that was the thought I kept to myself.

On September 3 we visited a facility for the visually disabled. We always say that we would be happy if our music can soothe people even only a little bit, and they said, How about us? How the children would express themselves to listeners who do not understand the language of the lyrics became something to look forward to. They crowded so much into the room that the children had hardly anywhere to stand. At the last second I asked Tomoe Miyamoto to introduce the group and the songs. She said, “Okay, I’ll try. Can I ask help from Tomoka?” Thank you, both of you, Ms. Moe Miyamoto and Ms. Tomoka Inada. We prayed for everyone’s good health, passed out origami cranes and started conversations. When everyone turned into a wallflower in performance, five came forward to do their best using fans. When we were done, they were all very pleased and presented the children with handmade souvenirs.

And then on to our main show. The children had to put up with a lot because I don’t know English. I could never keep track of the schedule, and we were always cooling our heels somewhere. My inexperience also affected the children, and before our main concert some children were looking at their feet in tears. “I can’t sing feeling like this,” they said. “No, no,” I said. “If we just do our best, it’ll be fine. We’ve come this far so let’s do it the way we always have.” They thought better of it and we managed to perform as usual. The applause when we finished gave our hearts joy, and I smiled in relief.

On September 23 we held a concert reporting back to all our supporters. It gave one a sense of how the children had grown, and how the parents had grown. “It got so quiet,” said one. “They work hard, don’t they?” said another, and “It was worth making the effort to get here,” said another. And so our supporters grew in number.

In closing, I would like to say thank you to everyone at EU-Japan Fest Japan Committee who gave us this wonderful opportunity and did so much to help us. Thank you also to Tokorozawa Fény, Yana, and everyone at the EU-Japan Fest. I am grateful to Ms. Yoshie Watanabe for all the preparations she made for us, to the choir members who have made such big strides, and to all the parents who are our biggest supporters.

We look forward to meeting again next March. Thank you.

子供達の成長を楽しみに

原 礼子（山陰少年少女合唱団リトルフェニックス・指揮者）

3月９日卒団式の寸前にEU・ジャパンフェストの古木さんより「今ブルガリアです」と電話を頂きました。何というタイミングでしょう、子供達、保護者が集まる時。話が進め易い。卒団生との別れが悲しい時、でもその先に、新しい出発点が目の前に。本当に有り難いことでした。

古木さんは２週間後には米子に来て下さり、保護者の皆様に説明等して下さいました。皆、古木さんの子供達への思いに感謝しました。

お陰様で、話が早い。団員、ジュニア、全員、即返事あり。「よし、全員で行こう！！」と意気込みました。その後、所沢フィーニュさんと一緒と分かり、合わせて40名と聞きました。どこで、線を引こうと悩みました。皆連れて行きたいのは山々だが、我慢することも大切。一生懸命頑張れば、又チャンスが来る、と。さあ、歌おう。

まず、ブルガリアに打ち合わせに行く事から始まりました。今までは渡邉先生が行っていましたが、今回は私と平林久美子ちゃんと行く事になりました。久美子ちゃんは当合唱団のOGで、子供のころからずっと一緒に、海外他コンサートをしてきました。合唱団、私一人では続けられませんが、こうしてずっと後輩達の世話をしてくれています。お陰様で、リトルフェニックス「小さな不死鳥」続けることが出来ました。

二人でブルガリアに着きましたが、私は英語も全く分からず、翻訳機を買って準備しました。あれ？久美子ちゃんも同じ翻訳機！ちょっと安心しました。が、いざ使おうと思ったら…。使い方も忘れてしまい…。一度も使えずニコニコのみ。打ち合わせもうなずくのみ。

そして、デツカ・キトカ合唱団の練習を聞かせて頂きました。とっても素直な声、天使の声で、心地良いと思いきや、リズムが入り、力強い歌に。更に、合同で歌う「ふるさと」の練習もさせて頂きました。数日前に楽譜を送ったにも関わらず、しっかり練習出来ていました。日本語を久美子ちゃんが教え、私が指揮をさせて頂きました。一回でバッチリでした。私自身、あまりにも日本語がきれいで、声も柔らかく、鳥肌が立ちました。「ふるさと」は鳥取県出身の岡野貞一作曲で、私達はとっても大切にしている歌です。昔を思いながら故郷を歌う。いつの日にか故郷に錦を飾るという気持ち、とっても伝わりました。又、「プロヴディフの歌」は同じく故郷の歌ということで、合同演奏が楽しみになりました。

６月にはブルガリア大使ボリスラフ・コストフご夫妻が来県して下さる事になりました。県知事、市長の表敬、そして、ブルガリアについて１時間の講演をして頂きました。保護者手作りの会場…。折紙等のバラがいっぱい。子供達も大喜びでお迎えしました。歓迎の演奏をし、講演に目を輝かせながら聞き入っていました。講演を聞きに来て下さった皆様もとっても喜んで下さいました。又、月末には、ブルガリアからヤナ先生に米子に来て頂き、「プロヴディフの歌」を指導して頂きました。日本語にはない発音、一生懸命練習しました。

いよいよ私達が出発する日が近付きましたが、ブルガリアはバカンス中とのこと。ホストファミリーとの連絡が取れない子もいて、ちょっと不安。「大丈夫だよ、安心して」と言っても、親の気持ちになったらどうかな？２日前に、ソフィアで泊まるホテルの名前は？そうだよなぁー、のんきな私でしたが、ギリギリになってちょっと慌てました。でも、子供達「大丈夫！何とでもなる…」と、有り難い。

出発の朝、二人からメールが入り、前日ちょっと熱があり病院に行ったら大丈夫との事。ひとりは自分で知恵熱だから大丈夫。前日まで子供達は学校に行き、無理をしていたんだと思いました。心配でしたが、付き添いのお母さん二人共看護師、判断を任せました。ひとりはソフィアに着いてから熱が上り、プロヴディフに着いてから、現地事務局の方に大変お世話になりました。お陰様で、本番コンサートには参加でき、２日間でしたがホームステイも出来ました。一人は、熱も下がり、ニッコリ！！初めての経験、やっぱり知恵熱だったね。

プロヴディフについて、デツカキトカ合唱団の歌声で歓迎して頂き、ホストファミリーの皆様との出会い、次々と帰っていく後姿を見送り、初めての子大丈夫かな？今回はホストファミリーと過ごす時間が多く、リハ・本番以外は子供達と過ごすことはありませんでした。出会った時には子供達とハグをして喜び合いました。皆、楽しそうです。いつもハグしてくれれば良いのに…と内心思う程でした。

９月３日には視覚障害者施設に伺わせて頂きました。常々、私達の歌声で皆様に少しでも心を癒してもらえれば嬉しい、その為に私達は？と言ってきました。さあ、子供達、言葉の通じない歌をどう表現するのだろう？と楽しみになりました。部屋いっぱいに集まって頂き、子供達の立つスペースもなくなってしまう程でした。直前でしたが、宮本萌ちゃんに、団・曲の紹介をお願いしたら「ん〜！やってみます。灯華ちゃんと相談しても良いですか？」稲田灯華ちゃん、二人に感謝。皆様の健康を祈り、折鶴を配り、交流も始まり、そして、演奏も、皆壁の花となり、扇子を使う時は５人のメンバーで頑張りました。終わったら、とっても喜んで頂き、子供達に手作りのお守りをプレゼントして下さいました。

そして、メインコンサート。私は英語が分からない為、子供達に大変迷惑をかけてしまいました。スケジュールの確認が出来ず、常に待ちぼうけ。又、私の未熟さで子供達にも影響があり、本番前、皆下を向いてしまい、涙ぐむ子も。「こんな気持ちで歌えない」と。「いやいや、私達は、私達なりにすれば良い。ここまで来たのだから今まで通りやろう」思い直して、普段通り演奏出来ました。終わってからの拍手喝采を心から喜び、笑顔になって安心しました。

９月23日には、応援をして下さった皆様に報告演奏会を開催しました。子供達の成長、保護者の成長を感じる機会でした。来て下さった方々「じーんときた」「皆頑張ってるネ」「遠くから来た甲斐があった」等、又応援者が増えました。

最後になりましたが、素晴らしいチャンスを下さり、色々とお世話頂きましたEU・ジャパンフェストの皆様ありがとうございました。又、所沢フィーニュの皆様、ヤナ先生、事務局の皆様、ありがとうございました。そして、色々と準備をしてくれた渡邉芳恵先生、ひと回りふた回り大きくなった団員、一番の応援者保護者の皆様に感謝しています。

来年の３月再会できるのを楽しみにしています。ありがとう。

Continuous and Preparation Program

継続・準備・助走プログラム

Short film production “ÆRA”

短編映画制作プロジェクト “ÆRA”

Animation depicting Earth’s future produced amidst natural beauty of Otsuki

Aarhus 2017 led to numerous ongoing collaborations with Japanese partners by The Animation Workshop (TAW), the national educational institution for animation based in Viborg outside Aarhus, Denmark. One such effort was the six-week residency by Danish and Japanese animators Kristina Stengaard and Moe Koyano for joint production work on the story and animation of their short film “ÆRA” amidst the natural beauty of the Kochi prefecture town of Otsuki. Their host was the Anime no Iroha organization run by Mayuko Masaki, who herself has residency experience with TAW.

To produce their film depicting a future Earth where life forms are on the verge of extinction, they found workspace at the Kuroshio Biological Research Institute in Otsuki. Drawing much inspiration from scientific lectures on the curious life forms called jellyfish by researchers they met there, the two artists constructed a magnificent fictional world.

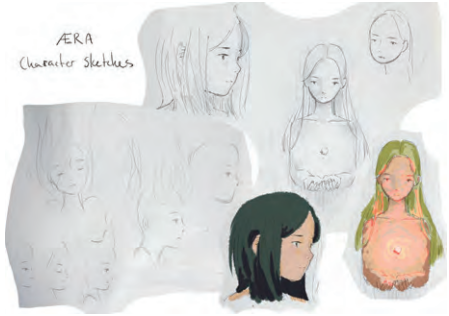
During their time in Otsuki they also offered workshops for local people to learn about basic animation character design and story construction, as well as presentations on the short film under production. The six workshops offered proved tremendously popular, with 50 participants in all. The residency now complete, the short film is moving gradually through preparations for release.

大月の大自然を見つめて。未来の地球を描くアニメーションの滞在制作

デンマーク・オーフス近郊ヴィボーに拠点を置くアニメーションの国立教育機関The Animation Workshop（TAW）ではオーフス2017をきっかけに、日本との多くの協働プログラムが継続しています。その一環として、両国のアニメーションアーティスト、クリスティーナ・ステンガード氏と小谷野萌氏が、ショートフィルム「ÆRA（時代）」のストーリーとアニメーションの共同創作のため、自然豊かな高知県大月町にて6週間の滞在制作を行いました。受け入れは、自身もTAWに滞在経験のある間崎真由子氏が主宰する「あにめのいろは」。

地上のいきものが絶滅に瀕する未来の地球を描く本フィルムの制作にあたり、大月市内の黒潮生物研究所内に制作スペースを確保。そこで出会った研究者によるクラゲの不思議な生態についての科学的レクチャーから、2人のアーティストは多大なるインスピレーションを得て、素晴らしい作品世界を構築することができました。

また、滞在中、彼らは地元市民のために基本的なアニメーションのキャラクターデザインやストーリー構築について学ぶワークショップを開催しつつ、制作中のショートフィルムについてのプレゼンテーションも実施。計6回のワークショップには50名が参加し、大好評を得ました。今回の滞在制作を経て、本ショートフィルムは公開に向けての準備が着々と進められています。



©Kristina Stengaard、Moe Koyano

Date / Venue

18 Mar.~3 May 2019
Otsuki-town, Kochi

Artist

Moe Koyano
Kristina Stengaard

日程 / 開催地

2019年3月18日～5月3日
高知県、大月町

アーティスト

小谷野萌
クリスティーナ・ステンガード

CONTACT

The Animation Workshop, VIA UC
taw@via.dk
Ms Kristina Stengaard (The Animation Workshop)
kristinastengaard@gmail.com

■Related Program

1) Sunday Animation Workshop
Date: 24 Mar. 2019
Venue: Otsuki School (Otsuki-town, Kochi)
Participant: Youth and adults from the community

2) Sunday Animation Workshop
Date: 31 Mar. 2019
Venue: Otsuki School (Otsuki-town, Kochi)
Participant: Youth and adults from the community

3) Open Air Workshop
Date: 21 Apr. 2019
Venue: Otsuki Road Station / Sunday Market (Otsuki-town, Kochi)
Participant: Youth and adults from the community

4) Golden Week Animation Workshop pt. 1
Date: 29~30 Apr. 2019
Venue: Otsuki Community Center (Otsuki-town, Kochi)
Participant: Youth and adults from the community

5) Golden Week Animation Workshop pt. 2
Date: 2~3 May 2019
Venue: Otsuki Community Center (Otsuki-town, Kochi)
Participant: Youth and adults from the community

■関連プログラム

1）日曜アニメーションワークショップ
日程：2019年3月24日
会場：大月小学校（高知県、大月町）
参加者：地元住民

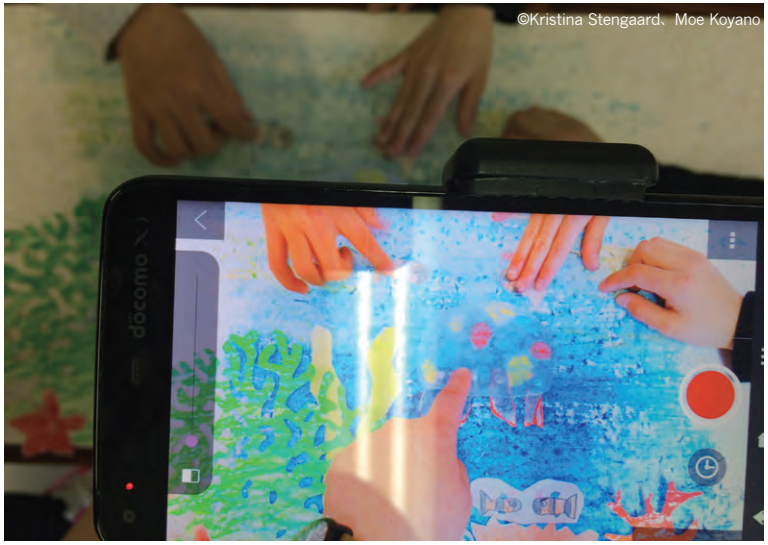
2）日曜アニメーションワークショップ
日程：2019年3月31日
会場：大月小学校（高知県、大月町）
参加者：地元住民

3）屋外ワークショップ
日程：2019年4月21日
会場：大月町道の駅・日曜市場（高知県、大月町）
参加者：地元住民

4）ゴールデンウィークアニメーションワークショップ パート1
日程：2019年4月29日～30日
会場：大月町公民館（高知県、大月町）
参加者：地元住民

5）ゴールデンウィークアニメーションワークショップ パート2
日程：2019年5月2日～3日
会場：大月町公民館（高知県、大月町）
参加者：地元住民

©Kristina Stengaard、Moe Koyano


©Kristina Stengaard、Moe Koyano

©Kristina Stengaard、Moe Koyano

Experience in Otsuki: ÆRA short film development

Kristina Stengaard (Artist, The Animation Workshop)

It is my pleasure to share with you my report of my Artist Residency in Otsuki-Cho in Shikoku. In this essay I will share my thoughts on my experience and what I worked on during the six week residency. I will firstly present the short film development part, which was my main pursuit and goal there, and then will share the experience of the workshops we worked on in collaboration with Anime no Iroha.

I was the first animation filmmaker to come to the Anime no Iroha residency to work on animation project in the early pre-production phase in Otsuki. In general, the ÆRA project aims to create a poetic short film about life on planet Earth, inspired by science, but explored with poetry. The short film mixes science fiction and poetic art film genres with a main focus on mass extinction events in keeping with a human impact theme. The film is expected to be approximately 15 minutes long with a melancholic tone.

During the residency, I have developed the pre-production of the film together with an animation artist, Moe Koyano from Tokyo, who has assisted and guided in achieving the desired unique and appealing design, creating an art style that would speak to audiences across the world. Together with Moe Koyano we have been working on story development, concept art, image boards and animation tests. We have had a lot of space to work in, and have collaborated well in the creation of art. I have also been working on the storyboard and the framework that I wish to communicate with this film.

The "ÆRA" is a climate based fictional film, set in a future where biodiversity is gone and very little life remains on earth. The film takes place in the ocean, where the last human on earth will meet a creature who has existed since the dawn of times. As the last human on Earth is faced with an ancient ancestor, she is offered a new and bigger perspective on the now passed era of humans. The film have the intent to engage a young audience, both teenagers and young adults, hopefully sparking some thoughts about our planet and the role of humans in the history and future of the Earth.

The working spaces were based in a marine institute, where we had an amazing opportunities to gather scientific knowledge about jellyfish. It was a great source of inspiration to have a jellyfish specialist around. Dr. Sho Toshino, who has shared so many things from the odd lives of jellyfish - its history, biology, development, different species etc. We had an amazing experience during the Golden Week, where Dr. Sho Toshino did a 30-minute presentation on jellyfish, and afterwards the participants did character design and animation inspired by his talk.

We had both kids and grown-ups participating in the workshops. In total, six workshops were held: two of them in March and April and four during Golden Week, the 29th, 30th of April, 2nd and 3rd of May. All workshops were free to participate in and everyone was welcome. In total approximately 50 people participated in the workshops - afterwards we have received very positive and supportive reviews.

During the workshops, we focused on basic animation, character design and storytelling, and also we had a chance to present the development of the short film ÆRA as a learning exercise. In the exhibition we prepared a presentation on the animation production pipeline from idea to finished product, showing where in the process we were with the film development. The poem for the film was translated into Japanese and presented at the exhibition as well. It was an amazing experience which helped to merge two completely different worlds – with scientific researchers meeting deeply creative animators and both groups learning from each other.

All in all, it was an amazing experience – I have developed and gathered a lot knowledge which was applied in the film pre-production. I have developed a great deal of material for the short film and will continue working on the pitch package for the furtherance of the project.

I hope a lot of other artists will get the chance to come to Otsuki and find the peace I did to dive into the development of their projects. I am very happy that I got this opportunity!

大月での体験：短編映画「ÆRA（エラ）」の制作発展

クリスティーナ・ステンガード（アニメーション・ワークショップ所属アーティスト）

四国の大月町で行った滞在制作について皆さんにご報告できることを喜ばしく感じています。このエッセイでは、６週間にわたる滞在制作で私が得た経験や実施した取り組みについての感想を述べたいと思います。まず、私にとって現地での主な探究課題であり目標であった短編映画の制作発展段階について述べ、さらに「あにめのいろは」と協働し開催したワークショップでの体験についてお話ししたいと思います。

私は、大月で行われたアニメーションプロジェクトのプリプロダクションの初期段階に取り組むため、あにめのいろはでの滞在制作活動に到着した最初のアニメーション作家でした。「ÆRA（エラ）」は、要約して言うならば、科学から得た発想を詩にのせて探索する、地球上の生命を詩情豊かに物語った短編映画の制作を目的としたプロジェクトです。この短編作品は、人為的影響をテーマに大量絶滅の事態に主な焦点を当て、サイエンス・フィクションと詩的なアート映画のジャンルの融合を図っています。映画は、哀感漂う約15分の作品となる見込みです。

私はこの滞在制作で、東京出身のアニメーション作家、小谷野萌さんと共同でこの映画のプリプロダクションを展開しました。小谷野さんは、求められていた独特で魅力あるデザインを実現させ、世界各国の観客に語りかける画風を創り上げるうえで、ご協力、ご指導くださいました。小谷野萌さんとともに、私達は物語のシナリオ、コンセプトアート、イメージボード、アニメーションテストの作成に取り組みました。広々とした作業スペースをご用意いただき、私達は美術制作において良好な協力関係を結ぶことができました。また私は、この映画で伝えたい内容を盛り込んだ絵コンテとレイアウトを手がけました。

「ÆRA」は、気候をベースにしたフィクション映画で、生物多様性が失われ、地球上に実にわずかな生命しか残存しない未来が舞台となっています。この作品は海中で繰り広げられ、地球上で最後の人間が太古の昔から存続する生物に遭遇します。地球最後の人間が古代の祖先に直面したことをきっかけに、その人間である彼女に、今や過ぎ去った人類の時代に向けた真新しいより壮大な視点がもたらされます。この映画には、ティーンエイジャーや青年といった若年層の観客に関わりを持ってもらう意図が込められており、我々の地球そして地球の歴史と未来における人類の役割についての活発な意見が生み出されるきっかけになることを望んでいます。

海洋研究機関に制作スペースが置かれたことで、私達はクラゲに関する科学的知識を収集する絶好の機会に恵まれました。クラゲの専門家が身近にいたことが、多大なインスピレーションの源となりました。戸篠祥博士は、クラゲの不思議な生態から、歴史、生物学、進化、異なる種類に至るまで、多くの事柄についてお話しくださいました。ゴールデンウィーク期間中には、戸篠祥博士がクラゲに関する30分間のプレゼンテーションを行い、引き続いてそのお話に刺激を受けた参加者達がキャラクターデザインとアニメーションの制作に取り組むという素晴らしい体験をさせていただきました。

ワークショップでは、子供と大人の両方の参加がありました。３月と４月に２回、ゴールデンウィーク中に４月29日、30日、５月２日、３日の４回、計６回のワークショップが開催されました。ワークショップはすべて参加無料で、誰もが歓迎されました。合計およそ50名が当ワークショップに参加し、終了後には大変好評で励みになる感想をいただきました。

これらのワークショップでは、基礎的なアニメーションとキャラクターデザインと物語制作に重点を置く傍らで、私達は学びの課程の一環として短編映画「ÆRA」の発展の流れを紹介する機会をいただきました。この展覧会では、構想から完成作品までのアニメーション制作パイプラインをプレゼンテーションにまとめ、映画の制作工程のなかで私達が取り組んでいたプロセスの段階を示す展示を行いました。また映画に使用される詩が日本語に翻訳され、こちらも本展で披露されました。科学研究者と底抜けに創造性豊かなアニメーターが出会い、双方のグループが互いに学び合うことで、全く異なるふたつの世界の融合を導いた、目覚ましい経験となりました。

総じて素晴らしい経験といえました。私は大いに知見を広げ、集積することができ、それは映画のプリプロダクションで活かされました。この短編映画のためにかなりたくさんの素材を創り上げることができましたので、当プロジェクトの推進に向けて、ピッチ資料の作成に引き続き取り組んでいきたいと思います。

たくさんの他のアーティストが大月を訪れるチャンスを得て、私が感じた安らぎを見出し、各自のプロジェクトの発展に打ち込めるよう願っています。この機会をいただき、私はとても幸せです！

Lungomare: site specific art installation

Lungomare：サイトスペシフィック・インスタレーション

©RIJEKA 2020 LLC
©Tanja Kanazir

Site-specific installation on coastal road using local materials

Lungomare – meaning "coastal road" – is one of the flagship projects of Rijeka 2020. Overseen by the Czech curator, Lungomare involves the installation of eleven contemporary art works at ten coastal locations in the Kvarner region in coastal communities and areas. Japanese artist Harumi Yukutake installed work in Kapić Park in the village of Lopar on Rab island, a sightseeing destination outside Rijeka. In order to produce work that would please both local residents and visiting tourists in the form of installations that reflect local community identity and culture, Yukutake engaged in discussions with organizers, the project curator and local artists. Design is underway of her work for Kapić Park employing the stone and sand of Lopar for completion in 2020.

現地の素材を使った海岸通りのサイトスペシフィック・インタスレーション

海岸通を意味する"Lungomare"は、欧州文化首都リエカ2020のフラッグシップ・プログラムの１つ。チェコ人のキュレーターのもとに、11の現代アート作品がクヴァルネル地方の10箇所の海岸沿いの地域・コミュニティに設置されます。日本人アーティストの行武治美氏は、リエカ近郊のラブ島の観光地、ロパール村のカピッチ公園に作品を設置します。地元コミュニティのアイデンティティと文化を反映したインスタレーション作品を各地に設置し、地元の人々と観光客の両方を魅了する作品を制作するため、行武氏は２度にわたって現地を視察し、オーガナイザーやプロジェクトのキュレーター、そして地元アーティストとの話し合いを進めました。ロパール村の石と砂を用いることとなったカピッチ公園への作品は2020年の完成に向けてデザイン設計が進行中です。

Date / Venue

18~23 Feb. / 27 Apr. ~ 5 May 2019
Island of Rab, Lopar (Rijeka, Croatia)

Artist

Harumi Yukutake

日程 / 会場

2019年2月18日～23日／4月27日～5月5日
ラブ島ロパール（クロアチア、リエカ）

アーティスト

行武治美

■Related Program

Artist talk

Date: 30 Apr. 2019
Venue: Island of Rab, Lopar (Rieka, Croatia)
Participant: Harumi Yukutake
Staff: Iva Kelentrić, Kristina Barišić, Marta Glažar

■関連プログラム

アーティスト・トーク

日程：2019年4月30日
会場：ラブ島ロパール（クロアチア、リエカ）
参加者：行武治美
スタッフ：Iva Kelentrić, Kristina Barišić, Marta Glažar

CONTACT

Ms Iva Kelentrić (RIJEKA 2020 LLC)
iva.kelentric@rijeka2020.eu
Ms Harumi Yukutake
harumi@yukutake.net

©RIJEKA 2020 LLC
©Tanja Kanazir

©RIJEKA 2020 LLC
©Tanja Kanazir

©RIJEKA 2020 LLC
©Tanja Kanazir

Japanese artist Harumi Yukutake revitalises the park Kapić in Lopar on island Rab

Kristina Barišić (Programme Coordinator – Lungomare Art, RIJEKA 2020 LLC)

Lungomare Art is a Rijeka 2020 European Capital of Culture flagship programme. As part of this flagship, eleven permanent artworks will be installed in Rijeka and its surrounding area, more specifically at ten locations across the Kvarner region. The artworks, installations and sculptures uniformly deal with the specificities of the locations where they are being installed.

The guiding principle was to concentrate on the issues that are important to the local population and that link the past to the present to some extent. The curator of the Lungomare Art programme is the renowned European curator, the Czech Michal Koleček, who selected acclaimed European, Croatian and global artists to create the sculptures and installations.

The programme concept is based on the idea that contemporary art should leave museum walls and reach out to local communities. All Lungomare Art installations will bring new and permanent value to places participating in the programme and will in addition form a new culture-and-arts route in the Kvarner region. Lungomare Art tells stories that you can't find in your run-of-the-mill tourist brochures and you may start exploring them from any location you wish.

The installations, created by world-renowned artists, designers and architects evoke traditions and stories that are important to local communities. In addition to their aesthetic value, these sculptures will also have a functional one following their transformation into new rest areas, playgrounds and areas for conversation and studying. The numerous partners of the Lungomare Art flagship were attracted to the project by the fact that it will increase the visibility and appeal of their towns and villages and that the artists' expression will allow them to tell their own interesting local stories, bring them to the attention of the cultural audience and visitors and become an identifiable and noticeable fixture on the cultural map of Europe.

One of the Lungomare Art locations is Lopar - a settlement on Rab Island, that just recently, in 2006, received the status of a municipality. Nature and the tourist industry have a significant effect on the settlement and everyday life there since it is a popular tourist destination, especially among families with children.

Rijeka 2020 European Capital of Culture and Lungomare Art curator Michal Koleček have invited the world-renowned Japanese artist Harumi Yukutake, that uses glass as a primary medium in her art, to create an art installation in Lopar. In the first half of this year, Harumi Yukutake visited Lopar twice. In both occasions she met with Lungomare programme team, the curator Michal Koleček, representatives of Municipality of Lopar, Conservation Department, the tourism sector and many members of the local community to understand the better local culture, issues and stories and expectations from the art installation. During her second visit, the artist also met with local artisans to discuss the use of local materials for the production phase.

Harumi Yukutake will create an intervention at Kapić park near the ferry port in Lopar by drawing inspiration from local materials, particularly stone and sand, which, according to oral tradition, used to be transported to Venice for making glass. This artistic approach will yield a sculpture that will become a permanent fixture at the park. The artist's work alludes to the specific quality of the local nature and scenery, as well as the social and economic development of the tourism industry in Lopar. It focuses on the creation of an architectural structure that will support the identity of the settlement and its cultural appeal.

– "The park where my installation will be displayed is currently vacant open space, although the location itself is quite beautiful. The colours of the sea and sky coalesce, with a striking white stone hill on the other side of the shore. Being a glass artist, I am quite impressed with the legend of how the sand from this area was used to make Venetian glass.

Various definition of 'art' exists in the world. What I think of art is a creation of a new balance of harmony and dissimilation, which provoke sensuous discernment without logical explanation. Every art has reason to be there, with a definite role, mentally or physically. It compensates for what is lacking in life in unconventional positive manners.

Then what kind of art is suited for Lopar's Park Kapić? In other words, what is there and what is not there for the park users? There are roughly two kinds of users here. One is the summer traveller. Undoubtedly Rab is a popular vacation destination where people come from around the world to enjoy the beautiful nature. Vacation is an act of escaping out from everyday life to enjoy extraordinary experiences. It is similar to what art can offer. For such tourists, it doesn't make sense to reconvert vacation experience by artwork. But rather enhancing what Lopar can offer becomes vivid artistic memories. The other major users are the residents. Beautiful tranquil scenery of Lopar is their norm. In contrary to the travellers, some kind of festivity may be looked for. Public art should fulfil such contradicting unseen expectations and provide a new feature throughout the year", Harumi Yukutake

This is the first time that Harumi Yukutake is working in Croatia. During her stay in Lopar she told us: "I have never travelled to countries such as Croatia, where I feel very safe. And best of all, this is a gorgeous country with a rich history and stunning nature. I feel right at home!"

The artist is currently finalizing the design for the art installation in Lopar that will be presented to the public in 2020 as part of the Rijeka 2020 European Capital of Culture programme.

日本人アーティスト行武治美、ラブ島ロパール地区カピッチ公園に新生命を吹き込む

クリスティーナ・バリシッチ（リエカ2020 Lungomare Artプログラム・コーディネーター）

Lungomare Artは、欧州文化首都リエカ2020のフラッグシップ・プログラムです。本フラッグシップのもとで、11もの常設インスタレーション作品がリエカおよび周辺地域、具体的にはクヴァルネル地方の10ヶ所に設置されます。これらのインスタレーションや彫刻は、一貫して、作品が置かれる場所の特殊性を扱った作品となります。

その基本方針として、地元住民にとって重要で、かつ多少なりとも過去と現在を結ぶ問題に重点が置かれます。Lungomare Artプログラムのキュレーターには、欧州が誇る著名なチェコ共和国出身のキュレーター、ミハル・コレチェク氏をお迎えし、欧州、クロアチア、さらには世界を舞台に絶賛を博すアーティスト達を選出していただきました。

本プログラムのコンセプトとして、現代美術とは、美術館の壁から飛び出し、地域コミュニティに入り込み働きかけるべきものという発想が根底にあります。Lungomare Artの全てのインスタレーション作品が、本プログラムに参加する場所に新しい永続的な価値を吹き込むとともに、クヴァルネル地方に新たな文化芸術ルートを形成します。Lungomare Artは、ありふれた観光案内のパンフレットからは見つけることのできない物語を伝え、どこでも好きな場所から物語の探索に出掛けることができます。

世界的に著名なアーティスト、デザイナー、建築家らが手掛けるこれらの作品は、地元コミュニティにとって大切な伝統や物語を呼び起こします。これらの彫刻は、それぞれの美学的価値に加えて、新たな休憩エリアや遊び場、会話や学びのためのエリアへと変容をもたらす機能的価値を備えたものとなります。Lungomare Artフラッグシップの多数の協賛団体にとって、本プロジェクトにより各団体の所在する町や村の認知度や訴求力が向上し、またアーティストの表現を通じて自分達の郷土の興味深い逸話が語られることで、文化に敏感な観客や観光客の注目を集め、その結果欧州の文化地図において認識可能かつ顕著な存在として定着する効果が見込めることが魅力となりました。

Lungomare Artの会場のひとつがラブ島にあるロパール地区という集落で、近年では2006年に自治体の地位を獲得しています。とりわけ子供連れの家族のあいだで人気の高い観光目的地であることから、自然と観光業がこの集落と日常生活に著しい影響をもたらしています。

欧州文化首都リエカ2020およびLungomare Artキュレーターであるミハル・コレチェク氏は、作品の主な表現手法にガラスを用いる、世界的に名高い行武治美氏を招聘し、ロパールでインスタレーション作品を制作して頂くことになりました。行武氏は、今年前半に2度ロパールを訪れました。その両方の訪問の機会に、行武氏はLungomareのプロジェクトチーム、キュレーターのミハル・コレチェク氏、ロパール地域自治区、環境保全局、観光業界の代表者のほか、地元コミュニティの多数の住民と面会し、現地の文化、問題、物語、インスタレーション作品に寄せる期待などについて理解を深めました。また2回目の訪問では、作家は地元の職人との会合し、制作段階に向けて使用する現地の素材について話し合いました。

行武氏は、ロパールのフェリー港に程近いカピッチ公園で、特に石や砂といった地元の素材から着想を得た、介入型の作品を制作します。口承によると、この地域の石や砂は、かつてガラス製造向けにヴェネチアへと運ばれていたといわれています。こうした芸術的アプローチにより、この公園に常置される彫刻が生み出されます。本作家が手掛ける作品は、地元の自然や景観、さらにロパールにおける観光産業の社会的・経済的発展といった地域固有の特質に触れるものとなります。作品づくりにおいて、集落のアイデンティティとその文化的魅力を後押しする建造物の創造に重点が置かれます。

『私のインスタレーション作品が展示される公園は、立地そのものは非常に美しいのですが、現在は閑散とした広場となっています。海と空の色彩が溶け合い、対岸にははっとするような白岩の丘が見渡せます。私はガラス作家として、この地域の砂がヴェネチアングラスに使われた様子を物語る伝承に大変感銘を受けました。

世の中には「芸術」という言葉の多様な定義が存在します。私が考える芸術とは、調和と異化の新たなバランスの創出であり、それが論理的説明を抜きにして感覚的な洞察を誘発するものを意味します。いかなる芸術にも存在理由があり、精神的ないしは物理的に明確な役割を帯びています。芸術は、斬新かつ肯定的な方法で、暮らしのなかに欠如しているものを補完しているのです。

それでは、ロパールのカピッチ公園にはどのような芸術が相応しいといえるのでしょうか。言い換えるならば、公園の利用者のために何があり何が欠けているのでしょうか。この公園では、おおまかに2種類の利用者に分けられます。そのひとつ目が夏季旅行者です。ラブ島は、その美しい自然を楽しみに世界各国から人々が集まる人気の休暇旅行目的地と言っても過言ではありません。休暇とは、非日常的体験を享受するために、日常生活から逃避する行為を意味します。これには芸術がもたらすものに相通じるところがあります。こうした旅行者にとって、休暇体験を芸術作品で再変換するのでは意味がありません。むしろロパールが秘める魅力をより高めることによって、鮮明な芸術的記憶をもたらすことができるのです。もうひとつの主な利用者が、住民です。ロパールの美しい静謐な風景が、住民達にとっての普段の佇まいです。旅行者とは対照的に、ある種の祝祭的要素が求められているといえるかもしれません。パブリックアートとは、こうした相反する目に見えない期待に応え、年間を通じて新たな特色を提示すべきものなのです。』
行武治美

今回が行武氏にとってクロアチアでの初めての制作となります。ロパール滞在中に、このように語ってくださいました。『私は、クロアチアのように、これほど安全と思える国を旅したことがありません。そして何といっても、ここは豊かな歴史と見事な自然に育まれた魅力溢れる美しい国です。私はすっかり居心地の良さを感じています！』

作家は現在、ロパールでのインスタレーション作品のデザインの仕上げに取り掛かっており、本作品は、欧州文化首都リエカ2020の公式プログラムの一環として、2020年に一般に披露されることになっています。

Buna Bunar -Platform where we learn the language of the forest

Buna Bunar－森の言葉を学ぶ場所

Maintaining a “happy forest”: Installation involving forest and water well

The site-specific project “Buna Bunar” at Rijeka 2020 entails a new musical installation in a forest outside Rijeka. Japanese artist Akiko Sato took part in this project named with a combination of the Japanese word for beech trees (buna) and the Croatian term for water wells (bunar). The village of Gornji Kuti, home to a library loved by the local people for 80 years, is located in Primorje--Gorski Kotar county. In interviews with the villagers, the artist conducted surveys of their customs and the environment encompassed by the beech forest. Her fieldwork complete, she then worked with a carpenter to install three public bookcases inside the forest. With a view to completing the work in 2020, the artist now continues her research in Japan.

「幸福な村」を継続させる、森と井戸にまつわるインスタレーション

リエカ近郊の森に、新たな音楽インスタレーションを設置する欧州文化首都リエカ2020のサイトスペシフィックプロジェクト「Buna Bunar」。日本のブナの木とクロアチア語で井戸を意味する「ブナー」を掛け合わせて名付けられた本プロジェクトには、日本人アーティストの佐藤亜希子氏が参加。80年にわたって村人に親しまれている図書室をもつゴルニィ・クティ村はプリモリェ＝ゴスルキ・コタル郡に位置しています。アーティストは村人とのインタビューにて彼らの習慣やブナの森に囲まれた環境などについて調査を実施。フィールドワーク後には、地元大工とともに森の中に３つの公共本棚を設置しました。現在は、2020年の作品の完成を目指して、アーティストは制作のために日本でのリサーチを継続しています。

©RIJEKA 2020 llc

Date / Venue

15 Apr. ~31 Dec. 2019
Gornji Kuti (Rijeka, Croatia)

Artist

Akiko Sato

日程 / 会場

2019年4月15日～ 12月31日
ゴルニィ・クティ（クロアチア、リエカ）

アーティスト

佐藤亜希子

■Related Program

Workshop for local community in form of an open studio

Date: 10 June 2019
Venue: Reading room of the village Gornji Kuti
Participant: Akiko Sato
Staff: Branka Cvjetičanin, Maja Pratengrazer, Ivana Pernat, Dunja Matić Benčić

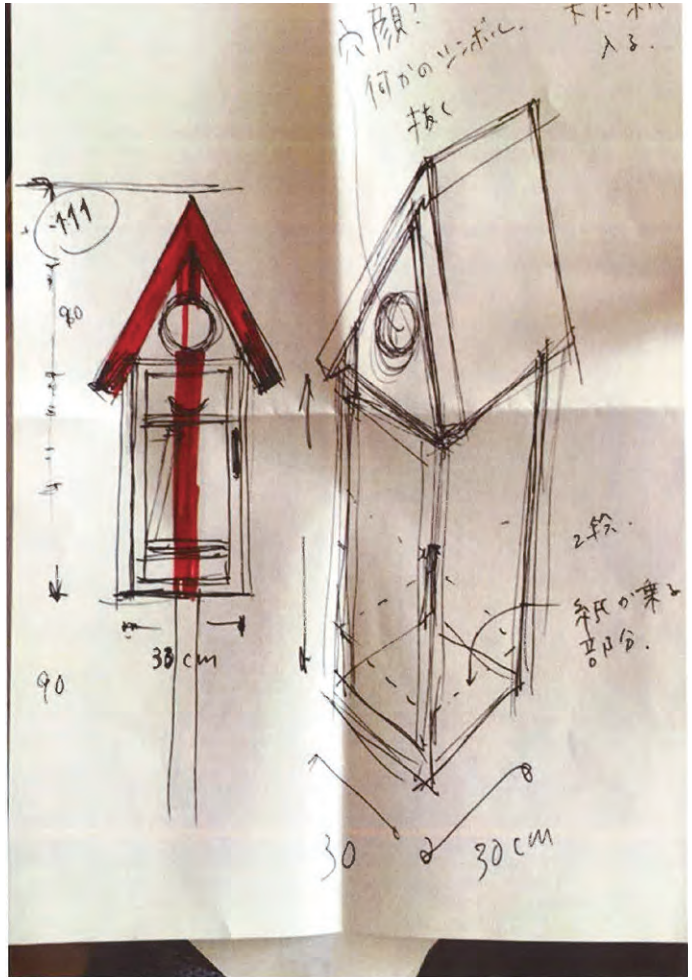
■関連プログラム

地元コミュニティのためのワークショップ

日程：2019年6月10日
会場：ゴルニィ・クティ村読書室
（クロアチア、リエカ）
参加者：佐藤亜希子
スタッフ：Branka Cvjetičanin, Maja Pratengrazer, Ivana Pernat, Dunja Matić Benčić

CONTACT

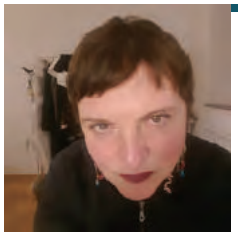
Ms Branka Cvjetičanin (RIJEKA 2020 llc)
branka.cvjeticanin@rijeka2020.eu
Ms Akiko Sato
satopin2@hotmail.com



©RIJEKA 2020 llc

©RIJEKA 2020 llc

©RIJEKA 2020 llc



Language of the forest by Akiko Sato

Branka Cvjetičanin (Programme Manager – 27 Neighbourhoods)

Rijeka 2020 – European Capital of Culture invited the Japanese artist Akiko Sato to develop an art project in the small village of Gornji Kuti (Municipality of Brod Moravice), located in the north of the Primorje-Gorski Kotar County.

Akiko Sato was born in Mie, Japan. She studied Living space design in Kuwasawa Design School, Tokyo, Japan, and holds BFA in Fine Arts from Cornish Collage of the Arts, via New York. At the moment, Akiko lives and works in Croatia. While in New York, she worked in numerous interdisciplinary, multicultural collaborations. Akiko now works on visual installations, some of the audio-visual works, many of them are site-specific and are often in collaboration with local communities. In her works, she values the process as an experimental social action, through the application of local description, traditional tales and culture.

The project Akiko Sato is developing in the Village of Gornji Kuti is part of the Rijeka 2020 European Capital of Culture programme, 27 Neighbourhoods flagship. The flagship 27 Neighbourhoods brings together neighbourhoods throughout Primorje-Gorski Kotar County and connects each of them with one neighbourhood from the 27 member countries of the European Union. 27 Neighbourhoods connects people of the islands, the coast, the hinterland, the highlands and from the city of Rijeka itself. This flagship offers many possibilities for the practice of exchange that is extending throughout Europe, in which informal networks of cultural activities are being created, which will also continue after 2020. The flagship 27 Neighbourhoods is creating a platform of cooperation and empowerment in local communities in remote urban and rural regions, and thus it is also doing the most important thing: it is developing good interpersonal relationships and creates an atmosphere of enjoying diversity.

Gornji Kuti, one of the 27 Neighbourhoods, is a small village of thirty or so inhabitants that holds a gem - a reading room founded in 1936, holding presently 9000 books. When the reading room was founded, Kuti was a happy village. And it still is a happy village, trying to revitalize its community by encouraging and creating content for children and young people through cultural activities.

Akiko Sato has visited the Village of Gornji Kuti various times in 2018 and 2019 for research purposes of her art project. She interviewed local villagers about their heritage, customs and the importance of the surrounding beech forest.

“I felt the interesting history of the village, the importance of education and care for the next generation, even the supporters from afar who had to leave the country were felt in the library of “happy house” books and documents of human history. I felt the power of life in the forest”, Akiko Sato, Gornji Kuti, 2019.

During her research, Akiko Sato invited several different specialists to Gornji Kuti: an instrument maker, an expert in hydrogeology and a forest expert, local craftsman and similar. She was eager to learn and interpret the natural phenomena associated with the beech forest, researching the interaction of living nature with atmospheric and ground water, enabling the complete team to contribute to the final concept of the artwork.

“The well in Gornji Kuti sums many of the aspect of their life and the nature, water falling from above to the village, and that being absorbed by the hills. Among the many wonderful places in Gornji Kuti, I specifically focus for this opportunity to the lower well, that the villagers built as a community work together. The well was built in 1926 and was used until the water pipes were brought to the village. This well is surrounded by the beech trees on a slope, as if they are like audience looking down on what is happening around the well. There is a tree, that seemed to be the oldest in the family, like a mother of the area. I am continuing to communicate with the mother tree through sketching it. Sketching is a process of observation for me”, Akiko Sato, Gornji Kuti, 2019.

The artwork by Akiko Sato will be in the form of an installation in space envisioned as an architectural structure that will not disturb the forest organism and roots and will offer the unique experience of learning the language of the forest and nature. The installation will be in a form of a musical instrument imbedded in the water well located in the beech forest surrounding the village of Gornji Kuti. Thus the project connects Croatian and Japanese cultures manifested in the project’s name - beech tree in Japanese is called “buna” and a water well in Croatian is called “bunar”.

During her stay in Gornji Kuti, conversing with the locals an idea emerged of creating bookshelves and locating them in the beech forest surrounding Gornji Kuti, so that the inhabitants, passers-by and tourist could borrow the books and enjoy them immersed in the sounds of the forest. Akiko designed the bookshelves in the shape of a pine tree, camouflaging in the forest, and a symbol of an arrow that represents our purpose and will, the direction towards the sun of the people of Gornji Kuti. Three bookshelves were produced by a local carpenter and located in the beech forest in July 2019.

Akiko is currently continuing her research in Japan. She is researching the history of how Japanese people played with the element of water to enrich their life experiences. Akiko is also researching the Japanese underground instrument Suikinkutsu which is made of clay and makes an echo sound triggered by the dripping of water. She intends to incorporate the idea into the site-specific installation in Gornji Kuti, inspired by the amount of rain (water) in the area, and to make a hybrid form of the instrument, incorporating Japanese and Croatian culture. Akiko is also conducting research in Tokoname (museum of well, research center, INAX live museum) and seeking knowledge related to the beech forest habitat at Shirakami Sanchi, one of the biggest untouched beech forests in the world, intangible heritage of UNESCO.

Based on the collected research and experience, Akiko will finalize the installation design that will be physically produced and presented to the public in 2020.

佐藤亜希子「言葉の森」

ブランカ・スヴィエチカニン（27 Neighbourhoodsプログラム・マネージャー）

欧州文化首都リエカ2020は、プリモリェ＝ゴルスキ・コタル郡北部ブロド・モラヴィツェ自治区に位置する小さな村ゴルニィ・クティでアートプロジェクトを展開するにあたり、日本人アーティスト佐藤亜希子氏をお招きしました。

佐藤亜希子氏は、三重県生まれ。東京の桑沢デザイン研究所で住空間デザインを学び、ニューヨーク生活を経て、コーニッシュ芸術大学美術学部の美術学士を取得しています。現在、クロアチアに居住し活動しています。ニューヨーク在住中は、多数の領域横断型異文化コラボレーションに従事していました。佐藤氏が昨今取り組んでいるのがヴィジュアルインスタレーション作品で、一部のオーディオヴィジュアル作品と多数のサイトスペシフィック作品を含み、地域コミュニティと協働で制作することもしばしばあります。作品づくりにおいて、地域にまつわる記述や昔話、文化を応用することを通じた実験的な社会活動としてのプロセスを大切にしています。

佐藤氏がゴルニィ・クティ村で展開する本プロジェクトは、欧州文化首都リエカ2020公式プログラムのフラッグシップ「27 Neighbourhoods」の一環として披露されることになっています。フラッグシップ「27 Neighbourhoods」は、プリモリェ＝ゴルスキ・コタル郡全域の地区をひとつにし、各地区と欧州連合加盟国27ヶ国の一地区をそれぞれ繋ぐプロジェクトです。「27 Neighbourhoods」は島嶼、臨海地、内陸地、山岳地、さらにはリエカ市そのものに住むの人々を結びます。本企画は、欧州全域に広がる交流の実践に秘められた数多の可能性を呈するもので、そこから形式にとらわれない文化活動のネットワークが生み出され、それは2020年以降も継続します。フラッグシップ「27 Neighbourhoods」は、辺境部、都市部、農村部の地域コミュニティにおける協働および啓発のためのプラットフォームを構築し、結果として、良好な人間同士の関係の発展と多様性を享受する環境づくりという、極めて重要な取り組みを担っていくのです。

「27 Neighbourhoods」のひとつであるゴルニィ・クティは、およそ30人の住民で成る小さな村で、1936年に創設された珠玉といえる図書室を有し、現在9000冊もの書籍が所蔵されています。この図書室が設立された当時、クティは幸せな村でした。そして今もなお幸福な村であり続け、文化的活動を通じて子供達や青少年を奨励し、内容の充実化を図ることにより、コミュニティの活性化に努めています。

佐藤氏は、2018年から2019年にかけて数回、本アートプロジェクトの視察目的でゴルニィ・クティ村を訪れました。伝統や風習、そして周辺のブナの森の重要性などについて、地域村民にインタビューを行いました。

「この村の興味深い歴史、教育の大切さと次世代を思い遣る心に触れ、『ハッピーハウス』の本や人物の歴史に関する文書を収めた図書室では、国を離れざるを得なかった遥か遠くの支援者の気配さえもが感じられました。私は森での暮らしに秘められた力を実感したのです。」
佐藤亜希子、2019年、ゴルニィ・クティにて。

視察のなかで、佐藤氏は、ゴルニィ・クティを拠点とする楽器職人、水文地質学の専門家、森林の専門家、地元の職人など、異なる専門家数名を招きました。彼女はブナの森に関連する自然現象について知り解釈することに意欲的で、生きた自然と大気中および地中の水の相互関係を探りながら、チーム全体で作品の最終コンセプトに寄与できるよう促しました。

「空から雨水が村に降り注ぎ、丘に浸み込んでいくことから、人々の暮らしと自然の多くの側面がゴルニィ・クティの井戸に集約されているといえます。今回の制作の機会に際して、ゴルニィ・クティの数ある素晴らしい場所のなかで、私は地域住民が協力し合って造った深井戸に特に注目しました。この井戸は1926年に造られ、水道管が村に導入されるまで使用されていたといいます。この井戸は坂に沿って並ぶブナの木に囲まれており、その木々があたかも観客が井戸の周りの出来事を覗き込んでいるかのように見えます。そこには一本の木があり、おそらくそれはこの樹木群のなかで最年長とみられ、いわばこの地域の母的存在といえます。私はスケッチを通じてその母なる木とのコミュニケーションを続けていきたいと思います。スケッチをすることは、私にとっての観察プロセスなのです。」
佐藤亜希子、2019年ゴルニィ・クティにて。

佐藤氏の作品は、森の生物や根の妨げとならず、かつ森と自然の言葉が学べるという独特な体験をもたらす建造物として構想された、空間インスタレーション作品という形態となる見込みです。本インスタレーション作品は、ゴルニィ・クティ村を囲むブナの森にある井戸の中に楽器を組み込む作りとなります。こうして本プロジェクトは、クロアチアと日本の文化をひとつに結び、その繋がりは、「beech tree」は日本語で「ブナ」で、クロアチアで「井戸」は「ブナー」と呼ばれていることから、そのプロジェクト名に顕著に表れています。

滞在中、地元住民との話し合いのなかで、本棚を作ってゴルニィ・クティを覆い囲むブナの森に設置することで、住民や通行人、旅人が本を借り、森の音に浸りながら楽しめるのではないか、というアイディアが浮上しました。亜希子氏は、森の風景に溶け込む松の木の形の本棚をデザインし、私達が掲げる目的と意思の象徴といえる矢印が、ゴルニィ・クティの人々を照らす太陽の方向を指しています。3つの本棚が地元の大工によって造られ、2019年7月にブナの森に設置されました。

佐藤氏は現在、日本でリサーチを続けています。日本人が生活体験を豊かにするために水の要素で創意工夫を凝らした営みの歴史について調査を行っています。また亜希子氏は、日本の地中埋没型の楽器、水琴窟についても調べています。これは陶器で造られ、滴る水が発する反響音により奏でられる仕組みとなっています。作家は、この発想をゴルニィ・クティで展開するこの地域の降雨水の量から着想を得たサイトスペシフィックなインスタレーション作品に取り入れることで、日本とクロアチアの文化を織り交ぜたハイブリッド的な楽器を制作する意向です。佐藤氏は、常滑市（とこなめ陶の森資料館『常滑の井戸筒」展、陶芸研究所、INAXライブミュージアム）で調査を実施するとともに、世界最大級の手つかずのブナ原生林のひとつで、ユネスコ自然遺産に指定されている白神山地のブナの森に関連する知識を探求しています。

佐藤氏は、集めた調査成果と経験をもとにインスタレーション作品の最終デザインの大詰めに入っており、2020年にはその実物が制作され、一般公開される運びとなっています。

Tallinn Architecture Biennale TAB 2019

タリン建築ビエンナーレ TAB 2019

Festival of architecture and urban design with global reach

2019 saw the fifth installment of the Tallinn Architecture Biennale (TAB), an international festival of architecture and urban design organized by the Estonian Centre for Architecture. The biennale functions as a place for discussion of various challenges and topics.
TAB solicited architectural work for exhibition from the United States, Britain, Japan, Australia, Estonia and Austria on the theme "Beauty Matters". Japanese participation was in the form of work from Sou Fujimoto Architects.
Named "The Open Cave", Fujimoto's work proposes a living space at once primitive and new. Built from blocks crafted from Estonian wood, the work embodies a unique spatial design in which floor becomes wall, walls become ceiling, ceiling becomes furniture. Fujimoto's work attracted much media attention and was one of the most popular among visitors to the exhibition.
Over 2,000 people from over 25 countries visited the exhibition in its opening week, indicating the extent of international interest.

グローバルな広がりを持った建築と都市設計の祭典

2019年に5回目の開催を迎えたタリン建築ビエンナーレ（TAB）は、エストニア建築家協会により企画されている建築と都市設計に関する国際フェスティバル。ビエンナーレは様々な課題やトピックについての議論の場としても機能しています。
今回は"Beauty Matters"をテーマに掲げ、アメリカ、イギリス、日本、オーストラリア、エストニア、オーストリアから応募された建築作品を展示。日本からは藤本壮介建築設計事務所により制作された作品が参加しました。
藤本氏による建築作品は"The Open Cave"と名付けられたもので、原始的でありながら新しい居住空間を提案しています。エストニアの木材から作られたブロック材を使用して制作されたこの作品は床が壁となり、壁が天井となり、天井が家具となるようなユニークな空間デザインを創出しています。藤本氏の作品はメディアの注目を大いに集めたほか、展覧会の来場者たちに最も人気のあった作品の1つとなりました。
展覧会のオープニング・ウィークには25を超える国々から2000人以上もの人々が足を運び、国際的な関心の大きさが窺えました。

Date / Venue

11 Sep. ~3 Nov. 2019
Museum of Estonian Architecture (Tallinn, Estonia)

Artist

Sou Fujimoto

日程 / 会場

2019年9月11日～ 11月3日
エストニア建築博物館（エストニア、タリン）

アーティスト

藤本壮介

■Related Program

Symposium

Date: 12~13 Sep. 2019
Venue: Musuem of Estonian Architecture
(Tallinn, Estonia)
Participant: Sou Fujimoto

■関連プログラム

シンポジウム

日程：2019年9月12日～13日
会場：Musuem of Estonian Architecture
参加者：藤本壮介

CONTACT

Ms. Eve Arpo (Estonian Centre for Architecture)
info@arhitektuurikeskus.ee
Mr. Sou Fujimoto (Sou Fujimoto Architects)
r.sanzasensio@sou-fujimoto.net

©Evert Palmets, Estonian Center for Architecture

"The Open Cave" by Sou Fujimoto

©Tõnu Tunnel, Estonian Center for Architecture

©Tõnu Tunnel, Estonian Center for Architecture

©Evert Palmets, Estonian Center for Architecture

Improvised spaces by Sousuke Fujimoto

Eve Arpo (Producer, TAB2019)

Tallinn Architecture Biennale (TAB) is an international architecture and urban planning festival with a diverse programme organised by Estonian Centre for Architecture. The Biennale offers a platform for the discussion of complex topics at different levels.

It was an honor and a mission for Estonian Centre for Architecture and to bring important scholars and leading architects to Tallinn to present their work at the TAB 2019. We are proud to present the work of architect Sousuke Fujimoto at the Tallinn Architecture Biennale among others.

The curatorial topic "Beauty Matters" was selected from the international open call and was curated by Dr. Yael Reisner. One of the main events at the programme of TAB is the Curatorial Exhibition, which aims to elevate the status of beauty in response to alienating and ecologically unfit built environments. The Head Curator Dr. Yael Reisner invited ten architects to take part of the Curatorial Exhibition that was held in the Great Hall of the Rotermann Salt Storage, now housing the Museum of Estonian Architecture. Designed exclusively for the exhibition, installation projects focused on the main topic through the lens of habitation.

The eight large-scale spatial installations were: The Open Cave by Sou Fujimoto Architects (JP); Augmented Nature by Elena Manferdini (USA); The Venn Room by Space Popular (UK); Tick by KTA (EST); Beauty-Ful(l) Life by Kadri Kerge (EST, USA); Temporal Environment by soma (AT); TRANSOCCUPATION by March Studio (AU); and Growing Cities by Barnaby Gunning Studio & Yael Reisner Studio (UK).

Installation "The Open Cave" by Sou Fujimoto Architects (SFA) is a habitation unit which represents a new but primitive house. SFA's installation is establishing a new connections between inside and outside - the floor becomes wall, the wall becomes ceiling, the ceiling becomes furniture, the furniture becomes architecture and architecture becomes landscape. Consequently, the open cave has no specific predefined area. The installation was built using Estonian timber and with the collaboration of the factory. The result was an open structure that was built using timber bocks. The installation received wide interest in media and was one of the most attractive works for visitors.

In addition to the installations, Paula Strunden's VR Experience "Talking Trees of Tallinn" (in collaboration with Dr. Yael Reisner) is a location-based, mixed-reality display inviting the viewer to interact with six projects out of eight exhibited at the curatorial exhibition. Visitors had thus the possibility to immerse in the Open Cave by Sou Fujimoto Architects, Transoccupation by March Studio, Beauty-Ful(l) Life by Kadri Kerge, Growing Habitats by Yael Reisner and Barnaby Gunning, Temporal Environment by soma architecture, and the Utopian Tick by KTA. Six mixed-reality peepholes triggered by "tactile objects" give virtual entry to six imaginary habitations and invite the viewer to engage with a new form of embodied architecture.

We held five exhibition tours at the Curatorial Exhibition, where the Curator Assistant Liina Soosaar introduced the exhibition and the installations. Visitors had a possibility to ask questions and hear behind the scenes stories.

Recognising that beauty cannot be reduced to simple concepts, the Head Curator treats it as a plurality with the two-day Symposium — Beauty Matters. Just like Love, It's Real, taking place in the unique industrial setting of Tallinn Creative Hub Kultuurikatel. The Symposium's 17 speakers formed different interdisciplinary panels to discuss why beauty matters today and to reflect on new buds of beauty in architecture. In addition to the eight Beauty Matters exhibitors, the list of guests included the philosopher Graham Harman (USA), the poetess Maria Lee (EST), the mathematician Ron Aharoni (IL), the researcher Taylor Enoch (UK), the djs and audiovisual artists Jakob and Nathan Tulve (EST), the architectural designer Paula Strunden (NL) and Kim Listmann (DE) from ABB, among the others.

The Biennale Opening Week (September 11th – 15th, 2019) welcomed ca 2.000 visitors from more than 25 countries, including Europa, Australia, USA, Japan, Canada, Mexico. TAB 2019 official media partners were ArchDaily, Domus, Time+Architecture and Project Baltija. The biennale had more than 100 volunteers working on building up the Curatorial Exhibition and helping to prepare and run the Symposium. While working these young people had a great possibility to make contact and interact with the architects and team.

During the Opening Week, TAB 2019 successfully acted as a trigger, encouraging architects to experiment in the unusual Estonian context, refreshing the local scene with international guests and engaging the public in a wide array of current professional debates.

The Kunsthalle and the Villages 2019

美術館と村 2019

Creation mediates interaction between artists and Midtjylland people

The collaborative program “The Kunsthalle and the Villages” between artists and people of the Midtjylland proved a success at European Capital of Culture Aarhus 2017 in Denmark and followed up in 2019. Staged in four small villages in the Midtjylland, the four-week program involved Japanese artists Rikuo Ueda and Kengo Shibatsuji and artists from Denmark and the Netherlands producing work each in their own village.

By involving villagers of all ages, public agencies, schools and the like, the program encouraged encounters between local residents and the participating artists to share a creative process and so generate dialog and friendship. In a seaside village Ueda produced work relating to its distinctive climate, and Shibatsuji employed stone to engage in work combining Japanese artistic techniques with Danish Viking legends and elements of medieval myth.

Once the project was complete, the Viborg Kunsthal mounted an exhibition showing some of the work that it produced and photographs of the process.

作品制作を通したアーティストと中央ユラン地域住民たちとの交流

欧州文化首都オーフス2017（デンマーク）でも成功を収めたアーティストと中央ユラン地域住民との協働プログラム「美術館と村」。本プログラムは2019年も継続して実施されました。同地域の4つの小さな村々を舞台に、4週間にわたって日本からの参加アーティストウエダリクオ氏ならびに柴辻健吾氏と、オランダとデンマーク出身のアーティストたちがそれぞれの村で作品制作を行いました。

このアートプロジェクトは様々な年齢の住民、公共機関や学校などを巻き込むことにより参加アーティストと地域の人々が出会い、共に創作することで対話や友情が生まれました。海沿いの村ではウエダ氏が地域の独特な気候にまつわる作品を制作し、柴辻氏は石を用いて日本の芸術手法とデンマークのヴァイキングの伝説や中世の神話の要素を組み合わせた作品に取り組みました。

それぞれの村での会期終了後には、このプロジェクトの様子を収めた写真と制作された作品の一部を展示した展覧会がヴィボー市内の公会堂にて開催されました。

©Viborg Kunsthal

Date / Venue

1~29 June 2019
Viborg Kunsthal, The Old Town Hall in Viborg, Finderup, Blaahoej, St. Sjoerup and Hodsager (Viborg, Denmark)

Artists

Kengo Shibatsuji
Rikuo Ueda

日程 / 会場

2019年6月1日～29日
Viborg Kunsthal, The Old Town Hall in Viborg, Finderup, Blaahoej, St. Sjoerup and Hodsager（デンマーク、ヴィボー）

アーティスト

柴辻健吾、ウエダリクオ

■Related Program

Exhibition: "Documentation of The Kunsthalle and the Villagers 2019"

Date: 20~29 June 2019
Venue: The Old Town Hall (Viborg, Denmark)
Participant: Rikuo Ueda, Kengo Shibatsuji
Participant from Other Countries:
Pia Pan, CP Berbeé, Bert Meinen and Bertine Bosch and Marie-Louise Vit

■関連プログラム

展覧会："Documentation of The Kunsthalle and the Villagers 2019"

日程：2019年6月20日～29日
会場：The Old Town Hall
（デンマーク、ヴィボー）
参加者：柴辻健吾、ウエダリクオ
他の国からの参加者：
Pia Pan, CP Berbeé, Bert Meinen and Bertine Bosch and Marie-Louise Vit

CONTACT
Ms Bodil Johanne Monrad (Viborg Kunsthal)
3bm@viborg.dk
Mr Steen Rasmussen (Viborg Kunsthal)
mail@steen-rasmussen.com

©Viborg Kunsthal

©Viborg Kunsthal

©Viborg Kunsthal

©Viborg Kunsthal

Tales from the Villages - how art can unite people

Bodil Johanne Monrad (Director of Viborg Kunsthal)

In June 2019 we revived our successful project `The Kunsthalle and the Villages´, which first took place in 2017. So, during a period of four weeks the project took place in four small villages in central Jutland, Denmark. Two Japanese artists participated together with artists from The Netherlands and Denmark. They all stayed for a week in groups of three in each village, where they together with project managers Steen Rasmussen and Felix Pedersen had to create art in collaboration with the locals. Before arriving, the artists received a short description of the villages site specific qualities, to prepare for an artwork made particular for this place.

Our vision of `The Kunsthalle and the Villages´ is for Danish and international artists to bring qualitative art to new locations and unconventional spaces in local areas, and create dialogue and new encounters between art institution, professional artists and locals. Especially the meeting between the artists is a meaningful part of the project. When three different artists from various countries are staying together in unknown territory for a week new bonds and friendships occur. They get inspired from each other's works and sometimes stays in contact long after the project is over and their ways have parted.

In all the villages, the art projects included inhabitants of all ages and sometimes a local school or institution. The idea was to concentrate on the meeting of the Danish, European and the Japanese culture – a meeting especially the children benefitted from. They were open and curios and learned a lot about the different cultures, when they contributed with the art making.

After the two weeks period had ended in the villages we had an exhibition, documenting it all. It was made by us at Viborg Kunsthal and installed in an old beautiful town hall in Viborg. Items collected, and photos taken during the work process, together with some of the finished work was presented in the exhibition. During the opening days, there was free entrance to the audience, so they could visit the exhibition and be introduced to the concept of `The Kunsthalle and the Villages´.

Tales of art making

In a remote place in the central region in Jutland and right next to the ocean is a small village called St. Sjoerup. Here the Japanese artist Rikuo Ueda installed a beautiful wind-drawing mechanism to try to catch on paper the unique weather in the village by the ocean. The local people and tourists gathered around the installation every day to see how the weather drawings looked like on that day. Rikuo Ueda also invited people to join him in a tea-ceremony where all the locals who were participating got a lovely chance to experience a Japanese tradition that created a special bond between the artist and the participants.

Simultaneously in another small village Blaahoej the Japanese artist Kengo Shibatsuji incorporated Japanese art-making with old Danish Viking and medieval mythology. He created a Viking grave out of stone and planted several sticks between them, where each villager had to bring an object that had a special meaning to them and place it on the stick. In the middle of it all he used the village's old millstone and made a table where people can meet and share a cup of coffee or to `hygge´ as we say it in Danish. To emphasize the connection between Denmark and Japan and our two nations' flags the artist used the red color in his work – it gave a beautiful symbolic touch to the art work.

These stories are a good example of what happened in all the four villages, when people came together to make art.

In general, our goal of this project `The Kunsthalle and the Villages´ has always been to strengthen and build relationships between the local community, international artists and Viborg Kunsthal. Our impression is that this succeeded on different levels and in various ways in the villages. New relationship was created between the performing arts and the experience of it, between local inhabitants, Japanese and European artists and a mutual understanding was established. We also experienced a growing interest, both in Japanese art and culture and in art in general. We can once again conclude that it is an excellent way to introduce people from all backgrounds and all ages, to different cultures and to different forms of art in the future. Art really brings people together and raises communities in new and unexpected ways.

NiNoKo Universe Accelerator 2019 (NNKUA19)

NiNoKo ユニバース・アクセラレーター 2019（NNKUA19）

Personal instruction from professionals, stimulating residency, then business opportunities! For young artists with global ambition.

Aarhus 2017 was the occasion for broad expansion in collaborative programs in animation between Japan and Denmark. One such has been the Universe Accelerator, a four-week residency program at The Animation Workshop (TAW) in the Aarhus suburb of Viborg for artists working in animation, games, transmedia, virtual reality and related fields. Whereas the past two iterations have been for participants from Japan and the Scandinavian countries, the 2019 accelerator added participants from Korea and so called itself NiNoKo (Nippon, Nordic, Korea). During their residencies, the artists selected enjoyed special personal instruction from the TAW teaching staff, completed their project concepts through lectures, workshops, presentation training and other programs, and pitched presentations to invited creative industry professionals from Europe, Japan and Korea. Many judges were impressed by the high quality of the presentations and diversity in the projects refined over the course of their residencies. Participants showing superior work were offered extended residencies for the purpose of continuing project production and further exposure to business opportunities by way of taking part in such leading projects and festivals as the Annecy film festival and Sunny Side of the Doc. The Universe Accelerator has become a place for wide-reaching encounters between young artists and business partners and experts.

プロによる個別指導、刺激的な滞在制作、そしてビジネスチャンス！世界を目指す若手アーティストのために。

欧州文化首都オーフス2017開催を契機に、日本とデンマークのアニメーションの協働プログラムは多くの広がりを見せています。その一つである本プログラムは、オーフス近郊ヴィボーのThe Animation Workshop（TAW）における4週間にわたるアニメーション、ゲーム、トランスメディア、VR等の若手アーティスト対象の滞在制作プログラム。過去2回の開催では日本及びスカンジナビア諸国を対象参加国としていましたが、今回はNiNoKo (Nippon, Nordic, Korea)と題し、新たに韓国からの参加も加えての開催となりました。各国から選抜されたアーティスト達は滞在中、TAW教授陣による特別個別指導、講義やワークショップ、プレゼンテーショントレーニングなどのプログラムを通して個々のプロジェクトコンセプトを完成させ、ヨーロッパ・日本・韓国のクリエイティブ産業のプロフェッショナルを招いたピッチング・プレゼンテーションを実施。各参加者の滞在を通して練られた多彩なプロジェクトと質の高いプレゼンに、多くの審査員が感銘を受けました。優秀者にはプロジェクト制作続行のための滞在延長やアヌシー映画祭やSunny Side of the Docなど主要なフェスティバルやプロジェクトへの参加などさらなるビジネスチャンスに繋がる機会が与えられました。これまでの開催を通し、本プロジェクトは若手アーティストと専門家やビジネスパートナーとの幅広い出会いの場となっています。

©NiNoKo2019

Date / Venue

2~29 Sep. 2019
Arsenalet and The Animation Workshop,
VIA UC (Viborg, Denmark)

Artist

Yoko Yuki, Yuka Nakamura, Hana Yamazaki,
Shuhei Toyoda, Daigo Sato

日程 / 会場

2019年9月2日～29日
アーセナル、アニメーションワークショップ、
VIA UC（デンマーク、ヴィボー）

アーティスト

幸洋子、中村優香、山崎葉奈、豊田修平、
佐藤大悟

CONTACT

Ms. Clemence Bragard
(The Animation Workshop/VIA UC)
clbr@via.dk
Ms. Yoko Yuki (Freelance Visual Artist)
yokoyuki1201@gmail.com
Mr. Shuhei Toyoda (Atrium Design)
toyoda@atrium-design.net
Mr. Daigo Sato (Daigo Studio)
daigo.gamemaker@gmail.com
Ms. Yuka Nakamura (Freelance Artist)
hi.yukadesukedonanika@gmail.com
Ms. Hana Yamazaki (Independent Director)
hanathegreat29@yahoo.co.uk
Mr. Kensuke Shimoda (degG)
ks@gdeg.jp

■Related Program

1) Story Jam
Date: 3 Sep. 2019
Venue: Arsenalet (Viborg, Denmark)
Participant: Yoko Yuki, Yuka Nakamura, Hana Yamazaki, Shuhei Toyoda, Daigo Sato

2) Pitch Training
Date: 4 Sep. 2019
Venue: Arsenalet (Viborg, Denmark)
Participant: Yoko Yuki, Yuka Nakamura, Hana Yamazaki, Shuhei Toyoda, Daigo Sato

3) Masterclass -Matchmaking creativity and outreach
Date: 5~6 Sep. 2019
Venue: Arsenalet (Viborg, Denmark)
Participant: Yoko Yuki, Yuka Nakamura, Hana Yamazaki, Shuhei Toyoda, Daigo Sato

4) NiNoKo Mentorship Program
Date: 9~20 Sep. 2019
Venue: Arsenalet (Viborg, Denmark)
Participant: Yoko Yuki, Yuka Nakamura, Hana Yamazaki, Shuhei Toyoda, Daigo Sato

5) Pitch Day and One-on-one Session
Date: 23~24 Sep. 2019
Venue: Arsenalet (Viborg, Denmark)
Participant: Yoko Yuki, Yuka Nakamura, Hana Yamazaki, Shuhei Toyoda, Daigo Sato

■関連プログラム

1）ストーリージャム
日程：2019年9月3日
会場：アーセナル（デンマーク、ヴィボー）
参加者：幸洋子、中村優香、山崎葉奈、豊田修平、佐藤大悟

2）ピッチトレーニング
日程：2019年9月4日
会場：アーセナル（デンマーク、ヴィボー）
参加者：幸洋子、中村優香、山崎葉奈、豊田修平、佐藤大悟

3）マスタークラス -Matchmaking creativity and outreach
日程：2019年9月5日～6日
会場：アーセナル（デンマーク、ヴィボー）
参加者：幸洋子、中村優香、山崎葉奈、豊田修平、佐藤大悟

4）NiNoKo メンターシップ・プログラム
日程：2019年9月9日～20日
会場：アーセナル（デンマーク、ヴィボー）
参加者：幸洋子、中村優香、山崎葉奈、豊田修平、佐藤大悟

5）ピッチ・ディと個別ミーティング
日程：2019年9月23日～24日
会場：アーセナル（デンマーク、ヴィボー）
参加者：幸洋子、中村優香、山崎葉奈、豊田修平、佐藤大悟

©NiNoKo2019

NiNoKo Universe Accelerator / the European Gateway for Asian talents

Morten Thorning (General Director, The Animation Workshop)

NiNoKo Universe Accelerator 2019 continues the aim of the previous Universe Accelerator editions to strengthen relations between Scandinavia and Asia by bringing Japanese, South Korean and Scandinavian creative minds together and helping them to develop their own individual ideas in a shared office space with special mentorship hosted by The Animation Workshop in Viborg, Denmark in September 2019. This year the NiNoKo studio was placed in the Arsenalet building where the local small and middle sized creative visual companies are facilitated. This setup allowed the participants to meet and network with the local industry.

Since the participants came from different backgrounds regarding their projects, culture, working experience, NiNoKo built a structure to get the best out of their time in Denmark. The first week was filled with masterclasses, allowing the participants to take a break from everyday routines. This week was composed of a day-long Story Jam by Merlin Mann to strengthen their storytelling skills. It was followed by a day-long Pitch Training by Paul Tyler where the participants learned to use powerful tools to engage the audience in their narratives. The last was a 2 day-long masterclass called 'Matchmaking creativity and outreach' led by Mikkel Mainz introduced how to find the most attractive form of a project to engage the right people. This first week meant to create an open and comfortable relationship between the participants that established a great group mentality for the rest of the residency. During the weekends the participants could attend optional programs like the Viborg coding jam or the Viborg game jam.

The second and third weeks the participants concentrated on their concepts with the exclusive help of the mentors. The NiNoKo studio facility was offered by Arsenale and the equipment was provided by The Animation Workshop. The participants worked in shared offices but slightly separated from each other. This setup was ideal for private project development and consultations with the experts but still made it easy to discuss each others' project. Every participant had one main mentor and one additional one. The main mentor was matching the field of the projects to make the core idea solid. The secondary mentor was from a slightly different field to strengthen the IP with new approaches. NiNoKo had great mentors who followed-up the projects in development for two weeks : Eric Daeyoung Lee and Dahee Jeong from South Korea with animation director insights, Edwon from the USA with his experience in AR storytelling and new media. Søren Jønsson from Denmark and Kensuke Shimoda from Japan (NipponNordic 2017 alumni) with producer and game developer advice and Amelia Olesen from Denmark with dramaturgic advice.

The NiNoKo accommodation had private rooms with bathroom and tea kitchen. They were encouraged to organize dinners and weekend activities together what they did naturally during their stay. Through the workshops, mentoring and community events by the end of the third week the participants were ready to pitch their project in front of an international audience.

NiNoKo 2019 closed the event with a spectacular Pitch Day when the participants had a chance to present their concepts to a Board composed of international professionals and an international audience from TAW, Arsenalet and the guests of The Viborg Animation Festival (VAF). The audience, the experts and the board had a professional but entertaining day full of interesting ideas and colorful project selection activities. Everybody was impressed by the variety of project types and the great quality of pitching. The professional Board was composed by Erick Oh, Korean filmmaker, based in California, US (Tonko House), Rikke Asbjoern, Danish creator, based in Los Angeles, US (Netflix), Lana Tankosa Nikolic, Danish producer (Late Love, TAW) , Jonas Georgakakis, Danish art director (SYBO Games) and Kevin Guedo, French sales officer as the representative of the official partner Sunny Side of the Doc. On the following day the one-on-one sessions between the board and the participants helped to dig deeper in feedback and offered a more constructive talk between them. On the same day the Closing Reception, which was a co-event with the Viborg Animation Festival, the awards given by the NiNoKo Board and Partners were revealed.

The Annecy Award was an Official Invitation and Accreditation for MIFA animation market for Christen Bach for "Goodbye Good Heart" - Animated film from Denmark. The Sunny Side of the Doc Award was an Official Invitation for SSOD Pitches 2020 for Jude Kang for "May Jeju Day" - Documentary from South Korea. The Professional Incubation Award was an Extended Residency opportunity for Boyoung Kim for "A Guitar in the bucket" - Animated film from South Korea in joint with Shuhei Toyoda for "The man with no expression" - Video Game from Japan. The Arsenalet ROOF Residency Award was given to Akvile Krikstaponyte for "VR WIND DOWNS" - Virtual Reality from Denmark. The Board special mention was given for the Best Pitch to Mads Ellegaard Skovbakke for "B.A.G.S." - Animated TV series from Denmark. Otto Moesgard for "Hoj" - Animated TV series from Denmark won the opportunity to pitch his project on the same week in front of Korean and Scandinavian producers at the VAF event called CMIF. Congratulations to them and all the participants who did a great job. The last week continued with the Viborg Animation Festival (VAF) when the participants kept on working on their projects in the NiNoKo studio facility but also enjoyed the various events offered by the festival. As a general award all the Game project received an invitation to the Viborg Games Expo where they could present their concepts and prototypes for the general audience. They were all surprised by the great amount of visitors and honest feedback.

After NiNoKo 2019 we are maintaining the mentality of NipponNordic 2017 and 2018 and keep connected to all alumni. This year we had guests from the previous editions on our events and even among the mentors and the coordinators. Hopefully these connections will grow in the future and make this bridge between Asia and Scandinavia a great collaborative success.

Avant Art Festival Wrocław: meets Japan 2019

Avant Art Festival ヴロツワフ：日本特集 2019

Date / Venue

23 ~29 Sep. 2019
Impart and New Horizons Cinema (Wrocław, Poland)

Artist

Kouhei Matsunaga, Kukangendai (Junya Noguchi, Keisuke Koyano, Hideaki Yamada, Miho Nakagawa), Minami Deutsch (Miura Kyotaro, Keita Ise, Sugi Tatsuhiko, Taku Idemoto, Aki Onda

日程 / 会場

2019年9月23日～29日
Impart劇場／New Horizons Cinema
（ポーランド、ヴロツワフ）

参加アーティスト

Kohei Matsunaga a.k.a. NHK yx Koyxen、空間現代（野口 順哉、古谷野 慶輔、山田 英晶、中川美穂）、南ドイツ（三浦K太郎、伊勢敬太、杉達彦、出本拓）、恩田晃

CONTACT

Ms. Katarzyna Gołecka (Avant Art)
k.golecka@avantart.pl
Mr. Aki Onda
akiondamusic@gmail.com
Minami Deutsch
minamideutsch@gmail.com
Mr. Kouhei Matsunaga
kouhei@ffss.info
Mr. Jun Kawaguchi
(the director of the film "77 Boadrum")
junk510@ninus.ocn.ne.jp

What lies beyond word and sound: Joint composition by Polish and Japanese artists!

In the wake of European Capital of Culture Wrocław 2016, the Avant Art Festival continued presenting Japanese artists in the Japan show "Wrocław Meets Japan 2019". Kohei Matsunaga, Aki Onda, and Kukangendai were invited to the festival, which also screened the concert documentary "77 Boadrum" by director Jun Kawaguchi. In order to further greater interaction, this year the festival conducted residency programs as well as live performances. Polish guitarist Hubert Kostkiewicz and Kukangendai visited each other in Wrocław and Kyoto, where each is based, to collaborate in composition. The piece they presented at the festival changes in form with each performance as they refine it with the goal of greater degrees of completion. In this ever-changing collaboration, there's no telling how the work will turn out on completion!

言葉と音を超えた先にあるもの、ポーランド人と日本人アーティストの共同楽曲制作！

欧州文化首都ヴロツワフ2016（ポーランド）を契機に、日本人アーティストの紹介を続けるAvant Art Festivalは、日本特集として「Wroclaw meets Japan 2019」を企画。kohei Matsunaga氏、南ドイツ、恩田晃氏、空間現代をフェスティバルに招聘しました。また、川口潤監督によるライブ・ドキュメンタリー作品『77 Boadrum』も上映し、反響を呼びました。今回のフェスティバルでは、ライブパフォーマンスだけでなく、さらなる交流を図るため、アーティスト・イン・レジデンスも実施されました。ポーランド人のギタリスト、ヒューバート・コストキエヴィッチ氏と空間現代はそれぞれの活動拠点であるヴロツワフと京都を互いに訪問し、楽曲の共同制作を実施。フェスティバルで披露された楽曲は、公演を重ねるごとに形を変え、より高い完成度を目指して磨き上げられていくとのこと。継続し、変化を続けるコラボレーションから、どんな作品が完成するのか、目が離せません！

■Related Program

1) The residency project with a presentation at Avant Art Festival 2019 Wrocław
Date: 24 ~29 Sep. 2019
Venue: Impart (Wrocław, Poland)
Participant: Kukangendai and Hubert Kostkiewicz

2) The residency project with a presentation at Avant Art Festival 2019 Wrocław.
Date: 24 ~27 Sep. 2019
Venue: Impart (Wrocław, Poland)
Participant: Aki Onda

3) Film screening
Date: 25 Sep. 2019
Venue: New Horizons Cinema(Wrocław, Poland)
Participant: Mr Jun Kawaguchi (the director of the film "77 Boadrum")

■関連プログラム

1）レジデント・プロジェクト　プレゼンテーションin Avant Art Festival 2019 Wrocław
日程：2019年9月24日～ 29日
会場：Impart劇場（ポーランド、ヴロツワフ）
参加者：空間現代、ヒューバート・コストキエヴィッチ

2）レジデント・プロジェクト　プレゼンテーションin Avant Art Festival 2019 Wrocław
日程：2019年9月24日～ 27日
会場：Impart劇場（ポーランド、ヴロツワフ）
参加者：恩田晃

3）川口潤監督『77 Boadrum』映画上映
日程：2019年9月25日
会場：New Horizons Cinema（ポーランド、ヴロツワフ）

街の音をたどる旅

山田 英晶（空間現代）

音楽は言葉の壁を越える。海外でのライブ演奏中にあがる観客の歓声や終演後の観客との交流でそれは何度も痛感してきた。しかし国や言語が異なる音楽家同士はどうなのか？実感したことはない。空間現代の通算3度目の欧州ツアーには、その疑問に立ち向かう新たな挑戦が盛り込まれていた。全く想像のつかない街であるポーランドのヴロツワフでいきなり５日間の滞在制作が予定されていたのである。この拙稿ではそのヴロツワフ滞在での出来事や感じたことを記していきたいと思うが、そこに至るまでの説明を少し。

今年は日本-ポーランドの国交樹立100周年ということで、日本ポーランド両国で様々な文化交流事業が開催されているが、空間現代はヴロツワフで10年以上続くAvant Art Festival（以下AAF）への出演、そしてヴロツワフ在住のアーティストと2回の滞在共同制作・発表を行うことになった。最初の滞在制作とライブ演奏は5月に空間現代が拠点を置く京都で。そして今回はヴロツワフでの５日間で滞在制作とライブ、そしてツアーの中でワルシャワとクラクフでもライブの機会を得た。共同制作を行うアーティストはAAFからの推薦により、ヴロツワフで活動しているHubert Kostkiewiczという名前の発音が非常に難しいギタリストに決まった。Hubertとは5月に京都で初めて出会い、一週間の共同制作の中で親交を深め、今回彼が暮らすヴロツワフで再会した。前置きはこのくらいにして、ここからはヴロツワフでの出来事や感じたことを書いていきたい。

到着翌日に早速１発目のライブ。時差ボケもあり、到着してからあっという間にライブ本番が訪れたという感覚だった。会場のImpartは国立博物館や政府庁舎のある閑静なエリアにある、街で最も古い文化施設の１つと紹介されている。施設内には600席の大ホールと200席の小ホールがあり、今回は小ホールでの演奏。前衛音楽がメインのフェスティバルでこれほど立派な施設を使う例は日本では本当に少ないので、席が埋まるのか疑心暗鬼だったが、日が暮れて開場すると様々な年齢層の客がわらわらと訪れ、開演時間にはほとんどの席が埋まっていた。10年以上続くフェスティバルというのもあるかもしれない、継続は力なり。全て着席での鑑賞というのもあってか、観客は静かに音楽に聞き入っており、演奏終了時の拍手も含めて日本での反応とさほど変わらない印象。しかし終演後にバーやロビーで多くの知らない観客に声を掛けられる。興奮している様子がダイレクトに伝わってきて、やはり日本とは違うなと感じた。

ライブ翌日からのHubertとの滞在制作は、彼が普段使用しているスタジオで行われた。集合住宅の中を通り抜けて大きな門をくぐったところに、自転車屋やボクシングジムなどがある小さな集落のような場所が出現し、その一角がCRKと呼ばれるスタジオとライブスペースのある建物となっている。15年以上前に、市が所有する廃墟寸前の建物を改装したという。立地としても安く、街中では感じられない穏やかな空気が流れている。制作を開始する前に集落共用の中庭で改装当時の話を聞く。ポーランドが現在の国家体制になり、政策による様々な排除や貧困、助け合いがあったこと、その中で自分たちが好きな音楽を鳴らす場所を作り、そこに多くの人が集まっていたこと。場所や姿勢に共感した有名アーティストがライブをしたり壁画を描いたこと。話の内容は非常にハードだが、彼の語り口に悲壮感は感じられない。むしろそんな時代でも自分たちのやり方で居場所を持っていた誇りのようなものを感じた。話を聞きながらヴロツワフへの強い愛着のようなものが芽生えていったような気がする。

少し話が逸れるが、街への愛着が最も湧いた時のことも書いておきたい。制作の合間、Hubertにお願いして街の中心部にあるMilk Barに連れていってもらった。Milk Barは政府が支援している大衆食堂の呼称で、共産主義時代に大衆に低価格で乳製品を基にした食事を提供したことが名前の由来とのこと。店内にはポーランド語の表記しかないためHubertを介して注文する。スープや肉、ポテト、サラダ、パンケーキなど、フルコースが日本円にして約300円。その量と美味しさは本当に衝撃的だった。Hubert曰く、ヴロツワフのMilk Barはレベルが高いらしく、他の地域では不味いものを出す店も少なくないとか。ここは最高の街であると確信した。

滞在制作の話に戻る。そのような街や現地に住む人の生活を実感しながら音楽制作に取り組めたことは今回の滞在制作の中でかなり重要な点だったと思う。制作の内容はと言うと、即興演奏だけではつまらないという共通認識のもと様々なアイデアを出し合い新たなフレーズ、展開を考えていく。完成度の高い楽曲は一朝一夕でできるものではなく、その後のワルシャワとクラクフのライブでも全てを披露することは叶わなかったが、今後もヴロツワフと京都で互いに制作を続け、録音データを送り合いながら共作の音源を完成させるという目標を立てた。発表の形態はまだ未定だが、面白い音源を作れるという手応えを得られたのはヴロツワフでの滞在制作の最大の収穫だと思う。互いの生活環境、街の歴史や現状の認識と理解を深められたことで、言葉の壁を越えるだけでなく、今まで聴いたことのない新しい音楽を生み出せるチャンスを得られたと思う。もしその新しい音楽を作品として世に出せた時に、我々は真の意味での国際文化交流を果たせたと言えるだろう。

最後に今回の滞在制作と欧州ツアーの実現に尽力してくれたAAFのKostasとKatarzyna、そして常にヴロツワフで我々の全ての面倒を見ながらも全力で共同制作に取り組んでくれた親友Hubertに最大のジェンクイエバルゾ（ありがとう）を。

The 18th Media Art Biennale WRO 2019 “HUMAN ASPECT”: Special Japanese program

第18回メディア・アート・ビエンナーレWRO 2019 “HUMAN ASPECT”：特別日本プログラム

Considering the future of humans and technology through media art

Media Art Biennale WRO, Wrocław’s festival of media art that in 2019 celebrated its 30th anniversary, has addressed advances in information transmission technologies and the attendant development of artistic expression, and critically examined how they emerge in culture, communication and society from perspectives of “humanity”.
In our contemporary society where artificial intelligence is rapidly amplifying its functions, this exhibition accuses its operation, initiative and uncertainty, and poses questions about “humanity” exposed to technology through the media art pieces of 34 participating artists from Japan. The breadth of the work by the Japanese artists, including installations, animation, video and pieces appealing to the auditory and visual senses, astonished many visitors.
WRO Art Center curator Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka also serves as curatorial director of media art for the 2020 Sapporo International Art Festival, and we may look forward to much collaboration with the Japanese media art scene in future.

メディア・アートを通して考える人間とテクノロジーの未来

2019年に創立30周年を迎えたヴロツワフ（ポーランド）のメディア・アートの祭典「メディア・アート・ビエンナーレWRO」はこれまでも情報伝達技術の発達とそれに付随する芸術表現の発展、そしてそれらの文化、コミュニケーション、社会における展開に対して「人間らしさ」という観点を鍵に批評的な検証を行ってきました。
今回の展覧会では34人の日本からの参加アーティストによるメディア･アート作品を通し、人工知能（AI）が急速に機能を増幅させる現代社会においてそのはたらき、自発性、不確実性を提起すると共に、テクノロジーにさらされた「人間らしさ」について問いました。インスタレーション、アニメーション、ビデオ、視聴覚の両方に訴える作品など、日本からの参加アーティストたちによる作品の幅広さは多くの人々を惹きつけました。
WROアートセンターにてキュレーターを務めるアグニエシュカ・クビツカ=ジェドシェツカ氏は2020年の札幌国際芸術祭（SIAF）のメディア・アート部門の企画ディレクターに就任、今後も日本のメディア・アートシーンとの協働が期待されます。

©Natalia Kabanow / WRO Biennale

Date / Venue

15 May~27 Dec. 2019
WRO Art Center, Four Domes Pavilion of the National Museum, Piekarnia / Bakery (Wrocław,Poland)

Artist

exonemo (Yae Akaiwa + Kensuke Sembo),
Koichiro Eto, Masaki Fujihata, Nao Tokui,
Kazuhiko Yoshizaki,
couch (Reiko Miyazaki + Hiroki Miyazaki),
HOKORI Computing (Tatsuya Ishikawa, Kazuya Horibe, Ritsuko Miyake, Katsuki Nogami, Hanna Saito),
Risako Kawashima + Yasuaki Kakehi,
Mitsuru Tokisato, Shun Owada, Space-Moere Project by ARTSAT x SIAF Lab (Akihiro Kubota, Katsuya Ishida, Daisuke Funato, Norimichi Hirakawa, Kei Komachiya, Shota Yamauchi, Richi, Yuriko Sasaoka, Risako Matsumoto, Saaya Kaneko, Saki Suwahara, Yuriko Sasaoka, Saho Nanjo, Kosuke Katakura, Setsuka Kawahara, Akiko Kasuya, Gaetan Kubo, Mirai Mizue

日程 / 会場

2019年5月15日～12月27日
WROアートセンター、Four Domes Pavilion of the National Museum、Piekarnia / Bakery（ポーランド、ヴロツワフ）

アーティスト

エキソニモ（赤岩やえ、千房けん輔）、
江渡浩一郎、藤幡正樹、徳井奈央、吉崎一彦、
couch（宮崎怜子、宮崎大樹）、
ホコリコンピューティング（石川達哉、堀部和也、三宅律子、ノガミカツキ、齋藤帆奈）、
川島梨紗子、筧康明、時里充、大和田 俊、
ARTSAT×SIAFラボ（久保田晃弘、石田克也、船戸大輔、平川紀道、小町谷圭）、山内祥太、
大脇理智、笹岡由梨子、松本梨沙子、
金子紗彩、諏訪原早紀、南條沙歩、片倉康輔、
河原雪花、加須屋明子、久保ガエタン、
水江未来

■Related Program

1) MEDIA ART HISTORY – REINCARNATION panel discussion
Date: 15 May 2019
Venue: Barbara / Culture Zone Wrocław (Wrocław, Poland)
Participant: Kensuke Sembo, Kazuhiko Yoshizaki, Boris Magrini, Robin Klengel, Leonhard Müllner

2) STOP MAKING SENSE panel discussion
Date: 16 May 2019
Venue: Barbara / Culture Zone Wrocław (Wrocław, Poland)
Participant: Kim Albrecht, Paweł Janicki, Akihiro Kubota, Kei Komachiya, Winnie Soon

3) Curatorial guided tour Japanese path of the WRO Biennale
Date: 11 June 2019
Venue: National Museum's Four Domes Pavilion (Wrocław, Poland)

4) New media, new art? Japanese path of the WRO Biennale. Lecture
Date: 15 June 2019
Venue: National Museum's Four Domes Pavilion (Wrocław, Poland)

5) Memory sensitivity: HUMAN ASPECT - screenings, Japanese animation by students and graudates of KCUA
Date: 19~20 Sep. 2019
Venue: WRO Art Center (Wrocław, Poland)
Participant: Setsuka Kawahara

■関連プログラム

1）パネルディスカッション：「メディアアートの歴史ー輪廻転生」
日程：2019年5月15日
会場：Barbara / Culture Zone Wrocław（ポーランド、ヴロツワフ）
参加者：千房けん輔、吉崎一彦、Boris Magrini、Robin Klengel、Leonhard Müllner

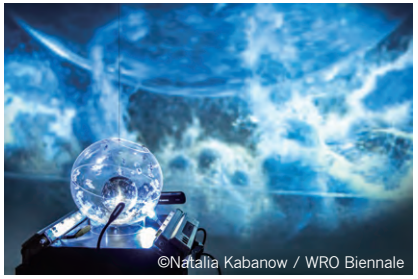
2）パネルディスカッション：STOP MAKING SENSE
日程：2019年5月16日
会場：Barbara / Culture Zone Wrocław（ポーランド、ヴロツワフ）
参加者：Kim Albrecht、Paweł Janicki、久保田晃弘、小町谷圭、Winnie Soon

3）日本人アーティストの作品を巡るガイドツアー
日程：2019年6月11日
会場：National Museum's Four Domes Pavilion（ポーランド、ヴロツワフ）

4）レクチャー：New media, new art? Japanese path of the WRO Biennale
日程：2019年6月15日
会場：National Museum's Four Domes Pavilion（ポーランド、ヴロツワフ）

5）京都市立芸術大学の学生・卒業生によるアニメーション作品上映："Memory sensitivity: HUMAN ASPECT"
日程：2019年9月19日～20日
会場：WROアートセンター（ポーランド、ヴロツワフ）
参加者：河原雪花

©Natalia Kabanow / WRO Biennale


©Natalia Kabanow / WRO Biennale

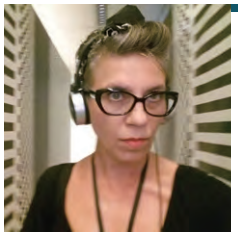
CONTACT

Project Organizer
Ms Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka
(WRO Center for Media Art Foundation)
akade@wrocenter.pl
Artist / Participant of your project
Ms Setsuka Kawahara
(animation artist / student of Kyoto City University of Art)
setuka03@gmail.com
Mr Kensuke Sembo (exonemo)
exonemo@gmail.com
Mr Kazuhiko Yoshizaki
(Yamaguchi Center for Art and Media YCAM)
yoshizaki@ycam.jp
Mr Shota Yamauchi (artist)
shota914@gmail.com
Mr Akihiko Taniguchi
hiko0707@gmail.com
Mr Mitsuru Tokisato
tokisatomitsuru@gmail.com

ARTSATxSIAF Lab group:
Mr Akihiro Kubota
akihiro.kubota@gmail.com
Mr Norimichi Hirakawa
hirakawa.n@gmail.com
Mr Kei Komachiya
kei_komachiya@sapporo-otani.ac.jp
Mr Katsuya Ishida
katsu@beatimage.com
Mr Daisuke Funato
info@artful.co.jp
--
Mr Richi Owaki
richi@ycam.jp
Mr Shun Owada
shun@shunowada.com
Mr Gaetan Kubo
gaetan@hotmail.co.jp

HOKORI Computing group:
Ms Hanna Saito
papilio731@gmail.com
Mr Katsuki Nogami
nogamikatsuki@gmail.com
Ms Ritsuko Miyake
ritsuko_tenbyo@yahoo.co.jp
Mr Kazuya Horibe
kazuya_horibe@outlook.jp
Mr Tatsuya Ishikawa
cpksj887@gmail.com

COUCH
Mr Hiroki Miyazaki, Ms Reiko Miyazaki
couch.information@gmail.com



The Sensitivity of Memory. Japanese path at the 18th Media Art Biennale WRO 2019 HUMAN ASPECT

Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka (Curator & project manager, WRO Art Center)

On its 30th anniversary, the WRO Biennale - the oldest Polish cyclical showcase of contemporary media art that commenced as the Sound Basis Visual Art Festival in December 1989 - has explored the development of communication tools and related artistic practices ever since, offers a critical scrutiny of processes unfolding in culture, communication, and society by examining the HUMAN ASPECT in a post-technological perspective. The anniversary edition has been an opportunity for a critical review of the last thirty years. Over this period, both art and media technologies have undergone a veritably stupendous transformation. The WRO Biennale has always been swift to respond to these changes by presenting to Polish and international audiences not only innovative strategies and works of artists, but also state-of-the-art technologies and devices largely inaccessible to the general public. To showcase and publicize these processes in a variety of forms and with a strong critical investment was one of the major conceptual, curatorial, and promotional challenges of this year's edition of the Biennale.

The WRO 2019 Biennale exploring areas in which the human aspect is subject to technology, questioning its agency, autonomy, unpredictability within the environments created by constantly increasing capacities of artificial intelligence, relations of power and knowledge has served as the backdrop for presenting the newest media art from Japan.

The time between the first edition of WRO and its current, eighteenth release, coincide with the system of historical eras in Japan. When the Sound Basis Visual Art Festival WRO started in Wrocław in December 1989, the Heisei period has just begun. And although art is not a subject to systemic rigors, running its own, asynchronous way towards the declared eras, Reiwa - the next period - at the beginning of which the Japanese exhibition took place, meant for us the new quality with Japanese partners.

With the special support of the Japan Foundation, the EU-Japan Fest Japan Committee, and in collaboration with a number of supporters, the exhibition, interwoven in the totality of the WRO 2019 Biennale, guided the audience during the opening events through the WRO Art Center, the National Museum's Four Domes Pavilion, the Bakery Center for Performing arts, and the Barbara Culture Zone. It has been extended in time and space via special presentations, lectures, workshops, publications and the WRO on Tour events, attracting from May 15th till the end of November 16650 visitors.

Media art from Japan was presented against the backdrop of the HUMAN ASPECT theme. The exhibition highlighted works chosen from among submissions made by Japanese artists, and showcased them among international panorama of the newest creations. These choices were complemented with the works picked-up by the curator. It was the most comprehensive one ever held in the history of the WRO Biennale, featuring installations, animations, videos, and audiovisual performances created by groups and individual artists from Japan. A large group of Japanese curators, organizers, and artists were also actively participating in the opening events. Especially mentioned should be our recent cooperation with new partners – Yamaguchi Center for Arts and Media YCAM and ARTSAT x SIAFLab from Sapporo – with whom we have realized original Wrocław versions of their comprehensive projects addressing the past and the future of media art.

An important aspect of the project was the history of media art and and the diverse approaches to its preservation. Departure point for these considerations was the Reincarnation of Media Art exhibition (RMA) by the exonemo artists' duo, presenting how ideas and concepts inherent to media art are capable of travelling in time, beyond the technical limitations, and the lifetime of the artwork. Different approaches to the concept of preservation of media art, as they are rendered in the practice of two leading institutions in Poland and Japan were showcased in the context of their histories – the 30 years of WRO and the 15 years of YCAM. The idea of expanding the exhibition's original content to a living archive with Polish contents also arose as a result of the study visit at YCAM, and the collaboration between both institutions gained a special significance in the 100th anniversary year of bilateral diplomatic relationships between Poland and Japan. The innovative ideas behind the Reincarnation of Media Art project by were also presented during the panel discussion Media Art History – Reincarnation with artists and curators from Japan, Austria and Switzerland.

Publications, both printed and electronic, special presentations and discussions, a varied art mediation and learning program that were vital part of the exhibition's concept, aimed at providing the audience with a contextual ground to develop their own, open approach to the issues addressed by the Japanese artists.

To describe our recent collaborations with Japanese partners in the framework of the WRO 2019 Media Art Biennale, I decided to use the title we have given the two-days presentation of animation by students and graduates of the Kyoto City University of Art that took place in September 2019 at the WRO Art Center. The works by young Kyotyo-based artists vividly and vibrantly represented the diversity of contemporary Japanese animation while addressing universal issues, such as individual and collective human memory, and how our memories are shaped by the passage of time.

Especially in 2019, the year marked by so many anniversaries, it is important to remember that the collaboration with artists from Japan has been ongoing since the first release of the WRO festival, however its recent, such intense, outputs wouldn't be possible without the constant support of the EU-Japan Fest Japan Committee. Not only Japanese artists could enjoy this support when presenting their works in Wrocław, but also the WRO curators' professional networks could be extended during research trips to Japan undertaken thanks to the EU-Japan Fest Japan Committee commitment to its mission. Our cooperation dates back to 2014, and today, the projects organized together with the Japanese artists with the Committee's support, have reached meaningful significance.

Anibar International Animation Festival

アニバー国際アニメーション映画祭

©Ferdi Limani

The giant of Japanese animation who charmed Kosovo

The 10th Anibar International Animation Festival, the only animated film festival in Kosovo, was held in Peja with the theme of ARTivism. The festival received over 1,200 films submitted for its competition and extended an invitation as juror to famed animator Koji Yamamura, who helped judge both international and student film competitions. An audience of some 120 attended his presentation “Transforming the Intangible into the Real”, after which the young Kosovars taking part had the opportunity to hear Yamamura speak directly about such matters as the techniques involved in animation production. Together with the presentation was a screening of Yamamura’s films, including “Mt. Head”, nominated for an Academy Award in 2012, and many of his works were also screened in a children’s program. Attendees at the festival had the chance to appreciate many Yamamura films.

コソボを魅了した日本アニメーションの巨匠

ARTivismをテーマとしたコソボで唯一のアニメーション映画祭、ペーヤで開催された第１０回アニバー国際アニメーション・フェスティバル。1200以上の映画がコンペティションに出品された本フェスティバルでは、アニメーション作家として知られる山村浩二氏を審査員として招聘。国際部門をはじめ、学生映画部門での審査も行いました。講演「不可触のものから現実への変容」にはおよそ120名が参加。講演終了後、参加したコソボの若者たちはアニメーション制作にあたってのテクニックなどについて山村氏に直接話を聞く機会を得ました。また、講演にあわせて2012年のアカデミー賞ノミネート作品『頭山』を含む映画が上映された他、子ども向けプログラムとしてもさまざまな作品が上映され、映画祭の参加者は彼の代表作品の多くを鑑賞することができました。

Date / Venue

15~21 July 2019
Peja, Kosovo

Artist

Koji Yamamura

日程 / 会場

2019年7月15日～21日
コソボ、ペーヤ

アーティスト

山村浩二

■Related Program

Presentation: Transforming the intangible into the real

Date: 21 July 2019
Venue: Cinema Jusuf Gervalla (Peja, Kosovo)
Participant: Koji Yamamura

■関連プログラム

講演「不可触のものから現実への変容」

日程：2019年7月21日
会場：Cinema Jusuf Gervalla
（コソボ、ペーヤ）
参加者：山村浩二

CONTACT
Ms. Kristina Zimaj (Anibar)
kristina@anibar.com

©Ferdi Limani

Koji Yamamura hold the presentation “Transforming Imagination Into Reality” at Anibar Festival

Kristina Zimaj (Project and Development Coordinator, Anibar)

One of the main goals of the Anibar International Animation Festival is to bring professional artists from different parts of the world who will show presentations through which they will educate Kosovo young people for the animation industry and its function.

This year, as we’ve done previously, we brought the rest of the world nearer to the youth of Kosovo, such as film critics, animators, filmmakers, directors, and others.

Undoubtedly, a very famous name in the world of the animated film is Koji Yamamura. He was with us during the whole festival week as a member of the Grand Jury. Together with other fellow jurors he evaluated and judged the films in the International Competition Category, Student Competition Category, and Feature Film Competition.

Apart from being a jury member, Mr Yamamura presented the film program “Transforming Imagination Into Reality,” at the main location of the festival, the Cinema “Jusuf Gërvalla”. The Filmatography presented include the films such as: “Aquatic” 1987, “Fig” 2005, “Franz Kafka’s A Country Doctor” 2007, “Muybridge’s Strings” 2011, “Parade De Satir” 2016, and the Oscar-nominated film “Mt. Head” 2002.

After the presentation, participants had the opportunity to ask questions and talk to him about the techniques he has mastered in animation. The presentation was attended by around 120 audience participants. Most of the participants were already familiar with the work of Mr. Yamamura having also seen his films that were screened during the festival. Some of them have been presented to the works of Mr. Yamamura at other festivals as well. The audience, in general, was very impressed with the process of how the presenter works in his films and the approach that he has chosen. They were very excited to also learn some of the influencers of Mr. Yamamura, such as Ishu Patel. The presentation was perceived successful both in terms of its impact on the audience as well as in reach through social media.

It should be emphasized that in general the animated film industry, and the technology used in the production of animations mostly gets the main attention of critics and art lovers, but Koji Yamamura’s animation is to enter a deeper spiritual world where he transcends the dualism of mind and matter, a place where he believes lies the answer to uniting the subconscious with reality. The order of topics in which these ideas are contemplated are: spiritually assimilating with the motifs in my animated works, creating movement in animation and its fusion with the psyche, the role of the subconscious in production, and the ways to access the subconscious through techniques of animated expression.

In addition to the presentation, we screened the Kids Special Program with films animated by Koji Yamamura. The younger generation had the chance to watch the following films: “The elevator” 1991, “Imagination” 1992, “The sandwiches” 1992, “A house” 1992, “Kid’s Castle” 1995, “Kipling Jr.” 1995, “Your choice!” 1999, “Pieces” 2002, “The old crocodile” 2005, “Amefuri Komanoko” 2010, “five fire fish” 2013, and “Notes on Monstropedia” 2016.

Having Mr. Yamamura at the festival helped increase the International profile of the festival by introducing him as a jury member of the festival. Also, it has improved the level of film assessment having someone as experienced as him, has helped introduce young animators to an experienced animator with a large portfolio by having Mr. Yamamura present in front of the younger audiences. And it has helped us to further strengthen cultural ties between Kosovo and Japan.

About the festival:

The theme of the tenth edition was ARTivism - Hopes and Fears! In a society which is consistently becoming indifferent to political, economical and environmental changes, in the tenth edition of the festival, Anibar treated hopes and fears to inspire action and promote civic activism through arts.

This edition we received 1223 film submissions in the competition program. From them, the respective number of films were selected for competition program: 22 films in International Competition, 36 films in Student Competition, 16 films in Animated Music Video Competition, 10 films in Balkan Competition and 3 films in Feature Competition. Whereas, Panorama out of Competition program contained 5 films and Kids and Teen program contained 65 shorts and 3 feature films.

Apart from competition program, the weeklong festival agenda included seven special programs, four international presentations, three Balkan Tale presentations, seven series of Meet the Filmmakers discussions, four panel discussions and seven nights of music concerts. Whereas education program was composed of four animation workshops, two masterclasses, one training of trainers and Student Jury mentorship.

The Anibar Festival is the only animation festival in Kosovo and the biggest cultural event in the city of Peja. In addition to showcasing international films to local audiences through the festival, the organization aims to empower and educate the young generation of the animators through the workshops, masterclasses and other educational activities.

山村浩二氏、アニバー国際アニメーション映画祭にてプレゼンテーション「不可触のものから現実への変容」を披露

クリスティーナ・ジーマイ（アニバー国際アニメーション映画祭、プロジェクト開発コーディネーター）

アニバー国際アニメーション映画祭では、世界各地からプロのアーティストを招致し、実施するプレゼンテーションを通じて、作家らにアニメーション業界とその機能についてコソボの若者にご教授いただくことを主な目標のひとつとして掲げています。

今年度も、過去の実施と同様、映画評論家、アニメーター、映像作家、監督などの方々にお越しいただき、コソボの青年達にとって世界の他の国々をより身近な存在とする機会をもたらすことができました。

アニメーション映画界における極めて著名な人物として間違いなく挙げられるのが、山村浩二氏です。山村氏には、特別審査員として、本映画祭の全会期週を通してお付き合いいただきました。山村氏は他の審査員とともに、国際コンペティション部門、学生コンペティション部門、長編映画コンペティション部門の映画作品の評価および審査を担当しました。

山村氏は、審査員を務めたほか、本映画祭のメイン会場となった映画館「ユスフ・ゲルヴァラ」にて、『不可触のものから現実への変容』と題した映画プログラムを披露しました。ここで取り上げられた映画作品リストには、『水棲』(1987年)、『トーキョーループ』より『無花果』(2005年)、『カフカ 田舎医者』(2007年)、『マイブリッジの糸』(2011年)、『サティの「バラード」』(2016年)、そしてアカデミー賞ノミネート作品となった『頭山』(2002年) などの映画が含まれています。

プレゼンテーション終了後には、参加者がアニメーション制作において山村氏が究めた技法についてご本人と質疑応答や議論を行う機会が用意されました。このプレゼンテーションには、およそ120名もの観覧参加者が出席しました。参加者のほとんどが映画祭会期中に上映された山村氏の映画を鑑賞済みだったこともあり、作品に関してすでに造詣がありました。なかには他の映画祭で山村氏の作品に触れていた参加者もいました。概して、観客は、講演者自らが映画作品に取り組む際の制作プロセスや、選んだアプローチに深く感銘を受けていました。また、イシュ・パテルのように、山村氏に影響を与えた人物について知ることができたことに、大変歓喜している様子でした。当プレゼンテーションは、観客にもたらしたインパクトとソーシャルメディアを介した情報伝播という両面で、成功と評される結果となりました。

アニメーション映画業界では、一般的に、アニメーション制作に使用されるテクノロジーに評論家や芸術愛好家の主な注目が向けられがちですが、そのなかで山村氏のアニメーションとは、心物二元論を超えた先のより奥深いスピリチュアルな世界、すなわち山村氏が信じる潜在意識と現実をひとつに結ぶ答えの在り処へと入り込むことである、ということが強調されるべき点として言えます。こうした概念に関する考察については、「私のアニメーション作品における精神レベルでのモチーフの同化」、「アニメーションにおける動きの創造と魂との融合」、「制作における潜在意識の持つ役割」、「アニメーション表現の技法を通じて潜在意識と繋がる方法」といったトピックの流れで述べられました。

プレゼンテーションに加え、私達は山村氏がアニメーションを手掛けた映画作品で構成された子供向け特別プログラムの上映を実施しました。幼い世代の子供達は、以下の映画『ふしぎなエレベーター』(1991年)、『あめのひ』(1992年)、『サンドイッチ』(1992年)、『おうち』(1992年)、『キッズキャッスル』(1995年)、『キップリングJr.』(1995年)、『どっちにする？』(1999年)、『おまけ』(2002年)、『年をとった鰐』(2005年)、『あめふりくまのこ』(2010年)、『Five Fire Fish』(2013年)、『怪物学抄』(2016年) を鑑賞する機会を得ました。

山村氏をお迎えし、本映画祭の審査員としてご紹介できたことが、アニバー国際アニメーション映画祭の国際的注目度の上昇に繋がりました。また山村氏のように経験豊かな人物にご参加いただいたおかげで、映画作品の審査水準の向上が図られたとともに、山村氏が若手の観客達と向き合ってくださったことにより、多大な制作実績を誇る熟練アニメーターに若手アニメーター達をご紹介するきっかけとなりました。そしてこれを通じて、私達は、日本とコソボの文化的絆をより一層深めるに至ったのです。

本映画祭について

第10回のテーマは、「ARTivism-希望と恐怖！」でした。

政治的、経済的、環境的変化に対して無関心化が着実に進む社会を背景に、アニバー国際アニメーション映画祭では、第10回を迎える今回の映画祭において、芸術を通じて行動を奮い立たせ、市民運動の推進を図るべく、希望と恐怖をテーマとして取り上げました。

今年度は、当コンペティションプログラムに1223もの映画作品の応募が寄せられました。そのなかから部門ごとに、国際コンペティション部門22作品、学生コンペティション部門36作品、アニメーションミュージックビデオ部門16作品、バルカンコンペティション部門10作品、長編コンペティション部門3作品の作品数が当コンペティションプログラムに入選を果たしました。このほか、パノラマ・アウト・オブ・コンペティションプログラムには5本の作品が、子供とティーン向けプログラムには短編映画65本と長編映画3本が含まれました。

コンペティションプログラム以外にも、一週間にわたる本映画祭のスケジュールには、７つの特別プログラム、４つの国際プレゼンテーション、３つの「バルカン・テイル」プレゼンテーション、「ミート・ザ・フィルムメーカー」と題した７シリーズにわたる討論会、４つのパネルディスカッション、７夜の音楽コンサートが盛り込まれました。その一方で、教育プログラムは、４つのアニメーションワークショップ、２つのマスタークラス、１回の指導者研修と審査員による学生メンター研修で構成されました。

アニバー国際アニメーション映画祭は、コソボで唯一のアニメーション映画祭であり、ペーヤ市で最大規模を誇る文化イベントでもあります。当団体では、本映画祭を通じて国際的映画作品を地元の観客にご紹介するとともに、ワークショップやマスタークラスをはじめとした教育活動の実施により、若手世代のアニメーター達の啓発と育成を図ることを目指しています。

Japanese Culture Event “Neon Lights”

日本文化イベント「Neon Lights」

Highlighting Japan’s high-tech art!

Japanese culture enjoys immense popularity in Lithuania. Many people are already familiar with such elements of traditional culture as Japanese food, kimono and origami, and with Japanese pop culture in such forms as animation, manga and J-Pop. Held as part of the annual nowJapan festival of Japanese culture that has run continuously for 11 years, the Neon Lights project struck themes of light, color and motion in introducing visitors to other aspects of Japanese culture, including robot installations, audiovisual performance and 3D mapping. Performance unit usaginingen performed in old church buildings in Kaunas and Vilnius using their self-built musical instruments and image projectors. Public television broadcast their unconventional performance, which provoked a major response. Dublin-based Shota Kotake completed production in residency in Kaunas and took part in Neon Lights with his installation “KABUKI MASK” and workshops. Berlin-based media artist So Kanno showed his interactive installation “Lasermice” and offered talks. Rich in diversity, this collection of borderless work on a global stage rather than as “Japanese” brought new discovery and wonder to the many Lithuanian visitors. As European Capital of Culture Kaunas approaches in 2022, discussions are already underway with the local committee on future possibilities.

日本の多彩なハイテクノロジーアートを発信！

リトアニアで絶大な人気を誇る日本文化。日本食や着物、折り紙などの伝統文化、アニメ、漫画やJ-Popなどのポップカルチャーはすでに多くの人々に親しまれています。11年継続して現地で開催されている日本文化フェスティバル「nowJapan」の一環として、今回、光・色・動をテーマに、リトアニアではまだあまりなじみのない、ロボットによるインスタレーションやオーディオヴィジュアルパフォーマンス、3Dマッピング等、日本文化の別の一面を紹介するプロジェクト「Neon Lights」が開催されました。自作の映像機と楽器を使うパフォーマンスユニットのusaginingenはカウナス及びヴィリニュスの旧教会にて公演。斬新なパフォーマンスは国営テレビでも放映され、多くの反響をよびました。ダブリンに拠点を置く小竹翔太氏はカウナスでの滞在制作を終えて参加し、インスタレーション「KABUKI MASK」とワークショップを実施。またベルリンを拠点に活動するメディアアーティストの菅野創氏は双方向インスタレーション作品「Lasermice」展示とトークを行いました。「日本の」アーティストというよりむしろ、世界を舞台にボーダーレスに活躍するアーティスト達の作品群は多様性に満ち、リトアニアの多くの観客に新たな発見や驚きをもたらしました。2022年のカウナスでの欧州文化首都開催に向けては、すでに現地委員会と今後の可能性についての話し合いが進められています。

Date / Venue

14 ~17 Sep. 2019
Museum of Theater, Music and Cinema,
Kaunas Sacramento church, Vilnius St. Catherine church

Artist

usaginingen
Shota Kotake
So Kanno
Aurelijus Čiupas

日程 / 会場

2019年9月14日～ 17日
リトアニア演劇音楽映画博物館／
聖キャサリン教会（リトアニア、ヴィリニュス）／
サクラメント教会（リトアニア、カウナス）

アーティスト

ウサギニンゲン、小竹翔太、菅野創、
アウレリジュス・シウバ

CONTACT

Mr. Sergej Grigorjev
(Japanese cultural festival nowJapan)
seg@koi.lt

Mr. Shota Kotake
info@shotakotake.com

Ms. Emi Hirai, Mr. Shinichi Hirai (Usaginingen)
info@usaginingen.com

Mr. So Kanno
_@kanno.so

Mr. Aurelijus Čiupas (Dom Dom)
aurelijus.cp@gmail.com

■Related Program

1) Usaginingen performance
Date: 13 Sep. 2019
Venue: Sacramento Church (Kaunas, Lituania)

2) Usaginingen performance
Date: 14 Sep. 2019
Venue: St. Catherine Church (Vilnius, Lituania)

3) Shota Kotake workshops
Date: 14 ~15 Sep. 2019
Venue: Lithuanian Theater, Music and Cinema Museum (Vilnius, Lituania)

4) So Kanno installation and talk
Date: 14 ~15 Sep. 2019
Venue: Lithuanian Theater, Music and Cinema Museum (Vilnius, Lituania)

5) Shota Kotake & Aurelijus Čiupas installation
Date: 14~15 Sep. 2019
Venue: Lithuanian Theater, Music and Cinema Museum (Vilnius, Lituania)

■関連プログラム

1）ウサギニンゲン　パフォーマンス
日程：2019年9月13日
会場：サクラメント教会（リトアニア、カウナス）

2）ウサギニンゲン　パフォーマンス
日程：2019年9月14日
会場：聖キャサリン教会（リトアニア、ヴィリニュス）

3）小竹翔太　ワークショップ
日程：2019年9月14日～ 15日
会場：リトアニア演劇音楽映画博物館（リトアニア、ヴィリニュス）

4）菅野創　インスタレーション＆トーク
日程：2019年9月14日～ 15日
会場：リトアニア演劇音楽映画博物館（リトアニア、ヴィリニュス）

5）小竹翔太 &アウレリジュス・シウバ　インスタレーション
日程：2019年9月14日～ 15日
会場：リトアニア演劇音楽映画博物館（リトアニア、ヴィリニュス）

©Aurelijus Čiupas

©Kazimieras Seselgis

©Ikumi Hirata

©Ikumi Hirata

Giving a light to new cultures

Sergej Grigorjev (Founder)

For already 11 years together with team, partners, supporters and sponsors we organize Japanese cultural festival nowJapan in Lithuania. It is by far the biggest in the Baltic States, the oldest, independent and loved by loyal ever-growing audience.

I'm telling this not to boast at all! See, ones who work with Japanese culture in Europe, already know the obvious truth: European audiences are crazy about Japanese culture. We've got vast events with hundreds of thousands of attendees in UK, France and other countries. I was once told by my dear friend who sells great Onigiri at one of those massive events that he's so successful he's about to purchase Maserati. Would You ever believe it's possible to earn a luxurious car from selling Onigiri to Japan culture lovers for half of a week? The demand for Japanese culture is massive, and people wish to bring it home, taste it, hug it, take pictures with it and ultimately travel to the Land of the Rising Sun.

Every coin has two sides. Albeit great success, not all branches of Japanese culture are in such demand. We, Europeans, have our own image about Japanese culture and secretly expect Japanese artists to follow the trends. In our imagination, Japanese cuisine is Sushi and Ramen; traditional culture is wrapped in Kimono, with Taiko beats and takes shape of Origami. Pop culture is all sparkly, crazy and colorful with Anime, Manga and J-Pop. A dash of Sake and Macha would round-up image of Japan to Europeans. Majority of audience expectations circulate around aforementioned cultural reflections.

At nowJapan we strive to push boundaries in presenting something familiar yet unexpected to audiences. Something our audience would still compile as part of Japanese culture following mystical and subjective criteria, yet would also bring extraordinary and tackle imagination, expand and deepen understanding of Japanese culture, society and history.

"Neon Lights" aimed specifically to surprise, make audiences use their imagination and mind to discover new horizons of Japan, even on a smallest scale. To present the not-obvious-yet-unmistakably-Japanese creativity. Audiences were curious to discover, be amazed, share their experiences online. The unknown became a value when presented in the context of the festival.

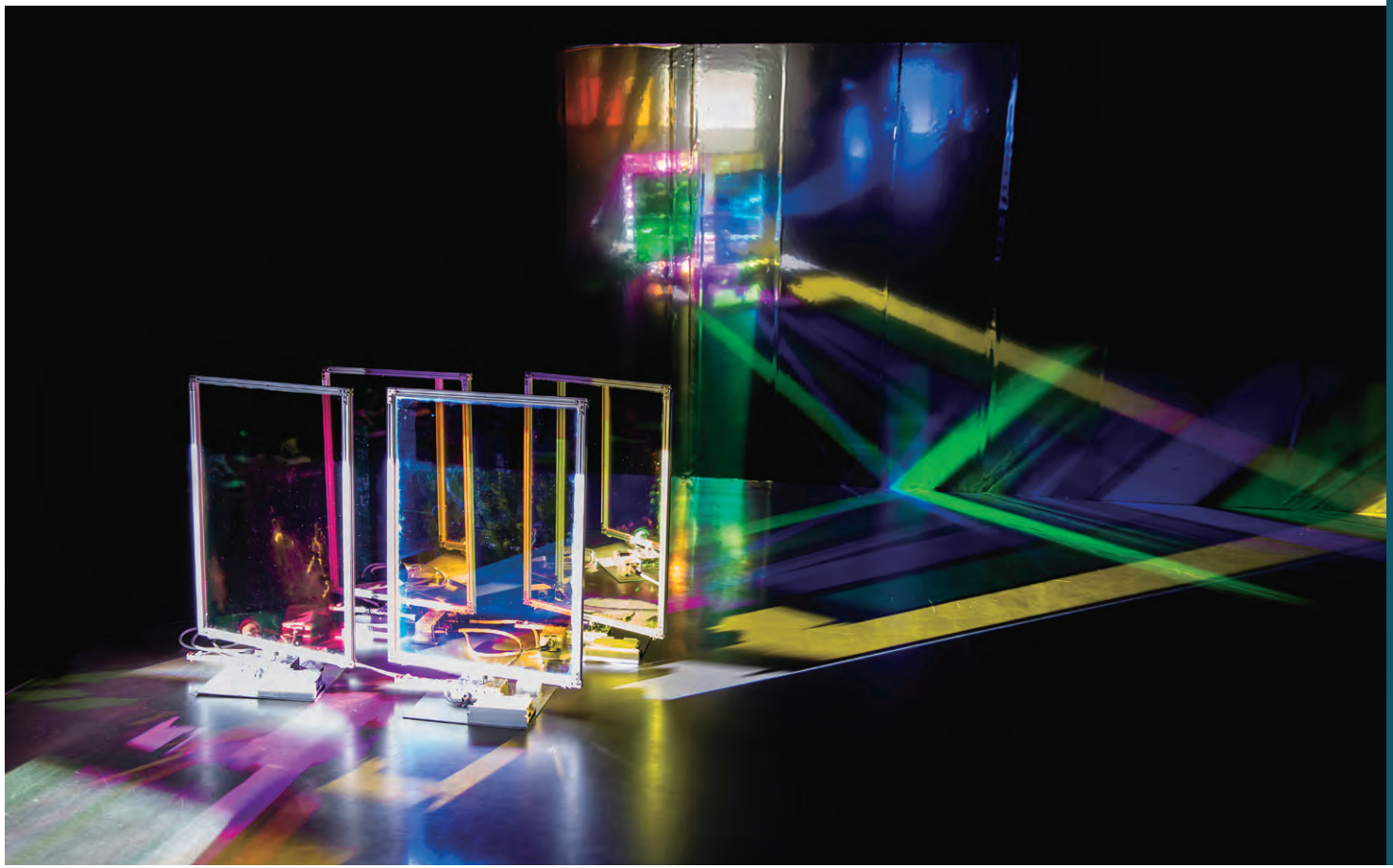
Artists were delighted to be discovered not only as Japanese artists, but as world-wide borderless creatives, to talk more about their quirky and diverse aspirations for being where they are now.

Perhaps the pinnacle of the whole festival was one visit to exhibition of Neon Lights. It was the morning right before opening of the festival to audiences. All artists were a tad nervous, making last itsy-bitsy adjustments. Neon Lights artist Kanno So recently charged his half-a-hundred army of marching robot-mice for his installation. Kanno-san works with concept of swarm art, usually witnessed in nature: a flock of birds in the sky becoming one shape, with no individual leaders yet in perfect balance of harmony and chaos. Or a frog song in the swamp – somehow it sounds like a chorus. Such concept is applied to a swarm of little robotic mice of Kanno-san's creation. They tip-toe in a small dark space with lasers in their nose as the only source of light for exhibition. Mice communicate with each other and yet make autonomous decision. Watching them is like witnessing a small alien civilization in action. Speaking of witnesses, a first pair of visitors loomed into a dark room. Although the festival was not open to public just yet, all artists started to mingle around to see each other's work without cues. The pair – both Buddhist monks Sohaku Matsushita and Fuminori Tsukahara – carefully entered the room, gave a nod to Kanno-san and stood there for a few minutes watching the mice in action. Then exchanging few sentences, asking Kanno-san few things and spending another ten minutes or so.

Perhaps my imagination ran wild at that time, but I'm sure the monks were surprised. Perhaps they witnessed something unique that made them smile, think and hopefully provoke for new ideas. Perhaps, if we add a little drama, two different worlds of Japan came together for a short creative dialogue – root-deep traditions of Buddhism meeting programmed robotic art with brainless army of mice as a manifestation, an anti-thesis to what Buddhism is. Perhaps this project was a surprise to artists themselves to discover something new about Japan. And this is a biggest reward.

LUNA 2019: Media Art Festival

メディア・アート フェスティバルLUNA 2019



Date / Venue

28~30 Nov. 2019
Tresoar, Groeneweg 1 (Leeuwarden, The Netherlands)

Artist

Yoko Seyama

日程 / 会場

2019年11月28日～30日
Tresoar, Groeneweg 1（オランダ、レーワルデン）

アーティスト

瀬山葉子

■Related Program
Industry Meeting
Date: 27 Nov. 2019
Venue: Headquarters Media Art Festival-LUNA (Leeuwarden, The Netherlands)
Participant: All professional guests and staff of our festival, professionals from the region

■関連プログラム
Industry Meeting
日程：2019年11月27日
会場：Headquarters Media Art Festival-LUNA（オランダ、レーワルデン）
参加者：地域のプロフェッショナル、フェスティバル関係者・ゲスト

CONTACT
Ms. Andrea Möller
(Media Art Friesland Foundation)
mediaartfriesland@gmail.com
Ms. Yoko Seyama
mail@yokoseyama.com

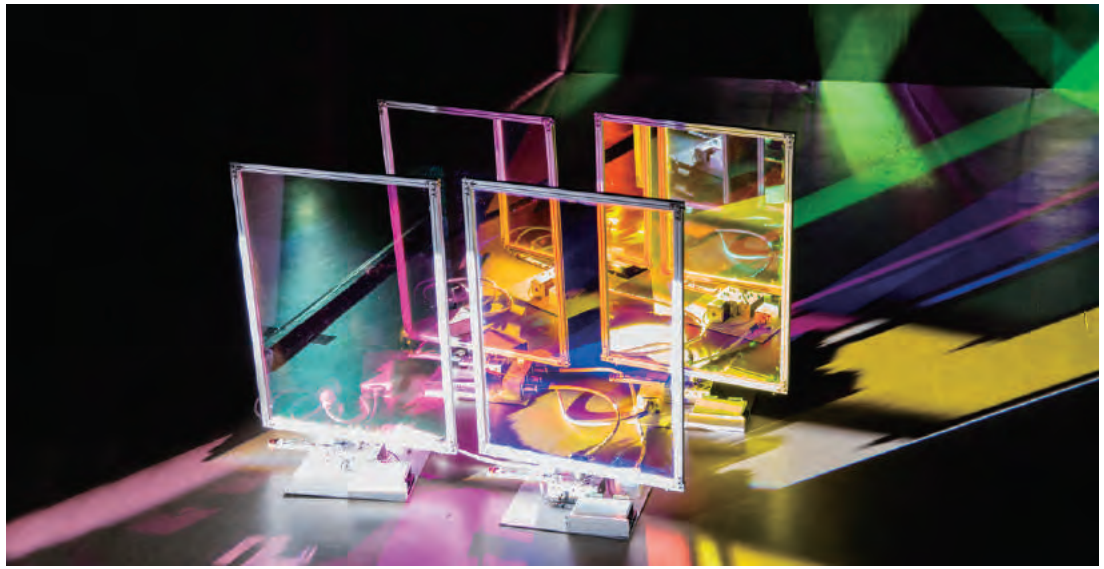
Festival of media art lights the city

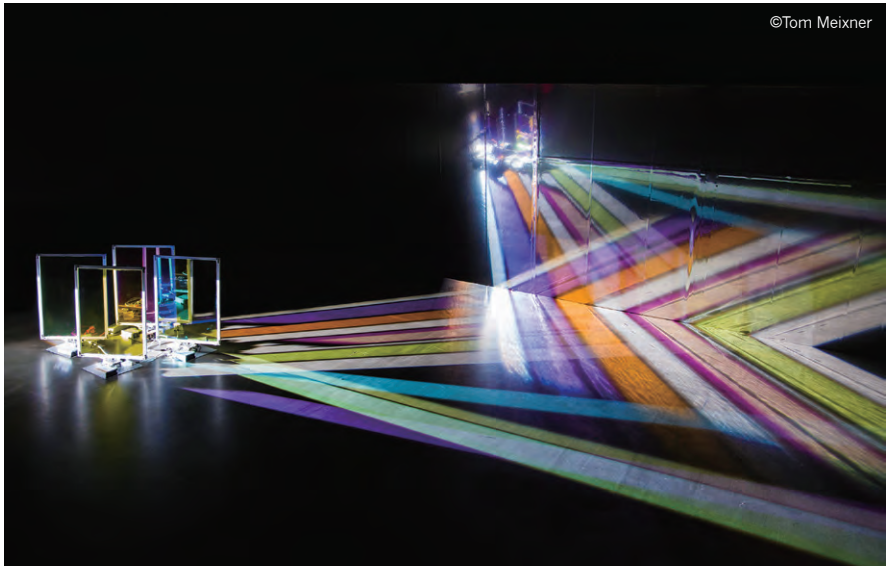
The LUNA (Leeuwarden Urban Night Adventure) festival of media art had its start with European Capital of Culture Leeuwarden 2018 and has now run three times. “Illusions” was the theme for 2019, a collaboration with the Treosar foundation that records and archives the art, literature and history of the Friesland region. LUNA featured indoor and outdoor performance art and exhibitions of work employing light, media and sound. During the festival the town’s streetlights were, to the extent possible, extinguished in order to bring to mind the image of a city lighted by the work shown, creating visual and auditory illusions and fascinating its audiences. Berlin-based artist Yoko Seyama placed her installation “Saiyah #2” in a Treosar exhibition space ordinarily used only for history exhibits. Her photogenic work utilizing mobile mirrors, glass, lamps and giant panels fascinated many viewers.

街を照らし出すメディア・アートの祭典

欧州文化首都レーワルデン2018（オランダ）から始まり、第３回を迎えたメディアアート・フェスティバルLUNA（Leeuwarden Urban Night Adventure）。フリースラント地方の歴史や文学、アートの記録・保管を行っているTresoar協会と協働した2019年のテーマは「Illusions」。光とメディア、音響を駆使した作品群やパフォーマンスアートが屋内外で展示されました。視覚的／聴覚的な幻想を創造し、観るものを魅了する作品群が照らし出す街の姿を浮かび上がらせるため、開催期間中、市内の街灯などの灯りは可能な限り消灯されました。ベルリンを拠点に活動するアーティスト・瀬山葉子氏は、インスタレーション作品『Saiyah#2』を普段は歴史展示のみに使用されるTresoar内の展示スペースに設置。移動式の鏡、ガラス、ランプ、そして巨大な鏡板を使用したフォトジェニックな作品は、多くの人々を魅了しました。

©Stefan Aleksandar Jovanovski




©Tom Meixner

Illusions by Yoko Seyama at LUNA Leeuwarden

Andrea Möller (Director of Media Art Friesland Foundation)

LUNA is our Leeuwarden Urban Night Adventure. Media Art Friesland invites the people of Leeuwarden and wide surroundings and all tourists from near and far to stroll through the city and see it through different eyes – the eyes of many international artists who come and bring their art to known and unknown places in our city. Artists from all over the place present works of light-, sound- and performance art at indoor and outdoor locations in public space.

We carefully choose these locations together with the artists. We match venues and artists in a way that through the artwork the venue appears in a totally different shape, and in a way that the artist is challenged to make steps in is or her oeuvre, either through making new work or through adapting existing into a site-specific project that takes on the shapes of the location.

For LUNA we turn off as many lights as possible in the city so that the art works really take over the visual appearance of many places in the city centre. We also choose hidden places, that don't necessarily have to be the most beautiful spots in town – we make them visible and attractive through the artworks we install there.

This way we can fulfil our promise to the audience of creating an adventure that will offer new views of the city.

For the third edition of LUNA in 2019, we collaborated with Tresoar institute for the first time. Tresoar is the archive of history, literature and also arts of the Province of Friesland. Besides a vast collection of books and items, it is a beloved place for studying, also very popular with pupils and students, and it hosts cultural events at a regular base. The exhibition hall is usually dedicated to historic presentations and exhibitions of works of regional artists, but for LUNA we were free to choose an artist and artwork that fits and matches the space.

Theme of LUNA 2019 was 'Illusions'. We presented many artworks that presented and created optical and audible illusions, alongside more theoretical and critical discussions on ethics in arts and news and manipulation of facts, figures and pictures.

For our new partner Tresoar we searched for an artist who works with illusions and can relate to the space offered in the archive building. The Japanese artist Yoko Seyama was scouted by our team at Lumina festival in the Portuguese town of Cascais. Her work "Saiyah#2" is the perfect example of how to create optical illusions with relatively simple means. However, at first sight the work did not seem suitable for a presentation at Tresoar. In Cascais, it was presented in a big industrial hall near the harbour. Finding a comparably big industrial space in the city centre of Leeuwarden seemed impossible.

When discussing the options with Seyama, the artist surprisingly informed us that the work can be presented at any other location very well, as long as that is not smaller than 40 m^2. In fact, it is the work itself, the glass and the light in combination with mirrors, that create the space, not the actual physical surroundings.

Despite some slight doubt, because the character of the exhibition hall of Tresoar is so different from the space where we had fallen in love with the work in Portugal, we invited Yoko Seyama to come to Leeuwarden and present "Saiyah#2".

With great support of the direction and staff of Tresoar, the artist and her assistant installed the work together with an extensive team of LUNA technicians, interns of d'Drive Institute for Creative Education, kindly supported by our equipment sponsor Faber Audiovisuals.

Even though the exhibition space is dedicated to presentations, it was not easy to install the work, especially the giant mirror wall. It took days to carefully attach the mirror foil to a loose wooden plate, as the normal walls of the space were not strong enough to carry the weight of the mirrors.

The least that can be said about this building process is that it was complex and took lots of patience of the technicians, but it brought together the members of the builders from four different countries. Towards delivery of the installation, a familiar atmosphere had taken over the Tresoar exhibition hall.

The final result was a beautiful, ever-changing poetic work of art that was admired by thousands of visitors. At busy moments, people were queuing from the pavement outside Tresoar, through the halls, up until the exhibition hall on the first floor.

But what made us as curators most happy is that – of course – Yoko Seyama was right: her work works in any space, the elements of the installation create the illusion. It is very pleasant to realise how the artists caught the curators of the theme programme 'Illusions' through her work.

Now that we have got to know Yoko Seyama, experienced her endless creativity in combination with her great professionalism and friendliness, and the appeal of her work to the public, we hope to be able to invite this artist again and commission her to develop new work for an even more challenging location. We are dreaming about a parking garage that could use Seyama's illusions very well…

Chiaki Kamikawa Solo Exhibition: “We Are Here But You Don’t See Us”

紙川千亜妃 個展 “We Are Here But You Don’t See Us”

Japanese artist resident in Pafos engenders new perspectives with eye on regional development.

Resident in Pafos since 2007, artist Chiaki Kamikawa has seen how the town has developed before and after European Capital of Culture Pafos 2017. She has now held a solo show there, at the Ibrahim’s Khan culture center, a facility renovated for hosting the European Capital of Culture and now much favored for further development. The exhibition showed the paintings of this artist who has lived over 20 years in Europe weaving together the animism apparent in the everyday scenery of Cyprus and such Japanese elements as its folklore and its class of supernatural creatures known as yokai. From her commitment to resolve cultures in coherence with their localities, Kamikawa also offered concurrent artist talks and children’s workshops. The children showed a naive receptivity to and strong interest in things like yokai stories and work mixing elements of different cultures. Kamikawa’s local action with global perspective should go on to appeal with much suggestion not only to adults interested in art, but also to the younger generations that will carry the region into the future.

地域の発展を見据えて。パフォス在住日本人アーティストがもたらす新たな視点

2007年からパフォスに在住し、2017年欧州文化首都パフォス前後の街の発展を見てきたアーティスト、紙川千亜妃氏が今回、パフォスにて個展を開催。展示会場は欧州文化首都開催の機会にインフラ整備され、これからの発展が最も期待されている施設の一つ、イブラヒム・カーン文化センター。ヨーロッパに20年以上住む作家が、キプロスの日常風景にみるアニミズムと日本の民話や妖怪などを織り込んで制作した絵画作品群が展示されました。地元に密着して文化を還元する活動を行いたいという紙川氏の強い思いから、アーティストトークや子供向けのワークショップも同時開催されました。特に異文化の混ざり合った作品や妖怪の話などを子供たちは純粋に受け入れ、強い関心を示しました。紙川氏のグローバルな視点を持ったローカルでの活動は、今後ともアートに関心のある大人たちだけでなく、地域の未来を担う若い世代を魅了し、多くの示唆を与えていくことでしょう。

Date / Venue

25 Oct. ~16 Nov. 2019
Ibrahim's Khan cultural centre /
Pafos municipal gallery (Pafos, Cyprus)

Artist

Chiaki Kamikawa

日程 / 会場

2019年10月25日～11月16日
Ibrahim's Khan Cultural Centre /
Pafos municipal gallery（キプロス、パフォス）

アーティスト

紙川千亜妃

■Related Program

1) Children's drawing workshop
Date: 2 Nov. 2019
Venue: Ibrahim's Khan cultural centre (Pafos, Cyprus)
Participant: Chiaki Kamikawa

2) Chat with Me! - artist talk
Date: 15 Nov. 2019
Venue: Ibrahim's Khan cultural centre (Pafos, Cyprus)
Participant: Chiaki Kamikawa

■関連プログラム

1）子供のためのドローイングワークショップ
日程：2019年11月2日
会場：Ibrahim's Khan Cultural Centre /
Pafos municipal gallery
（キプロス、パフォス）
参加者：紙川千亜妃

2）Chat with Me! - アーティスト・トーク
日程：2019年11月15日
会場：Ibrahim's Khan Cultural Centre
（キプロス、パフォス）
参加者：紙川千亜妃

©Chiaki Kamikawa

©Chiaki Kamikawa

©Chiaki Kamikawa

CONTACT
Ms Chiaki Kamikawa
chiaki_kamikawa@hotmail.com

想像の余地を、若い世代に

紙川 千亜妃（アーティスト）

欧州文化首都パフォス2017から早くも2年が過ぎた。パフォスが欧州文化首都の候補に名乗りを上げた時から欧州文化首都の2017年、そしてその後の発展を、アーティストとしてまた、一人の住人として街や人々の変化を見てきた。インフラ整備が大きく進み、今も現在進行形で街の表情は日々変わり続けている。2017年以降も活発に変化が続いているのは特に私のスタジオがあるオールドタウンで、この地域は現在も古い建物の取り壊しや、リノベーション、新たな公園の整備などが行われている。一方で文化活動は2017年以降ややトーンダウンしてしまっている感は否めない。インフラ整備により新たな文化施設が増えたはずなのに、公共スペースでの文化イベントはそれほど多くはないというのが現状ではないかと感じる。

そこで今回私の個展を地元パフォスのオールドタウンで行う計画をたてた。2016年から欧州文化首都パフォスに関連したプロジェクトを4つ企画・実行してきたが、どれも私は主にオーガナイザーとして活動したので、作家としてはグループ展の参加作家の一人という形で参加してきた。自分の作品を地元の人々に個展という形で見せる公の機会がこれまでになかったので、近年の作品群を総括する形の展示を考えた。パフォス市の協力で、展示会場はパフォス市ギャラリーで行ったが、このギャラリーは2017年のインフラ整備で新しく誕生したイブラヒム・カーン文化センター内にあるギャラリースペースである。この場所でパフォス市ギャラリーとして個展を行うのは私の展示が初となった。イブラヒム・カーン文化センターはインフラ整備の象徴的な場所の一つで、オールドタウンの中心部で最近特に盛り上がりを見せている場所である。

今回の展覧会We Are Here But You Don’t See Us（私達はここにいる、しかしあなたたちには見えない）では過去3年間に制作した絵画の中から、キプロスや日本の民話・民間伝承をベースにした作品を展示した。また2018年に欧州文化首都レーワルデンでのプロジェクトで制作したフリースラント地方の民話に基づいた未発表作品も一部展示した。これらの作品はすべて目に見えないものの存在や、精霊、妖怪など取り扱っている。特に最新作はパフォスの風景に見つけられるであろう、日本の妖怪たちを描いたものである。私が民間伝承や精霊・妖怪などに興味を惹かれるのは「アニミズム（自然崇拝）」に深い関心があるからである。20年以上キリスト教が主流のヨーロッパの国々にすんでいて、やはり自分が日本人だと感じるのは、この「アニミズム」をすんなり受け入れるか否かの違いではないかと、思うのである。

例えば最新作の一つ「猫股タラ集会」という題の作品。これはパフォスのタラ村にある野良猫保護公園がモデルになっている。約1000匹の猫がいる保護公園の風景はある意味異様で、日本ならパワースポットにもなりかねない、そんな雰囲気が漂っている。この保護公園は近くに有名な聖ネオフィトス修道院があるため、「修道院猫（公園）」という名前で呼ばれている。私はこの保護公園の猫をすべて尾が二つに分かれている妖怪・猫股として描くことで、鑑賞者に修道院のイメージや単なる野良猫ではない別の視点を提案した。私達の見えている世界が全てではないのではないかという、想像の余地を鑑賞者に感じでもらえればと願ったからである。

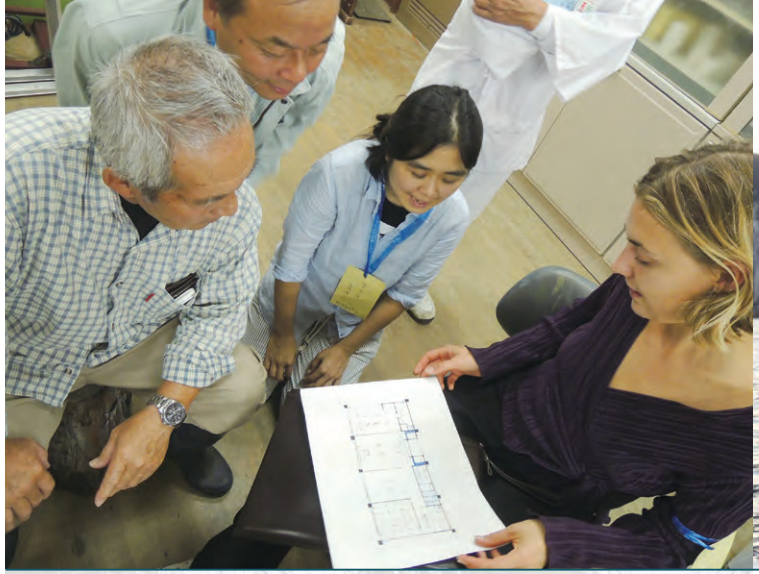
オープニングレセプションでは在キプロス日本大使の中津川氏にオープニングスピーチをしていただき、また、大使館に提供していただいた日本酒を来場者にふるまうことができた。展示内容の他にも日本文化の紹介をすることができた。

この展覧会では私の作品を見てもらう事のほかに、地元の人達が一つの文化イベントとして楽しんでもらえる要素をとりいれる目的で、二つのイベントを組み込んだ。

一つ目は、子供向けのドローイング・ワークショップで、地元の子供たちにまず展覧会に来てもらう機会をつくるとともに、展示作品を鑑賞してそれを模写したり、オリジナルの妖怪を考えだして描いてもらった。私自身も自分のスタジオで地元の子供たちにアートのワークショップを行っていることから、小学生以下の子供たちが展覧会に足を運び、そこで展示作品を鑑賞しながら絵を描くといった機会はほとんどないのを知っていたので、まず展覧会そのものに行ったことが貴重な経験になったのではないかと思う。子供たちは妖怪や・目に見えないものの存在、例えば「お化け」ということばを使ってもすんなり受け入れているが、これは大人の反応とは対照的であった。作品の説明を大人たちにするとき、妖怪などの存在やアニミズムに関して、自分の文化とは別物という距離感が一般的な鑑賞者には初めからあるように感じていたからだ。

二つ目は、アーティストトークである。オープニングレセプションでは詳しく作品の背景にある情報やコンセプトを話す時間がないので、別の機会を設けることで鑑賞者とアーティストがゆっくりと会話を楽しめるようなトークを行うことができた。また、作品の内容のみならず、文化の違いに関する質問などもあり、有意義なトークになったと感じている。

今回の展覧会を終了して、一番に感じたのは、やはり若い世代や子供たちの純粋でフレキシブルな考え方や情報の受け入れ方がいかに貴重かということである。自分も含め、年齢をかさねていくほど新しい考えやオルタナティブなものへの寛容さがなくなっていくような気がするが、子供たちはまだ自由で想像力を働かせる余地がたくさんあり、考え方の寄り道をする時間もふんだんにある。地元に在住するアーティストとして、文化にすでに関心のある大人だけでなく、そのような若い世代にもこれからもアートを通して貢献していけたらと思う。



Artist-in-Residence (AIR) Project: BLANC MOON

Artist-in-Residence（AIR）プロジェクト　BLANC MOON

©ghezziagerskov

Date / Venue

17 Oct.~13 Nov. 2019
Otsuki town (Kochi)

Artist

Alberte Agerskov, Eleonora Ghezzi

日程 / 会場

2019年10月17日～ 11月13日
大月町（高知県）

参加者

アルバータ・アゲルスコフ、エレオノラ・ゲッツィ

CONTACT

Ms. Mayuko Masaki (Otsuki Regional Resource Application Committee - ORRANC)
itscasebycase@yahoo.co.jp

Mr. Alberte Agerskov, Ms. Eleonora Ghezzi (ghezziagerskov)
ghezziagerskov@gmail.com

Kochi and Denmark: Future of Earth examined through AIR

Ahead of their 2020 residency program, artists Alberte Agerskov and Eleonora Ghezzi had a stay in Otsuki, Kochi prefecture. The pair are working on the interior design of the Yotchimitaya community space on the Shikoku pilgrimage route. Mayuko Masaki organized their stay, with local observation and meetings. In the course of building mutual understanding with members of the Daihachi-no-Kai group that operates Yotchimitaya and paying their respects to persons involved with local government, the two settled on the studio that they would use for actual production. As well, they built out their network in exchanges of views with Otsuki artisans in order to gain knowledge of the traditional crafts practiced locally and also took part in pilgrimage classes at a primary school together with the children. The project heightens interest in their 2020 residency production and the work they will produce.

高知とデンマーク、AIRを通してみつめる地域の未来

2020年のレジデンス・プログラムに先駆けて、レジデントのアルバータ・ゲルコスコフ氏とエレオノラ・ゲッツィ氏が高知県大月町に滞在しました。二人が制作を行っているのは、巡礼街道のコミュニティスペース「よっちみたや」の内装デザイン。主催者のまさきまゆこ氏を中心に現地の視察とミーティングを行いました。「よっちみたや」を運営する大八の会のメンバーとの相互理解を深め、また自治体関係者への挨拶を行うなかで、実際の制作で使用するアトリエ棟も決定しました。一方では、地元の伝統工芸への知識を深めるべく、地元で活動する職人とも意見交換を行いネットワークを広げ、小学校で実施されている巡礼授業にも児童とともに参加しました。2020年の滞在制作と作品発表への期待が高まるプロジェクトです。

■Related Program

1) Discussing the renovation of Yotchimitaya
Date: 23 Oct. 2019
Venue: Yotchimitaya (Otsuki Town, Kochi)
Participant: Alberte Agerskov, Eleonora Ghezzi
Staff: Mayuko Masaki, Martin Turner

2) Pilgrimage walk
Date: 21 Oct. 2019
Venue: Pilgrimage path and Yotchimitaya (Otsuki Town, Kochi)
Participant: Mayuko Masaki, Alberte Agerskov, Eleonora Ghezzi
Staff: Fumihito Iwase(ORRANC)

3) Pilgrimage walk
Date: 23 Oct. 2019
Venue: Pilgrimage path and Yotchimitaya (Otsuki Town, Kochi)
Participant: Alberte Agerskov, Eleonora Ghezzi, Staff and students of Otsuki Elementary School
Staff: Mayuko Masaki, Martin Turner, Fumihito Iwase (ORRANC)

4) English class at elementary school
Date: 28 Oct. 2019
Venue: Otsuki Elementary School (Otsuki Town, Kochi)
Participant: Alberte Agerskov, Eleonora Ghezzi, Otsuki elementary school class
Staff: Mayuko Masaki

5) Washi paper making workshop
Date: 26 Oct. 2019
Venue: Rogier Washi Atelier (Yusuhara Town, Kochi)
Participant: Alberte Agerskov, Eleonora Ghezzi, Mayuko Masaki, Martin Turner
Staff: Rogier Uitenboogaart (Washi Artisan)

6) Tosa inkstone carving workshop
Date: 29 Oct. 2019
Venue: Tosa Sukuri Inkstone (Mihara Village, Kochi)
Participant: Alberte Agerskov, Eleonora Ghezzi, Mayuko Masaki
Staff: Kazuya Iki (Tosa inkstone artisan), Martin Turner

7) Aki ceramic atelier visit
Date: 1 Nov. 2019
Venue: Uchiharano Pottery Hall (Aki City, Kochi)
Participant: Alberte Agerskov, Eleonora Ghezzi
Staff: Uchiharano ceramists and artisans

8) Talk at Kochi's Art Organization monthly meeting
Date: 30 Nov. 2019
Venue: Equivalent Gallery (Kochi City, Kochi)
Participant: Organization for the Promotion of Art and Local Heritage , Nae Fukata, Mayuko Masaki

■関連プログラム

1）遍路交流施設「よっちみたや」改修会議
日程：2019年10月23日
会場：よっちみたや（高知県、大月町）
参加者：アルバータ・アゲルスコフ、エレオノラ・ゲッツィ
スタッフ：まさきまゆこ、マーティン・ターナー

2）遍路
日程：2019年10月21日
会場:遍路道、よっちみたや（高知県、大月町）
参加者：アルバータ・アゲルスコフ、エレオノラ・ゲッツィ、まさきまゆこ
スタッフ：岩瀬文人（ORRANC）

3）遍路
日程：2019年10月23日
会場:遍路道、よっちみたや（高知県、大月町）
参加者：アルバータ・アゲルスコフ、エレオノラ・ゲッツィ、大月町立小学校の教師と生徒たち
スタッフ：まさきまゆこ、マーティン・ターナー、岩瀬文人（ORRANC）

4）小学校　英語授業
日程：2019年10月28日
会場：大月町立小学校（高知県、大月町）
参加者：アルバータ・アゲルスコフ、エレオノラ・ゲッツィ、大月町立小学校
スタッフ：まさきまゆこ

5）和紙づくりワークショップ
日程：2019年10月26日
会場：かみこや（高知県、椿原町）
参加者：アルバータ・アゲルスコフ、エレオノラ・ゲッツィ、まさきまゆこ、マーティン・ターナー
スタッフ：ロギール・アウテンボーガルト

6）土佐硯加工体験ワークショップ
日程：2019年10月29日
会場：土佐硯加工製作所（高知県、三原村）
参加者：アルバータ・アゲルスコフ、エレオノラ・ゲッツィ、まさきまゆこ
スタッフ：壹岐一也、マーティン・ターナー

7）安芸陶芸アトリエ訪問
日程：2019年11月1日
会場：内原野陶芸館（高知県、安芸市）
参加者：アルバータ・アゲルスコフ、エレオノラ・ゲッツィ
スタッフ：内原野陶芸工

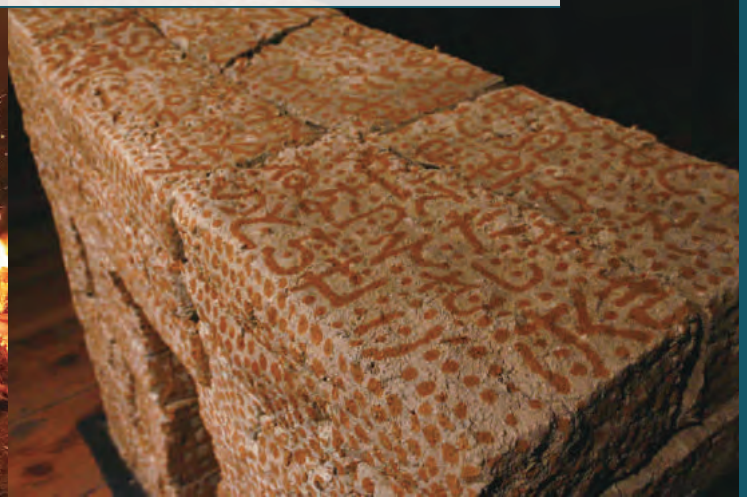
8）高知芸術団体ミーティングでのアーティスト・トーク
日程：2019年11月30日
会場:Equivalent ギャラリー（高知県、高知市）
参加者：NPO法人 地域文化計画 、深田名江、まさきまゆこ

©ghezziagerskov

©ghezziagerskov

©ghezziagerskov

©ghezziagerskov



Lithuania-Japan, Artist-in-residence exchange program

日本リトアニア芸術交流

Date / Venue

1 Oct. 2019~10 Mar. 2020
Nishiaizu International Art Village
(Nishiaizu, Fukushima)

Artist

Tetsutarou Komago
Dalia Truskaite

日程 / 会場

2020年10月1日～ 2020年3月10日
西会津国際芸術村（福島県、西会津）

アーティスト

小孫哲太郎
ダリア・トゥルスカイテ

CONTACT

Mr. Yoshihiro Yabe
(NPO Nishiaizu International Art Village)
niav.public@gmail.com

Mr. Tetsutaro Komago
tttrou2015@gmail.com

Exchange program for the traditional culture and new expressions between Lithuania-Nishiaizu, Japan

Lithuania-Japan Artist-in-residence for artists exchange program marked the second edition in the Nishiaizu International Art Village (NIAV). A glass artist, Dalia Truskaite and a potter Tetsutaro Komago stayed in the NIAV this time. Ms Truskaite learned about the production of Izugahara-Washi, a traditional paper from Nishiziazu and worked on her works with it. At the same time, she gave a lecture on the history and the transition of the Lithuanian traditional stained glass and shared the difficulties and importance to inherit the tradition today. Mr Komago used the soil in Nishiaizu and worked on a pit fired pottery with the decoration of Lithuanian and Japanese languages. The works by two artists were exhibited as each solo exhibition at the NIAV. The visit and the residence program of Mr Komago in Lithuania delivered the workshops in Vilnius (European Capital of Culture 2009), Kaunas (European Capital of Culture 2022) and Anykščiai. He also exhibited the works using the scenery and nature in Lithuania as motifs during his residency. This fruitful result leads the third edition of the exchange program!

リトアニアと日本（西会津）、お互いの伝統文化と新しい表現の交換レジデンス事業

西会津国際芸術村で、第2回目となった日本とリトアニア・アーティストの交換レジデンスプログラム。今回はガラス・アーティストであるダリア・トゥルスカイテ氏と陶芸家の小孫哲太郎が西会津に滞在しました。トゥルスカイテ氏は西会津の伝統である出ヶ原和紙の制作を学び、作品制作を行うと同時に、リトアニアの伝統であるステンドグラスの歴史と変遷について講演を行い、現代において伝統文化を継いでいくことの難しさと重要性を互いに共有しました。また、小孫氏は西会津の土を使用し、表面に文様としてリトアニア語と日本語が刻まれた野焼き作品を制作。二人の作品は、西会津国際芸術村の個展にて発表されました。また小孫氏のリトアニア訪問／滞在制作では、欧州文化首都2009開催地のヴィリニュス、2022年の開催地カウナス、そしてアニークシェチュイの3都市でワークショップも開催。リトアニアの風景や自然をモチーフにして制作された作品は、成果展示として発表されました。今回の成果を踏まえ、第3回の交換レジデンス・プログラムも実施が決定しています！

■Related Program

1) Dalia Truskaite・Tetsutaro Komago Artist-in-residence
Date: 1 ~31 Oct. 2019
Venue: Nishiaizu International Art Village
(Nishiaizu, Fukushima)
Participant: Dalia Truskaite, Tetsutarou Komago

2) Artist Talk "Lithuanian School of Staind Glass"
Date: 20 Oct. 2019
Venue: Nishiaizu International Art Village
(Nishiaizu, Fukushima)
Participant: Dalia Truskaite

3) Lithuania Cooking Class by Rasa Varvuolienė - the Spouse of Lithuanian Ambassador
Date: 30 Oct. 2019
Venue: Nishiaizu International Art Village
(Nishiaizu, Fukushima)
Participant: Dalia Truskaite

4) Lithuania/Nishiaizu Artists-in-residence for artists exchange program Exhibition; Dalia Truskaite [to touch]
Date: 29 Oct. ~22 Dec. 2019
Venue: Nishiaizu International Art Village
(Nishiaizu, Fukushima)
Participant: Dalia Truskaite

5) Lithuania/Nishiaizu Artists-in-residence for artists exchange program Exhibition; Tetsutarou Komago [G]
Date:29 Oct. ~22 Dec. 2019
Venue: Nishiaizu International Art Village
(Nishiaizu, Fukushima)
Participant: Tetsutaro Komago

6) Lithuania/Nishiaizu Artists-in-residence for artists exchange program Exhibition; Artists Talk (Opening Speech)
Date: 29 Oct. 2019
Venue: Nishiaizu International Art Village
(Nishiaizu, Fukushima)
Participant: Tetsutaro Komago

7) Tetsutaro Komago Artist-in-residence
Date:5 Feb.~10 Mar. 2020
Venue: Anykščiai Art Incubator(Anykščiai, Lithuania)
J. Vienozinskis art school /Vilnius Aca
(Vilnius, Lithuania)
Kaunas Antanas Martinaitis Art School
(Kaunas, Lithuania)
Participant: Tetsutaro Komago

8) Lecture & Workshop about the Kanji motif
Date:17 Feb. 2020
Venue: Anykščiai Art Incubator(Anykščiai, Lithuania)
Participant: Tetsutaro Komago

9) Lithuania/Nishiaizu Artists-in-residence for artists exchange program Exhibition; Komago Tetsutarou
Date: 25 Feb.~ 6 Mar. 2020
Venue: Anykščiai Art Incubator(Anykščiai, Lithuania)
Participant: Tetsutaro Komago

10) Artist Talk & Workshop about the Kanji motif
Date: 25 Feb. 2020
Venue: Anykščiai Art Incubator(Anykščiai, Lithuania)
Participant: Tetsutaro Komago

11) Workshop "Scraping technic and the Kanji motif"
Date: 26 ~ 28 Feb. 2020
Venue: J. Vienozinskis art school (Vilnius, Lithuania)
Participant: Tetsutaro Komago, Dalia Truskaite

12) Lecture "Nishiaizu & Lithuania Artists-in-residence"
Date: 28 Feb. 2020
Venue: Vilnius Art Academy (Vilnius, Lithuania)
Participant: Tetsutaro Komago

13) Lecture "Okinawa Ceramics (Yachimun)"
Date: 2 ~ 3 Mar. 2020
Venue: Kaunas Antanas Martinaitis Art School
(Kaunas, Lithuania)
Participant: Tetsutaro Komago

14) Workshop "Techniques of Japanese traditional ceramic"
Date: 3 Mar. 2020
Venue: Kaunas Antanas Martinaitis Art School
(Kaunas, Lithuania)
Participant: Tetsutaro Komago

15) Lecture "Okinawa Ceramics (Yachimun)"
Date: 4 Mar. 2020
Venue: Kaunas Antanas Martinaitis Art School
(Kaunas, Lithuania)
Participant: Tetsutaro Komago

16) Workshop "Techniques of Japanese traditional ceramic"
Date: 4 Mar. 2020
Venue: Kaunas Antanas Martinaitis Art School
(Kaunas, Lithuania)
Participant: Tetsutaro Komago

17) Public lecture related to the International Ceramics Symposium "Okinawa Ceramics (Yachimun)"
Date: 6 Mar. 2020
Venue: Vilnius Academy of Arts, Faculty of Kaunas
(Kaunas, Lithuania)
Participant: Tetsutaro Komago

18) Demonstrations related to the International Ceramics Symposium "Real Techniques of Japanese traditional ceramic (Chrysanthemum clay kneading, ringing, molding techniques and decoration techniques)"
Date: 6 Mar. 2020
Venue: Vilnius Academy of Arts, Faculty of Kaunas
(Kaunas, Lithuania)
Participant: Tetsutaro Komago

■関連プログラム

1）ダリア・トゥルスカイテ・小孫哲太郎アーティストレジデンス
日程：2019年10月1日～ 31日
会場：西会津国際芸術村（福島県、西会津）
参加者：小孫哲太郎、ダリア・トゥルスカイテ

2）講演「リトアニア・ステンドグラスの潮流」
日程：2019年10月20日
会場：西会津国際芸術村（福島県、西会津）
参加者：ダリア・トゥルスカイテ

3）リトアニア大使夫人のリトアニア料理教室
日程：2019年10月30日
会場：西会津国際芸術村（福島県、西会津）
参加者：ダリア・トゥルスカイテ

4）リトアニア西会津文化交流
ダリア・トゥルスカイテ展 [to touch]
日程：2019年10月29日～ 12月22日
会場：西会津国際芸術村（福島県、西会津）
参加者：ダリア・トゥルスカイテ

5）リトアニア西会津文化交流
小孫哲太郎展 [G]
日程：2019年10月29日～ 12月22日
会場：西会津国際芸術村（福島県、西会津）
参加者：小孫哲太郎

6）リトアニア西会津文化交流
アーティストトーク
日程：2019年10月29日
会場：西会津国際芸術村（福島県、西会津）
参加者：小孫哲太郎、ダリア・トゥルスカイテ

7）小孫哲太郎アーティストレジデンス
日程：2020年2月5日～ 3月10日
会場：アニークシェチュイ･アート･インキュベーター
（リトアニア、アニークシェチュイ）
J. ヴィエノジンスキー芸術学校/
ヴィリニュス芸術アカデミー
（リトアニア、ヴィリニュス）
カウナス・アンタナス・マルティナイツ
芸術学校（リトアニア、カウナス）
参加者：小孫哲太郎

8）小孫哲太郎レクチャー・漢字文様ワークショップ
日程：2020年2月17日
会場：アニークシェチュイ･アート･インキュベーター
（リトアニア、アニークシェチュイ）
参加者：小孫哲太郎

9）リトアニア西会津文化交流　小孫哲太郎展覧会
日程：2020年2月25日～ 3月6日
会場：アニークシェチュイ･アート･インキュベーター
（リトアニア、アニークシェチュイ）
参加者：小孫哲太郎

10）小孫哲太郎アーティストトーク・
漢字文様ワークショップ
日程：2020年2月25日
会場：アニークシェチュイ･アート･インキュベーター
（リトアニア、アニークシェチュイ）
参加者：小孫哲太郎

11）小孫哲太郎ワークショップ
「掻き落とし技法と漢字文様」
日程：2020年2月26日～ 28日
会場：J. ヴィエノジンスキー芸術学校
（リトアニア、ヴィリニュス）
参加者：小孫哲太郎、ダリア・トゥルスカイテ

12）小孫哲太郎講演「西会津とリトアニア制作」
日程：2020年2月28日
会場：ヴィリニュス芸術アカデミー
（リトアニア、ヴィリニュス）
参加者：小孫哲太郎

13）小孫哲太郎講演「沖縄陶磁器（やちむん）」
日程：2020年3月2日～ 3日
会場：カウナス・アンタナス・マルティナイツ
芸術学校（リトアニア、カウナス）
参加者：小孫哲太郎

14）小孫哲太郎ワークショップ
「日本の伝統的セラミックテクニック」
日程：2020年3月3日
会場：カウナス・アンタナス・マルティナイツ
芸術学校（リトアニア、カウナス）
参加者：小孫哲太郎

15）小孫哲太郎講義「沖縄陶磁器（やちむん）」
日程：2020年3月4日
会場：カウナス・アンタナス・マルティナイツ芸術学校（リトアニア、カウナス）
参加者：小孫哲太郎

16）小孫哲太郎ワークショップ
「日本の伝統的セラミックテクニック」
日程：2020年3月4日
会場：カウナス・アンタナス・マルティナイツ
芸術学校（リトアニア、カウナス）
参加者：小孫哲太郎

17）国際陶磁器シンポジウム関連　小孫哲太郎
公開講座「沖縄陶磁器（やちむん）」
日程：2020年3月6日
会場：ヴィリニュス芸術アカデミー
カウナス校（リトアニア、カウナス）
参加者：小孫哲太郎

18）国際陶磁器シンポジウム関連　小孫哲太郎デモンストレーション「日本の伝統的で本物のセラミックテクニック（菊による粘土練り、リンギング、成形テクニック、装飾テクニック）」
日程：2020年3月6日
会場：ヴィリニュス芸術アカデミー
カウナス校（リトアニア、カウナス）
参加者：小孫哲太郎

アーティストレジデンスを通じて伝統のアップデートを目指す。

滝澤 徹也（地域おこし協力隊/西会津町）

西会津国際芸術村のある、福島県西会津町は［日本の田舎、西会津］と呼ばれるローカルでディープな文化が手つかずで残る魅力的な地域です。しかし他の多くの地方と同様、人口減少や地域の存続の危機と言っても良い状況にあります。決して利便性が良い場所ばかりではないローカルな地域にとって、そこに人がその地域に居続ける意味、この場所でなければならない意味が問われる時代。そこで我々は先人の遺した伝統や文化の連鎖がそのキーになる可能性があると考えており、またそれが史上まれなほどに急速に失われている現状に強い危機感を覚えています。しかし、そのままでは先人の遺した伝統や文化を繋ぐことは難しい。そこで西会津国際芸術村では地域の文化の復元やアップデートを行っています。

一方、西会津国際芸術村では、最初のレジデンスアーティストがリトアニアのアーティストであったことから始まり、リトアニアとの交流を長らく続けてまいりました。2016年には初めて交換の形で、滝澤徹也（出ヶ原和紙・現代美術）とミグレ・レベディニカイテ氏（東洋テキスタイル史・フェルトアーティスト）による会津の伝統をキーにしたアーティストレジデンスを行いました。レジデンス終了後から双方にとって有意義だったその成果を継続するべきという機運もあり、このたび再びリトアニアと西会津、お互いの伝統文化と新しい表現の交換レジデンスを行うことになりました。今回はリトアニアの伝統的なステンドガラスを学びコンセプチュアルな表現を行うダリア・トゥルスカイテ氏と、日本の陶芸家、小孫哲太郎氏にその役を担っていただきました。

2019年10月、来日したダリア・トゥルスカイテ氏は初めて経験する台風に驚きながらも、地域住民のもてなしを受け会津の文化を肌で感じ、西会津で再生した会津藩御用紙、出ヶ原和紙を学び、驚くことに短期間で和紙のほぼ全ての工程を自らの手で行いました。またダリア・トゥルスカイテ氏はリトアニアの美術学校で副校長を務めることから、子供たちの営みに着目し、廃校となった旧新郷中学校の木造校舎である芸術村に残る子供たちの痕跡、落書きを紙で刷り取るなどの制作を行い、場所に残る記憶を視覚化しました。滞在中には町民との交流会や講演を行い、講演「リトアニア・ステンドグラスの潮流」ではリトアニアの伝統、ステンドグラスの歴史と変遷について多くの町民にお話し頂き、度重なる戦争やアイデンティティの危機の中、ステンドグラスの文化を繋いできたリトアニアの話は、人口減少で危機にある日本の地方の文化の現状と重なり、お互いの伝統文化のあり方を考える良い機会となったと思います。

また西会津の友好都市を含む沖縄の陶芸を学び、様々なメディアとのコラボレーションなども行う日本の陶芸家、小孫哲太郎も同時期に西会津に滞在し、ダリア・トゥルスカイテ氏と交流し西会津の縄文文化を学び、西会津の土を採取し、ブロックを作り、組み上げ、表面にリトアニア語と日本語、地図などを西会津の赤土を顔料に使い文様として描き、再び分解し芸術村校庭にて地域の素材を燃料とした野焼きパフォーマンスを行い（10月30日）、それを組み上げ、ゲートのような巨大な作品を制作しました。焼成され崩れたブロックを再度組み上げる、途方もない意志と労働に支えられたその行為は同時期の首里城火災とも重なり、伝統の崩壊と再生の可能性を暗示させるものになりました。

これらの滞在の成果は西会津国際芸術村においてリトアニア西会津文化交流ダリア・トゥルスカイテ展［ to touch ］、小孫哲太郎展［ G ］として行いました。（10月29日～12月22日）。会期中10月30日には、西会津国際芸術村に併設のまぼろしのレストランにてリトアニア大使夫人を講師に迎えたリトアニア大使夫人のリトアニア料理教室が行われ、多くの参加者が訪れ、この日はリトアニアと西会津とが一つになったような不思議な日になりました。このように今年度は2019年4月の大使夫妻の西会津来訪からスタートし、リトアニアと西会津の関係が特に深まった年になったと思います。

2020年2月から3月中旬にかけては、小孫哲太郎氏はリトアニアに滞在しアニークシェチュイ・アート・インキュベーターを拠点に制作を行い、ダリア・トゥルスカイテ氏が副校長を務めるビリュニュス市のJ. J. ヴィエノジンスキー芸術学校や、カウナス市のカウナス・アンタナス・マルティナイツ芸術学校など3都市5会場で10数回にわたる連日の陶芸ワークショップや講演を行い高い評価を得ました。拠点となったアニークシェチュイ・アート・インキュベーターでは成果展示（2月25日～3月6日）が行われ、リトアニアの大地を構成する白い砂やその風景をモチーフにした制作は現地から感謝の言葉をかけていただくなど、非常に好評で、次の可能性に繋がるものになったと思います。

昨年リトアニア国会において2020年を杉原千畝年とする宣言がなされました。我々はこの機会にリトアニアと西会津の伝統や文化を通じた交流を次の段階に展開させたいと考え、次年度はお互いが抱える地域課題を伝統や文化を通じてもう少し踏み込み考える交換事業を行いたいと考えています。

これらのアート事業による成果は、そのままでは地域再生につながるものにすることは難しい場合が多いと思いますが、西会津町では、デザイナーや起業家との協働により、アーティストが発見・創造した視点を地域の力とする努力を継続的に行なっており、事業終了後もその努力を多様な関係者と共に続けていきたいと考えています。

The 1st Oku-Aga International Art Festival

第１回奥阿賀アートフェスタ

CONTACT
Mr. Kentaro Sato
(NPO Cooperation "Cosmo Yume Butai")
kentaro1234554321@yahoo.co.jp

Date / Venue

20 May – 30 June 2019
Toyomi Area (Aga Town, Niigata)

Participants

Kentaro Sato
NPO Cosmoyume-butai

日程 / 開催地

2019年５月20日～６月30日
豊実地区（新潟県、阿賀町）

参加者

佐藤賢太郎
NPO法人　コスモ夢舞台

■Related Program

1) Pre-opening ceremony
Date: 30 May 2019
Venue: Forest in Funato area of Toyomi (Niigata)

2) Opening ceremony
Date: 15 June 2019
Venue: Near river area of Funato bridge of Toyomi area (Niigata)

3)The first Okuaga Art Festa Symposium
Date: 15 June 2019
Venue: Wasai-kan (Niigata)

■関連プログラム

1）プレオープニングイベント
日程：2019年5月30日
会場：豊実船渡地区森林（新潟県）

2）オープニングセレモニー
日程：2019年6月15日
会場：豊実地区船渡大橋川辺（新潟県）

3）第一回奥阿賀国際アートフェスタ　シンポジウム
日程：2019年6月15日
会場：和彩館（新潟県）

All kinds of art emergent in the midst of nature

Over fifty people from around the world have already been drawn to the Toyomi region of Aga-machi in Niigata prefecture through the WWOOF Japan program of homestays with organic farm households. The non-profit Cosmo Yume Butai held its first Okuaga Art Festa with the aims of art creation and also young people visiting from overseas discussing with Japanese people their shared values and different ways of thinking. In this natural setting participants produced work, each to their taste, combining large planks or painting on scrap wood. A symposium saw the participation of 14 people in all, including sculptor Kentaro Sato, leader of Cosmo Yume Butai who took part in European Capital of Culture Patras 2006 in Greece, teachers who provide instruction in English at local schools and young people, who discussed their thoughts on "enjoying art" regardless of scale.

自然の中で生まれる、さまざまな「アート」

新潟県阿賀町豊美地区には、「WOOFジャパン」という有機農家へのホームステイ活動を通して、これまでにすでに50人以上の若者が世界中から集まってきています。国外からやってきた若者たちと、日本人の考え方の違いや共通する価値観について語り合い、ともにアート作品を創ろうと、NPO法人コスモ夢舞台が開催した第１回奥阿賀国際アートフェスタ。参加者は大自然のなかで大きな板や廃材などを組み合わせたり、ペインティングをしたりして、思い思いの作品をつくりあげました。シンポジウムでは、コスモ夢舞台の主宰であり、欧州文化首都パトラス2006（ギリシャ）に参加した彫刻家、佐藤賢太郎氏をはじめ、地元の学校で英語を教えている教師や若者など合計14人が参加し、規制にとらわれずに「アートを楽しむ」ことについての想いを語り合いました。

Creative Lithuania

クリエイティブ・リトアニア

CONTACT

Mr. Sergej Grigorjev
(NPO Kulturines ir organizacines idejos)
sergej@koi.lt

Mr. Ramūnas Minkevičius
(Interwar Advertisement of Lithuania)
r.minkevicius@gmail.com

Mr. Andrius Lekavičius (AL VR)
hi@al-vr.com

©Pavel Volgin

©Pavel Volgin

©龍Tatsu

©龍Tatsu

Lithuania and Japan, enthusiasm for showing their cultures

For eleven years running, Creative Lithuania organizer KOI (Kultūrinės ir organizacinės idėjos) has operated the nowJapan festival of Japanese culture, and introduction to Japanese culture ranging widely from traditional culture to contemporary pop culture. Seeing how greatly their own image of Lithuania differed from the image of Lithuania among Japanese taking part in that festival, Creative Lithuania started next on a project to present Lithuanian culture in Japan. The third such festival included a conference as well as such events as an exhibition of art and design, and performances by a jazz quartet including Japanese musicians. The conference engaged visitors to review interaction between Japan and Lithuania on the themes of how design and the creative industries have changed in Lithuania and how they have been received in Japan.

リトアニアと日本、それぞれの文化を現地で紹介する情熱

本プロジェクトのオーガナイザーKOI（Kultūrinės ir organizacinės idėjos）は、リトアニアで11年続く日本文化フェスティバル「nowJapan」を主催し、伝統文化からポップ・カルチャーに至るまで幅広い日本文化紹介を行っています。フェスティバルに参加した日本人から、彼らの持つリトアニアのイメージが自分たちのもつリトアニアのイメージとは大きく異なることを受けて、今度は日本でリトアニアの文化を紹介しようと始まったのが「クリエイティブ・リトアニア」。第3回を迎えた今回は、アート＆デザイン展やリトアニア人と日本人を含むジャズカルテットによる演奏等に加えてカンファレンスも開催されました。カンファレンスでは、リトアニアにおいてどのようにデザインやクリエイティブ産業が変遷してきたのか、それらがどのように日本に受入れられてきたのかをテーマにし、日本とリトアニアの交流について来場者とともに振り返りました。

Date / Venue

18~27 Oct. 2019
Living Design Center OZONE (Shinjuku, Tokyo), Other venues

Artist

Eisuke Tachikawa

日程 / 会場

2019年10月18日～27日
リビングデザインセンター OZONE（東京）ほか

アーティスト

太刀川英輔

■Related Program

1) Exhibition of Interwar Advertisement of Lithuania
Date: 18~27 Oct. 2019
Venue: Living Design Center OZONE (Tokyo)

2) Conference talk about Interwar period in Lithuania
Date: 23 Oct. 2019
Venue: Living Design Center OZONE (Tokyo)
Participant: Ramūnas Minkevičius

3) Meetings and networking
Date: 21~25 Oct. 2019
Venue: Various venues
Participant: Fumitaka Io, Ramūnas Minkevičius, Andrius Lekavičius, Sonny Nakai, Toyei Shigeeda, Adam Torrel, Mart

■関連プログラム

1）展覧会：リトアニアにおける戦間期の広告
日程：2019年10月18日～27日
会場：リビングデザインセンター OZONE（東京）

2）カンファレンストーク：リトアニアにおける戦間期
日程：2019年10月23日
会場：リビングデザインセンター OZONE（東京）
参加者：ラムーナス・ミンケヴィチウス

3）ミーティングとネットワーキング
日程：2019年10月21日～25日
会場：様々な会場
参加者：Fumitaka Io, Ramūnas Minkevičius, Andrius Lekavičius, Sonny Nakai, Toyei Shigeeda, Adam Torrel, Mart

Artist in Residence in Novi Sad

アーティスト・イン・レジデンス in ノヴィ・サド

©SULUV

Date / Venue

1~30 Nov. 2019
SULUV Gallery and 'Svilara' Cultural Station
(Novi Sad, Serbia)

Artist

Mariko Hori

日程 / 会場

2019年11月1日～30日
SULUV Gallery and 'Svilara' Cultural Station
（セルビア、ノヴィ・サド）

アーティスト

堀真理子

CONTACT

Ms. Danica Bićanić (Project Organizer)
(SULUV - Union of Associations of Visual Artists of Vojvodina)
suluvkontakt@gmail.com

Ms. Mariko Hori (independent artist)
korimariho@me.com

Mr. Ronald van der Meijs (independent artist)
info@ronaldvandermeijs.nl

Mr. Vladimir Radmanović ('Novi Sad 2021 - European Capital of Culture' Foundation)
vladimir.radmanovic@ns2021.rs

Novi Sad artist in residence: Preparations underway for 2021

Following on her installation shown at European Capital of Culture Plovdiv 2019, artist Mariko Hori, who works vigorously in Europe and Japan, will conduct a residency at European Capital of Culture Novi Sad 2021. As its host year 2021 approaches, Novi Sad is conducting a large number of programs in preparation.

The residency program runs with the cooperation of European Capital of Culture Novi Sad 2021 and SULUV, the artists association of Vojvodina, the province where Novi Sad is located. During a one-month residency artists engaged in wide-ranging activities in the city, including research, creation and exhibition, presentations and lectures at the University of Belgrade's fine arts department.

During her residency Hori created an installation composed of scrap and rubble that she collected in Novi Sad. Many visitors were drawn to view her work at the SULUV Gallery where it was on show. They also enjoyed performance by Hori and her discussions of her work.

2021年の開催に向けて準備が進むノヴィ・サドでのアーティスト・イン・レジデンスプログラム

ヨーロッパと日本にて精力的に活動しているアーティストの堀真理子氏は、欧州文化首都プロヴディフ2019でのインスタレーション作品展示に続き、2021年の欧州文化首都開催地ノヴィ・サドにて滞在制作を実施。ノヴィ・サドでは2021年の開催に向けて数多くの準備プログラムが開催されています。

今回の滞在制作プログラムはノヴィ・サドが位置するヴォイヴォディナ自治州のアーティスト協会（SULUV）と欧州文化首都ノヴィ・サド2021の協力により実施され、1か月間の滞在の間に市内でのリサーチ、作品制作並びに展示、プレゼンテーション、ベオグラード大学美術学部でのレクチャーなど多岐にわたる活動が展開されました。

今回堀氏はノヴィ・サドにて収集したものの破片やがれきを組み合わせたインスタレーション作品を制作。SULUVギャラリーにて開催された展覧会には堀氏の作品を見ようと多くの人々が足を運び、堀氏による来場者への作品解説やパフォーマンスの披露を楽しみました。

■Related Program

1) Presentation of work
Date: 21 Nov. 2019
Venue: 'Svilara' Cultural Station (Novi Sad, Serbia)
Participant: Mariko Hori

2) Exhibition 'Tones in Between'
Date: 25~29 Nov. 2019
Venue: SULUV Gallery (Novi Sad, Serbia)
Participant: Mariko Hori

3) Round-table discussion about artist-in-residence programmes
Date: 26 Nov. 2019
Venue: Prostor (Novi Sad, Serbia)
Participant: Mariko Hori, Ronald van der Meijs, Adelin Schweitzer, Norbert Prettenthaler

4) Lecture at the Faculty of Fine Arts, University of Belgrade
Date: 27 Nov. 2019
Venue: Faculty of Fine Arts, University of Belgrade (Belgrade, Serbia)
Participant: Mariko Hori

■関連プログラム

1）作品のプレゼンテーション
日程：2019年11月21日
開催地：'Svilara' Cultural Station
（セルビア、ノヴィ・サド）
参加者：堀真理子

2）展覧会 'Tones in Between'
日程：2019年11月25日～29日
会場：SULUV Gallery（セルビア、ノヴィ・サド）
参加者：堀真理子

3）アーティスト・イン・レジデンスプログラムに関する ラウンドテーブル・ディスカッション
日程：2019年11月26日
会場：Prostor（セルビア、ノヴィ・サド）
参加者：堀真理子、Ronald van der Meijs、Adelin Schweitzer、Norbert Prettenthaler

4）ベオグラード大学美術学部でのレクチャー
日程：2019年11月27日
会場：ベオグラード大学美術学部
（セルビア、ベオグラード）
参加者：堀真理子

©SULUV

©SULUV

©SULUV

Auras of Abandoned Places

Vladimir Radmanović (Coordinator of Mobility Programmes, 'Novi Sad 2021 - European Capital of Culture' Foundation)

City is a living organism - it can grow or diminish, develop or decline, it can be vivid and energetic, or calm and quiet, but above all else, a city, just like any other organism, changes. Turbulent history of the city of Novi Sad changed many of its aspects throughout the year, one of the effects of these changes being spaces that were left forgotten and abandoned.

The allure of these desolate places is palpable when we pass by them, often mixed with dread that the still and hidden evoke in deep and more primitive places of our minds. These places spark imagination, provoke contemplation (mostly about transience), stir unrest... So, it is no surprise that Amsterdam-based Japanese artist Mariko Hori picked these places as a topic for her residence in Novi Sad, which was organised by SULUV - Union of Associations of Visual Artists of Vojvodina.

The year 2019 for the 'Novi Sad 2021 - European Capital of Culture' Foundation was marked by efforts to reach out to non-institutional and independent art scene working in Novi Sad. One of collaborations that the Foundation established in this contexts was with SULUV, which boasts large number of members spanning the entire northern Serbian province. Plans that SULUV had, involving development of their own artist-in-residence programme, coincided with the Foundation's own work on supporting mobility of artists and links between the scene of Novi Sad and foreign art scenes. The result was Foundation's support for two residences organised by SULUV, second one being the residence of Mariko Hori.

Ms Hori arrived to Novi Sad on 1 November together with her partner in artistic project, Mr Ronald van der Meijs. During what ended up being one of the warmest Novembers in the history of Novi Sad, Ms Hori explored the places that are slowly being taken over by grass, bushes and moss, but also by litter, decay and stray animals. Interestingly enough, some of these places are located very close to the city centre, like the building of the Novi Sad Open College. This object burned in the fire in 2000, and for almost 20 years it stands, skeleton-like, being a prominent aspect of the urban landscape.

In addition to the research, Ms Hori and Mr van der Meijs gave a presentation of their artistic work in 'Svilara' Cultural Station, which was a very appropriate venue for these artists because it complemented the theme of their residence. 'Svilara' (Serbian for 'silk factory') was also one of the places that was left to slowly decay in early 1980s when synthetic materials became more popular than silk. Thought the effort of an non-governmental organisation working in the area, this ruin that attracted shady characters and that people avoided, became one of the hot new places for culture in Novi Sad. There, in the Social Centre of the new Cultural Station, Ms Hori and Mr van der Meijs presented their work to students of the Academy of Arts in Novi Sad and other fans of contemporary art.

Just few days after this presentation, the artists presented the result of their research in Novi Sad in the form of an exhibition called 'Tones in Between' in SULUV Gallery. In the packed gallery, Ms Hori explained the meaning of installations made of debris collected from the locations she and Mr van der Meijs visited during the residence and gave a short artistic performance interacting with the installations. The visitors had a chance to see how pieces of dilapidated buildings they pass on daily basis transform into artwork though the meaning given by artists.

When asked why she was compelled to explore these specific places, Ms Hori said that she always felt that the abandoned places have auras of their own. These auras could be something that remained from before, from the time the buildings were used, or something they acquired over time they were left unattended. Her wish was to capture these auras as tones, unique for each of the places.

Ms Hori added that, due to the nature of these places in Novi Sad and Serbian law, she never had such an easy access to these places creating opportunities for more detailed exploration, which she hopes she will be able to continue during another artistic residence in Novi Sad.

International Literature Festival Dublin / Fieldwork Project

ダブリン国際文学フェスティバル／フィールドワークプロジェクト

©ILFD

Irish town and countryside through the eyes of Japanese writers

Ahead of the next year's European Capital of Culture in Galway, Ireland, the International Literature Festival Dublin and Galway 2020 jointly conducted the Fieldwork literary project for writers in residence, welcoming Japanese artists to Ireland to record their impressions of its cities and natural scenery and attend the International Literature Festival Dublin in a space facilitating meeting local Galway artists. Selected as the festival's first writer in residence from overseas, Tomoka Shibasaki spent nine days in urban Dublin and rural Galway, a contrast often noted within Ireland itself. Exploring the city at will and gathering material for her work, Shibasaki plans to produce two stories on her time in Ireland. She drew large crowds at three public events at the literature festival in Dublin and made a wide range of acquaintances through meeting numerous literary figures during her stay in Dublin and Galway, where voices are calling for her to visit again during European Capital of Culture. One looks forward to future developments.

日本人作家が見つめたアイルランドの都市と自然

アイルランド・ゴールウェイでの欧州文化首都開催を翌年に控え、ダブリン国際文学フェスティバルはゴールウェイ2020との共催で、日本人アーティストをアルランドに招聘し、彼らの視点で都市と自然景観の印象を記録すること、ダブリン国際文学フェスティバルへの参加、そしてゴールウェイのアーティストとの出会いの場の創出を目的とした滞在制作文学プロジェクト「フィールドワーク」を実施しました。本フェスティバル初の海外からのレジデンス作家として選ばれた柴崎友香氏は、アイルランド国内でも対照的な印象をもたらす、都市・ダブリンと自然豊かなゴールウェイに計9日間滞在。柴崎氏は街を自由に散策し制作の糧を得て、本滞在に関して今後2篇の作品を発表予定です。また、彼女はダブリンでの文学フェスティバルにおける3つの公開イベントに出演し、多くの観客を集めるとともに、両都市滞在を通して多くの文化人と顔を合わせ、幅広い知己を得ました。ゴールウェイ側からは欧州文化首都年に柴崎氏の再訪を願う声も上がっており、今後の展開が期待されます。

Date / Venue

16 ~26 May 2019
International Literature Festival Dublin (ILFD)
(Dublin / Galway, Ireland)

Artist

Tomoka Shibasaki

日程 / 会場

2019年５月16日～ 26日
ダブリン国際文学フェスティバル（ILFD）
（ダブリン／ゴールウェイ、アイルランド）

アーティスト

柴崎友香

CONTACT

Mr. Martin Colthorpe
(International Literature Festival Dublin)
martin@ilfdublin.com

Ms. Tomoka Shibasaki
tomoka48@mti.biglobe.ne.jp

■Related Program

1) Artists Talk
Date: 22 May 2019
Venue: Temple Bar Gallery & Studios (Dublin, Ireland)
Participants: Tomoka Shibasaki, Aleana Egan, Tanad Williams, Katherine Fama

2) Artists Talk
Date: 23 May 2019
Venue: Smock Alley Theatre (Dublin, Ireland)
Participants: Tomoka Shibasaki, Polly Barton, Martin Colthorpe

3) Artists Talk "East/West Cultural Exchange: Joy or Scourge?"
Date: 24 May 2019
Venue: Literature Ireland (Dublin, Ireland)
Participants: Tomoka Shibasaki, Polly Barton, Hiroko Mikami and chair James Hadley

4) Meetings in Galway European Capital of Culture 2020
Date:16 ~26 May 2019
Venue: Galway, Ireland
Participant: Tomoka Shibasaki

■関連プログラム

1）アーティスト・トーク
日程：2019年5月22日
会場：テンプル・バー・ギャラリー＆スタジオ（アイルランド、ダブリン）
参加者：柴崎友香、アレーナ・イーガン、タナド・ウィリアムズ、キャサリン・ファマ

2）アーティスト・トーク
日程：2019年5月23日
会場：スモック・アレイ劇場（アイルランド、ダブリン）
参加者：柴崎友香、ポリー・バートン、マーティン・コルソープ

3）アーティスト・トーク "East / West Cultural Exchange：Joy or Scourge?"
日程：2019年5月24日
会場：Literature Ireland（アイルランド、ダブリン）
参加者：柴崎友香、ポリー・バートン、三神弘子、ジェームズ・ハドリー

4）ミーティング in 欧州文化首都ゴールウェイ2020
日程：2019年5月16日～ 26日
会場：アイルランド、ゴールウェイ
参加者：柴崎友香

©ILFD

International Literature Festival Dublin / Galway 2020 – Fieldwork Tomoka Shibasaki

Martin Colthorpe (Programme Director / International Literature Festival Dublin)

Tomoka Shibasaki visited Ireland for the first time to take part in the Fieldwork residency, visiting Dublin and Galway during a nine-day stay. The idea behind the residency was for a Japanese writer to experience the contrasting urban and rural landscapes of Ireland, and the ways in which landscape is formed by humanity (the built environment of Dublin) and by nature (the rural landscape of Galway Bay and the island of Inis Meáin). This was the first time International Literature Festival Dublin had hosted an international writer in residence, and the first time that the festival had paired with another organization – Galway 2020 – as a co-host. The grant funding from EU-Japan Fest was therefore important to the artistic development of the festival.

We were delighted that Tomoka Shibasaki accepted the invitation to visit Ireland for the residency. Tomoka's writing is particularly sensitive to place, and the atmosphere and character of buildings, which is exemplified in her novel translated into English "Spring Garden / Haru no niwa (春の庭)".

As Tomoka says in her essay reflecting on the residency, 'Something I've thought about over these past few years when visiting a number of different countries is that although time moves at the same speed everywhere on earth, the nature of time may well be different in different places. If literature is a language that traverses time, then the nature of time is in a particular place is directly connected with the literature of that place. In Dublin, the time folded into multiple layers is unravelled, here and there, through the language of literature.'

Tomoka's interest and curiosity about places made her a natural candidate for the residency. My impression was that she greatly enjoyed being in Dublin and Galway, and she was introduced to a very wide range of people both within the cultural worlds of Dublin and Galway, and also particular Japanese writers and translators who were based in Ireland at the time. These included the poet and translator Nobi Tochigi and the theatre translator Hiroko Mikami. It was also a great opportunity to reacquaint Tomoka with her English translator Polly Barton, and Bethan Jones, who interpreted for her at events.

As is evident from Tomoka's essay about her trip, the residency provided an opportunity for free exploration of Dublin, together with more tailored visits to particular locations around Dublin and on the island of Inis Meáin. Examples would be a guided walk around Dublin with Norwegian author, Erling Kagge, and a trip around Inis Meáin with the artist and curator Sybil Curley, whose exhibition Monument will be a centrepiece of the Galway 2020 festival.

From my perspective as an organiser, this combination of free time and organised tours was valuable for Tomoka, providing her residency with a structure, but also the space to explore and respond to place though her own writing.

Tomoka also took part in three public events as part of International Literature Festival Dublin. The first was an event alongside artists Tanad Williams and Aleana Egan and was directly related to the theme of the residency, as it explored how visual artists explore the theme of space and buildings in the exhibition staring forms at Temple Bar Gallery and Studios. Tomoka also took part in events around the theme of translation, and around her novel "Spring Garden", which itself has buildings and cities as a central theme.

Tomoka was also resident in Galway City for two days, and explored the local landscapes there, in particular, the island of Inis Meáin, which is part of the Aran Islands. There is strong potential for Tomoka to be invited back to Galway during the festival in 2020, for commissioned writing projects in relation to the local landscape. This visit might take place in May 2020, and coincide with the Japan Focus at International Literature Festival Dublin, when a group of Japanese writers will visit the festival. While she was in Galway, Tomoka was introduced to a range of cultural contacts, including filmmaker Paula Kehoe.

Overall, Tomoka Shibasaki's residency was very successful, and hugely rewarding for the writer, the organisers and audiences at her events. Tomoka has a natural charisma and curiosity and there is a lot of interest in inviting her back to Ireland either in 2020 or beyond. I spent a lot of time with Tomoka during her stay in Dublin and she enjoyed herself a great deal. Tomoka will be writing two commissioned pieces in response to the residency, which is sure to reflect upon the fascination that the landscape holds for international writers and artists.

ダブリン国際文学フェスティバル／ゴールウェイ2020 – 柴崎友香フィールドワークプロジェクト

マーティン・コルスロープ（ダブリン国際文学フェスティバルプログラム・ディレクター）

柴崎友香は、フィールドワークの現地滞在プログラムに参加するために初めてダブリンを訪問し、九日間の滞在中、ダブリンとゴールウェイを訪れました。この現地滞在プログラムは、日本人の作家にアイルランドの対照的な都市と田舎のランドスケープと、どのようにして人間（ダブリンの人工的な環境）と自然（ゴールウェイ湾とイニシュマン島）がそのランドスケープを形づくっているかを体験してもらうことを意図したものでした。ダブリン国際文学フェスティバルにとって、外国人作家を現地滞在プログラムに招聘することも、別の団体（ゴールウェイ2020）とイベントを共催することも今回が初めてでした。従って、EU・ジャパンフェストからの助成金は、本フェスティバルの芸術面の進展に重要でした。

柴崎友香がこの現地プログラムのためにアイルランド訪問を承諾してくれて、私たちは大変嬉しく思いました。Spring Gardenという題で英語に翻訳されている彼女の小説『春の庭』が示すように、友香の文章は場所、そして建物の雰囲気と特徴を特に鋭敏にとらえています。

友香はこの滞在プログラムを振り返ったエッセイに「ここ数年間、数多くの国々を訪れて考えたことは、地球上のどの場所でも時間は同じスピードで過ぎるけれど、時間の性質というものは場所により異なって然るということである」と書いています。文学は時間を横断する言語だとするならば、特定の場所における時間の性質はその場所の文学と直接繋がっています。ダブリンでは、何層にも折り重ねられた時間が、文学の言語を通してそこここで解きほぐされました。

場所についての興味関心を持つ友香は、この滞在プログラムにぴったりの参加者でした。彼女はダブリンとゴールウェイに滞在するのを大いに楽しんだようでした。彼女は、ダブリンとゴールウェイ両方の文化界の多様な人々に加え、その時アイルランドにいた日本人作家と翻訳家の数人とも顔を合わせました。この中には、詩人兼翻訳者の栩木伸明や演劇翻訳者の三神弘子もいました。また、この滞在は、友香が彼女の英語通訳者であるポリー・バートン、および彼女をイベントで通訳したベッサン・ジョーンズと再会するのに素晴らしい機会でもありました。

友香の今回の旅についてのエッセイからも分かるように、この滞在プログラムでは、自由にダブリンの街を探索する機会とともに、ダブリンとイニシュマン島周辺の特定の場所での予定が準備されていました。例としては、ノルウェー人作家アーリング・カッゲによるダブリンのガイド・ウォークや、Monumentという作品がゴールウェイ2020のセンターピースとして展示される予定のアーティスト兼学芸員シビル・カーリーとともにイニシュマン島をめぐる旅などです。

企画者としての私の視点からは、この自由な時間と事前に計画されたツアーの組み合わせは、滞在プログラムに大まかな枠組みを与えるとともに、彼女自身が文章を通して場所を良く知り、その場所に応える余裕もできたので、友香にとって価値があるものでした。また、友香はダブリン国際文学フェスティバルの一部として開催された三つの公開イベントに参加しました。一つ目のイベントは、アーティストであるタナド・ウィリアムズとアレアナ・エガンとともに、テンプルバーギャラリー＆スタジオでのstaring formsという展示でビジュアル・アーティストがどのように空間と建物というテーマを探求しているかを探るという、この滞在プログラムのテーマに直接関係するものでした。また、友香は翻訳をテーマにしたイベントと、建物と街が中心的な主題である彼女の小説『春の庭』をテーマにしたイベントにも参加しました。

友香はゴールウェイにも二日間滞在し、そこで地元のランドスケープ、特にアラン諸島のイシュマン島を探索しました。おそらく、地元のランドスケープに関する作品を委託するために友香を2020年のフェスティバル開催中に再度ゴールウェイに招聘することになるでしょう。この訪問は、2020年5月にダブリン国際文学フェスティバルの日本にフォーカスを当てるJapan Focusのために何人かの日本人作家がフェスティバルに訪れる時期と重なるかもしれません。ゴールウェイ滞在中、友香は映像作家のパウラ・キョーをはじめとした様々な文化関係者への紹介を受けました。

全体として、友香の滞在プログラムは大成功で、作家本人、企画者、イベントの聴衆にとって非常に有意義でした。柴崎友香は天性の魅力と好奇心を兼ね備えており、2020年またはそれ以降に再度彼女をアイルランドに招聘することに高い関心が寄せられています。私は友香のダブリン滞在中、多くの時間を彼女と過ごし、彼女は大変楽しみました。友香はこの滞在に応える委託作品を二篇執筆することになっており、それらは外国人作家・アーティストにとってアイルランドのランドスケープが持つ魅力を反映するものになるでしょう。

Writer in Residence in Novi Sad & Pecs

ライター・イン・レジデンス in ノヴィ・サド&ペーチ

Residency programs at past and future European Capitals of Culture

Novi Sad, which is to host the European Capital of Culture in 2021, designated November 2019 the Month of Japanese Culture and invited over ten artists from Japan to Novi Sad. One of them was poet Mizuki Misumi, who also took part in a residency program in Pécs, Hungary, which hosted the European Capital of Culture in 2010.
During her Novi Sad residency she performed readings with video art at a local bookstore and also joined a poetry slam together with Joh Tachibana, Kujira Sakisaka and Kota Nagasawa, who were at that time taking part in a residency program operated by the Artbox organization active in culture and the arts. The venue was steeped in enthusiasm for a performance welling with presence.
Then in Pécs she took part in an open forum held in an outdoor theater with students and instructors at a local university and also presented work created in Novi Sad. These residency programs relying on relationships of cooperation with past and future European Capitals of Culture resulted in engagements brimming with interaction between participant artists and local people.

過去と未来の欧州文化首都でのレジデンス・プログラム

2021年の欧州文化首都開催地ノヴィ・サドは2019年11月を「日本文化月間」と定め、日本から10名以上のアーティストをノヴィ・サドに招聘。詩人の三角みづ紀氏もその1人で、ノヴィ・サドと2010年の欧州文化首都開催地ペーチ（ハンガリー）でのレジデンス・プログラムに参加。
ノヴィ・サド滞在中には地元の書店にてビデオアートに合わせた詩の朗読パフォーマンスを行ったほか、同時期にノヴィ・サドの文化芸術団体Artboxによるレジデンス・プログラムに参加していた橘上氏、向坂くじら氏、永澤康太氏と合同でスラム・ポエトリーパフォーマンスを披露。臨場感あふれるパフォーマンスに、会場は熱気に包まれました。
続くペーチでは、地元大学の学生と教員たちと野外劇場での公開討論会を開催し、ノヴィ・サドで制作した作品も披露されました。過去と未来の欧州文化首都の協力関係により実施されたこのレジデンス・プログラムは、参加アーティストとそれぞれの地域の人々との交流に溢れた取り組みとなりました。

©'Novi Sad 2021' Foundation

Date / Place

1~30 Nov. 2019
Novi Sad, Serbia
Pécs, Hungary

Artist

Mizuki Misumi

日程 / 開催地

2019年11月1日～30日
セルビア、ノヴィ・サド
ハンガリー、ペーチ

アーティスト

三角みづ紀

CONTACT

Ms. Milena Janković ('Novi Sad 2021' Foundation)
mobility@ns2021.rs
Ms. Mizuki Misumi
info@misumimizuki.com

■Related Program

1) Slam Poetry Night
Date: 5 Nov. 2019
Venue: 'Svilara' Cultural Station (Novi Sad, Serbia)
Participant: Mizuki Misumi

2) Poetry Video and Performance in ZENIT Bookstore
Date: 14 Nov. 2019
Venue: ZENIT Bookstore (Novi Sad, Serbia)
Participant: Mizuki Misumi

3) Lecture at the University of Pecs
Date: 20 Nov. 2019
Venue: Pecs University (Pécs, Hungary)
Participant: Mizuki Misumi

■関連プログラム

1）スラム・ポエトリー・ナイト
日程：2019年11月5日
会場：'Svilara' Cultural Station（セルビア、ノヴィ・サド）
参加者：三角みづ紀

2）書店での朗読パフォーマンス
日程：2019年11月14日
会場：ZENIT Bookstore（セルビア、ノヴィ・サド）
参加者：三角みづ紀

3）ペーチ大学でのレクチャー
日程：2019年11月20日
会場：ペーチ大学（ハンガリー、ペーチ）
参加者：三角みづ紀

Poetry of the cold weather and small cities

Milena Janković (Coordinator of Plants AiR, 'Novi Sad 2021' Foundation)

Upon her arrival, Mizuki Misumi and I took an hour-long drive from the Belgrade Airport to Novi Sad. Accompanied by her partner, Taiga Kobayashi, the poet was undoubtedly excited to visit Serbia. She was curious about the fields and orchards we saw along the way. Driving through the flat land next to us, I remember how we discussed the small city in the north of Japan where she lives and the weather, a very cold one, from my perspective, and the ideal one, from hers.

The artist couple arrived for the "Month of Japanese Culture", which is how the "Novi Sad 2021 – European Capital of Culture" Foundation announced cultural events in November. More than 10 artists and cultural workers from Japan were here and it was a true Capital of Openness and Interculturalism in the period of these 30 days.

During the first week of their stay, we had the opportunity to get to know each other because of the long walks to the bank. It's funny how bureaucracy can bring people together - we were dealing with the administrative issues while discussing cities, their trips to Europe, the similarities and differences between Japanese and Serbian culture and art the three of us like.

During the residency of Ms Misumi, we had the lucky coincidence that her friends, Kujira Sakisaka, Joh Tachibana and Kohta Nagasawa were also in Novi Sad. The reason for their stay was another Artist in Residence programme of the ARTBOX Association. It's a small world, isn't it? The main activity of their stay was Slam Poetry Night in Cultural Station 'Svilara'. This event was supposed to be the occassion for the exchange of local and Japanese slam poetry experiences. Naturally, once Mizuki and Taiga found out about it, they were more than happy to join.

As the Slam Poetry Night was approaching, the preparations were getting more intense. I remember thinking how mysterious and calm both Mizuki and Taiga were, intriguing me more and more to see their performance. Once the local artists Branislav Živanović, Nenad Ignjatović and Bojan Samson and the Japanese guests were together in the room, the night of November 5th could start.

However, some fifteen minutes before the official beginning of the event, the venue was almost empty. Relying on Serbian nonchalance (something that would most probably never happen in Japan), I was sure that the audience would appear any minute. But even my confidence didn't prepare me for what we had to see some minutes later: there were not enough chairs for everyone to sit! People of different age kept coming, from high-school students passionate about Japanese culture, to renowned writers and artists. With the crowded hall, in the atmosphere of dim lights and a spotlight on a single microphone on an improvised stage, the Slam Poetry Night could commence.

An hour-and-a-half long performance in Svilara Cultural Station with artists consecutively taking the stage was everything that poetry could offer. In these acts I could feel the universe Mizuki was telling me about: the cold weather, the small city corners, love and home. All eight artists were different in sensibilities, so that audience went to a true rollercoaster: from small, intimate, short poems to loud performances with rock'n'roll music in the background. Funny thing is that I heard a lot of the comments from public, stating how they didn't even care about translation. Obviously, artists' strong presentations and real emotional commitment to their work left the observers overwhelmed.

Poetry & Video Performance in Zenit Bookstore on November 14th was the second step into Mizuki Misumi's mystical world of words. Video artworks inspired by her poetry were captivating and enchanting, making the audience breathe synchronously. In the ambience of a bookstore, the poetry of Ms Misumi was an intimate path to immersive images of the landscapes and feelings she was telling us about.

However, only the day after another successfull performance, on November 15th, it was time to wave goodbye to the couple, sending them off to Pecs. They were welcomed by the representative of the Verartis Nonprofit Ltd, Mr Karoly Mehes, who was in charge of their stay. Mizuki and Taiga had the opportunity to meet with Pecs University students and professors by having an open discussion scheduled in one of the amphitheatres. On November 20th, when the panel was held, the couple has shown their artwork created in Novi Sad. They were introduced to the students by Dr Edit Gilbert, university professor and researcher.

The event at the University has brought an unexpected meeting with Mr Suzuki Kimiyoshi, 86 years old samurai who has been living in Pecs for more than 30 years. Mr Kimiyoshi took the couple to explore the nearby wine region Villány. A couple of days later, they were accompanied by Ms Misumi's parents who flew all the way from Japan to have a taste of the small European city culture.

Being close to wine routes is something that links Pecs and Novi Sad together, as well as the landscape of common architecture. It seems that the cold November weather has brought a new connection that the cities can share now – the experience of poetry from far away.

International Literature Festival polip 2019

国際文学フェスティバルpolip 2019

The state of the graphic novel, as evolved from newspaper comics

The international literature festival polip is held annually in Kosovo. This year it coincided with GRANFest 2019, which focused on graphic novels – what one might call long-form comics for adults – drawing authors from around the world. The objective was to present exhibitions and workshops by well-known authors and familiarize young artists in Pristina with their experiences. UK-based Japanese author Fumio Obata took part in a panel discussion on May 12 together with Belgian author Hermann and British author Dave McKean, and discussed his own work. As well as workshops, guest authors provided advice to young artists at the festival. Work has started anew towards establishing an archive of graphic novels and holding the next edition of GRANFest.

新聞漫画から発展したグラフィック・ノベルの現在

コソボで毎年開催されている国際文学フェスティバルpolip。今年は、大人向けの長編コミックともいえるグラフィック・ノベルを中心としたグランフェスト2019も同時開催され、世界中から作家たちが集まりました。狙いは、著名な作家たちの展覧会とワークショップを行い、プリシュティナの若いアーティストに彼らの経験を知ってもらうこと。5月12日に開催されたパネル・ディスカッションでは、ベルギーの作家エルマン氏やイギリス人作家のデイヴ・マッキーン氏らと共に、イギリスで活躍する日本人作家の小幡文男氏も参加し、自身の作品について語りました。フェスティバルを通じて、ゲスト作家はワークショップの他にも若手アーティストに対してアドバイスも行いました。グラフィック・ノベルのアーカイヴ設立、そして次のグランフェスト開催にむけて、新たな動きが始まっています。

Date / Venue

10 ~13 May 2019
Qendra Multimedia (Prishtina, Kosovo)

Artist

Fumio Obata

日程 / 会場

2019年5月10日～ 13日
Qendra Multimedia（コソボ、プリシュティナ）

アーティスト

小幡文男

CONTACT

Mr. Jeton Neziraj (Qendra Multimedia)
jeton@qendra.org
Mr. Fumio Obata
fumio_obata@hotmail.com

©Aurela Kadriu

©Aurela Kadriu

©Aurela Kadriu

©Aurela Kadriu

Creative information vs. manipulative information

Lendita Idrizi (Project Coordinator of Qendra Multimedia)

One of the latest trends in graphic novels is graphic journalism. Its different forms (documentary, reportage and investigation) though far from unseating popular graphic genres, are gaining unstoppable momentum. Will this trend continue in a climate where non-fiction far outsells fiction? Is graphic journalism bringing a breath of fresh air to conventional journalism or does it seek to challenge it? And what is the role that graphic novels can play in our era of fake news?

For Kosovar fans of comics, a real miracle occurred during the weekend of May 10-12. The Belgian Hermann, living legend of the ninth art, flanked by two other luminaries, the British Dave McKean and the French Frank Margerin, arrived to Prishtina, the capital of the country, for the opening of the first ever festival of the kind throughout the Albanian speaking area. Younger, but also already references in their styles, there were also Aude Samama (France), Tom Kaczynski (USA), Marcello Quintanilha (Brazil), Fumio Obata (Japan) and Ville Ranta (Finland).

The name of the festival is already quite a program: GRAN Fest comes from “International Graphic Novel Festival”, where graphic novel designates comics. Up to the 1990’s, the phoneme used in all the Yugoslav languages for the genre, was strip, from the expressions comic strip or daily strip. But the ethnic divide has left the Albanian speaking young people out of resurgence of the comic book art in the other surrounding countries (i.e. Serbia, Croatia, Bosnia), and only the elder remember what strip meant. As there are no more daily strips, the comics are published as books, it seemed pertinent to adopt the expression that is gaining momentum through the Western world.

GRAN Fest inaugurated, in the modalarium of the faculty of architecture, an exhibition that included, in a strictly equal way, the same number of plates from each one of the guests, notwithstanding their respective relevance. There were works of undeniable classicism by Hermann who is the indisputable dean, the surrealist Dave McKean, the hilarious Margerin, the pictorial Aude Samama, the master of the fusion of mangas and European comics Fumio Obata, the new realism of Quintanilha, the graphic literature of Ville Ranta or the minimalism of Kaczynski. The stated goal of GRAN Fest is to offer as wide a range as possible of the different current versions of graphic expressions, a trend that will also continue in its future. This is potentially the best gift we can give to Kosovar youth. The idea is that each artist who saw the exhibition can find among them his language of predilection.

The guests generously offered to help the idea. Tom Kaczynski hosted a workshop in the American Corner space of the National Library. Hermann and McKean advised Kosovar artists who submitted their work to them. Fortunately, GRAN Fest took place shortly after the release of the first graphic novel made in Kosovo: The long winter of 1945, Tivar, by Dardan Luta and Anna Di Lellio. Shpend Kada and Valdet Gashi are completing their project provisionally titled “Të nemurit (The damned)”, a great graphic novel of surprising quality. The future is coming already!

The ambition of GRAN Fest is to leave to its public a trace of perennial inspiration. It’s activity as a publisher began with the issue of the surprising work of Tom Kazczynski, “Beta Testim i Apokalipsit” (Beta Testing the Apocalypse). Because of the lack of funds, the festival had to be put in suspense. Until the next edition, we take an initiative to make the collection of the international graphic novel, with vocation to constitute itself in an archive in the long term. Works have been purchased, others have been offered by authors or publishers for the collections, but there is still a need to reach an agreement with an existing library that would give up space and accept management.

The International Literature Festival Polip organized a joint round table with GRAN Fest on the relationship of authors’ work with information and journalism. The Anibar Animation Festival was responsible for the promotion and screening of short films by Dave McKean (who gathers the graphic novel author’s offices with those of filmmaker, designer, musician, etc.); Kino Armata offered free premises; the Soma Book Station hosted an ex professor jazz concert, inviting McKean and Obata to join or local musicians in a jam session that ignited the audience. The festival left a great taste to the guests who are committed to publicizing the Kosovar festival around the world.

Now Gani Jakupi, the event’s artistic director and designer, has left Agron Bajrami, general manager and Jeton Neziraj, executive director, to prepare an even more ambitious and exciting GRAN Fest 2020 edition.

創造的な情報 VS 操作的な情報

レンディタ・イドリツィ（ケンドラ・マルチメディアプロジェクト・コーディネーター）

グラフィックノベルの最新動向のひとつに、グラフィックジャーナリズムがあります。人気のあるグラフィックノベルのジャンルにとってかわるほどでないものの、ドキュメンタリー、ルポルタージュ、調査といったグラフィックジャーナリズムには止まらない勢いがあります。この傾向は、ノンフィクションがフィクションよりはるかに売れている現状でも続くのでしょうか。グラフィックジャーナリズムは、従来のジャーナリズムに新鮮な空気をもたらすのでしょうか、それとも従来のジャーナリズムのありかたに挑戦しようとしているのでしょうか。そして、私たちが生きているフェイクニュースの時代において、グラフィックノベルが果たせる役割とは何でしょうか。

５月10日から12日の週末、コソボのコミックファンに本当の奇跡が起こりました。 ９番目の芸術の生きる伝説、ベルギー人のエルマンが、イギリス人のデイブ・マッキーンとフランス人のフランク・マージェリンの２人の著名人とともに、アルバニア語圏で初めて開催されるコミックフェスティバルのオープニングのため、コソボの首都プリシュティナに到着したのです。若いながらすでに自分のスタイルを確立しているオード・サママ（フランス）、トム・カチンスキー（アメリカ）、マルチェロ・キンタニーリャ（ブラジル）、小畑文男（日本）、そしてビル・ランタ（フィンランド）も参加しました。

フェスティバルの名前そのものにも相当の意味が込められています。GRAN Festという名は「International Graphic Novel Festival」に由来しますが、このグラフィックノベルの語はコミックを指します。 1990年まで、ユーゴスラビアのすべての言語では、新聞掲載のコミック・ストリップやデイリー・ストリップからとったストリップという語がこのジャンルを指していました。しかし、民族分断により、アルバニア語を話す若者は他の周辺国（すなわち、セルビア、クロアチア、ボスニア）でのコミックアートの復活からとりのこされ、ストリップが何を意味したのかを覚えているのは年長者だけになりました。デイリー・ストリップはもう存在せず、コミックは本で出版されています。ですから、西側の国々で広く浸透しつつあるグラフィックノベルという表現を採用するのが妥当だと考えました。

建築学科のモダラリウムにて行われたGRAN Festの開会では、各ゲストがそれぞれの知名度に関わらず平等に同数の作品を出品した展示が公開されました。 この展示では、疑う余地なくコミックの第一人者であるエルマンの古典的な作品に加え、シュールレアリスムのデイブ・マッキーン、愉快なマージェリン、絵画的なオード、漫画とヨーロッパコミックの融合の巧者小畑文男、キンタニーリャのネオリアリズム、ビルのグラフィック・ランタのグラフィック文学、そしてカチンスキーのミニマリズムの作品が並びました。GRAN Festが掲げた目標は、現在のさまざまなバージョンのグラフィック表現を可能な限り幅広く提供することであり、今後もそれを継続することです。これは、コソボの若者への最高の贈り物になりえます。展示を観たそれぞれのアーティストが多様なスタイルの中から好みの表現を見つけることが狙いです。

ゲストたちはこの目的に寛大な支援を申し出てくれました。トム・カチンスキーは、国立図書館のアメリカコーナーのスペースでワークショップを開催しました。 エルマンとマッキーンは、彼らに作品を提出したコソボのアーティストにアドバイスをしました。幸いなことに、GRAN Festは、コソボで制作された最初のグラフィックノベル、ダーダン・ルタとアンナ・ディ・レッリオによる「ティヴァーリー1945年の長い冬」の発売直後に行われました。また、シュペンド・カダとヴァルデト・ガシは、暫定的にTënemurit（The damned：呪われたもの）と題された驚くほど質が高く素晴らしいグラフィックノベル作品に取り組んでいます。未来はもう来ているのです！

GRAN Festの野望は、人々に永久的なインスピレーションの痕跡を残すことです。団体の出版社としての活動は、トム・カチンスキーの驚くべき作品、Beta testim i apokalipsit（Beta Testing the Apocalypse：アポカリプスのベータテスト）の刊行から始まりました。資金の不足のため、フェスティバルは休止しなくてはなりませんでした。次のフェスティバル開催までに、私たちは国際的なグラフィックノベルを収集し、そのアーカイブを作ることを長期的なゴールとして活動をしています。作品の中には購入したものもあれば作家や出版社から寄付されたものもありますが、まだ収蔵スペースを空けてもらい、管理を受諾してもらうために既存の図書館と合意を結ぶ必要があります。

国際文学フェスティバルPolip とGRAN Festは共同で「作家の作品と情報およびジャーナリズムとの関係性」についてのラウンドテーブルを開催しました。アニバーアニメーションフェスティバルは、グラフィックノベル作家の事務所と映画作家、デザイナー、音楽家の事務所を束ねるデイブ・マッキーンのショートフィルムの宣伝と上映を担いました。そのための場所はKino Armataが無料で提供してくれました。また、Soma Book Stationはプロ奏者によるジャズのコンサートを開催しましたが、マッキーンと小畑は地元の音楽家たちとのジャムセッションに参加し、聴衆を盛り上げました。フェスティバルは、コソボのフェスティバルのことを世界に知らしめることを約束するゲストたちに素晴らしい思い出を残しました。

現在は、イベントのアートディレクター兼デザイナーだったガニ・ジャクピが退任し、ゼネラルマネージャーのアグロン・バジラミとエグゼクティブディレクターのジェトン・ネジライが、さらに野心的でエキサイティングなGRAN Fest 2020エディションの準備をしています。

©Haruka Matsuo

Sumi-e Integration Friesland

フリースラント 墨絵の集い

Date / Venue

21 Feb.~28 Sep. 2019
Bussum and Giekerk

Artist

Haruka Matsuo

日程 / 会場

2019年2月21日～9月28日
Bussum and Giekerk

アーティスト

松尾はるか

■Related Program

Soul on paper and earth

Date: 14~28 Sep. 2019
Venue: Bussum and Giekerk
Participant: 24 participants
Participant: Haruka Matsuo, Mieke Bouwens

■関連プログラム

Soul on paper and earth

日程：2019年9月14日～28日
会場：Bussum and Giekerk
参加者：24人
参加者：松尾はるか、ミーケ・ブーウィン

CONTACT

Ms. Mieke Bouwens Oostvogel
(Sumi-e Atelier & Opleidingsbureau Mieke Bouwens)
info@miekebouwens.nl
Ms. Haruka Matsuo
harukamatsuo@hotmail.com

Heart of wabi-sabi seen in sumie

In a program growing out of European Capital of Culture Leeuwarden 2018, Sumi-e Integration Friesland convened on the themes of wabi-sabi and sumie. In the workshop participants learned about tea ceremony and ceramics intertwined with Japanese aesthetics and lifestyles, and applied the notions of beauty that these evoke to the production of sumie ink wash painting together with the concepts of wabi-sabi.
In the workshop Mieke Bouwens, who has operated a sumie atelier in the Netherlands for 25 years, lectured on how the philosophy underlying sumie is involved in tea ceremony. Artist Haruka Matsuo performed tea ceremony procedures for the participants and served them tea and confections. Participants also engaged in the production of ceramic pieces and painted the formed results employing sumie techniques.
The workshop was an opportunity to sample the joy of sumie and the profundities of wabi-sabi concepts, and participants had favorable reactions to the program.

墨絵で表す「侘び・寂び」の心

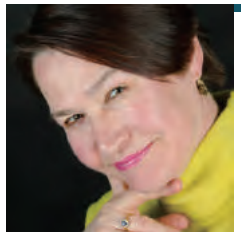
欧州文化首都レーワルデン2018からの継続・発展プログラムとして「侘び・寂び」と「墨絵」をテーマに開催されたフリースラント墨絵の集い。参加者たちはこのワークショップ・プログラムの中で日本の美意識や生活と密接に結びついた茶道や陶芸について学び、それらから想起される美しさを「侘び･寂び」の概念と共に各々の墨絵作品に落とし込んでゆきました。
ワークショップでは、オランダで25年にわたり墨絵のアトリエを開いているミーケ・ブーウィン氏が墨絵の根底にある哲学がどのように茶道と関わっているか、ということについて参加者たちにレクチャー。また、アーティストの松尾はるか氏が茶道のお点前を参加者たちに披露し、お茶とお菓子を振る舞いました。さらに参加者たちは陶芸作品の制作も体験し、成型した食器に各々が墨絵の技法を用いた絵付けを行いました。

©Haruka Matsuo

©Haruka Matsuo

©Haruka Matsuo
EU JAPAN fest

©Haruka Matsuo



The Japanese teachings of Sumi-e and Wabi-Sabi

Mieke Bouwens (Director of Training Office and Sumi-e Atelier)

Man is the only living creature that makes art. And art is a subtle form of mutual communication. Art inspires. Art makes you think, observe and reflect. And learning art, making art, is a process of patience and practice. A process of learning, of trial and error.

Wabi-Sabi is the Japanese concept, that teaches one something about the beauty of imperfection. Nothing is perfect. Nothing is eternal. Nothing is final.

And because of that, Wabi-Sabi is also a concept of making life a little bit lighter.

The Japanese term “Sumi” means “black ink” and “e” means “painting”. “Sumi-e” refers to the art form in which all subjects are painted with black ink and all possible shades thereof. It is is the art form in which simplicity and spontaneity are characteristic.

This art form, introduced by Zen monks, is based on the idea that a drawing, an ink painting, results from one natural movement of the hand with an ink-dipped brush in a casual movement, from scratch, only from the mind.

It is the combination of the two concepts - Wabi-Sabi and Sumi-e - that formed the basis for two courses, with the aim of transferring the basic knowledge and craft of both originally Japanese concepts to Dutch students, and in line with that, to enlarge the knowledge of these two principles in two full day courses to two groups of 24 students in total.

In line with the above was the wish to inform the students on two other forms of life and art in Japan: the traditional tea ceremony and the craft of making Japanese ground-earth clay pottery (in this case a plate) in which the student is encouraged to use the the combination of their learned skills in Sumi-e with the concept of Wabi-Sabi.

This intent resulted in two full day courses, given by Haruka Matsuo and Mieke Bouwens.

The courses were promoted by general- and art- directed mailings, next to flyers and of course by way of social media.

Because of the intimate art form, the necessity of personal attention for the participants, next to the limited funds available, there were initially two courses with 8 participants in each course.

It was however a great pleasure to notice that very fast the maximum number of eight participants per course was exceeded. We then decided to raise the maximum to 12 persons per course in - what turned out to be - a total 24 very dedicated and eager participants.

The courses itself

The courses were held on 14 and 28 September 2019.
The first course was held in Bussum, central Holland, where all the participants came from the bigger cities. The second one in Friesland, in a rural area, close to the city of Leeuwarden and in which we hosted mostly people from Fryslan.

Each course started with an introduction to the underlying philosophy of Japanese ink painting Sumi-e and how this relates to a Japanese tea ceremony.

After that, the first experiences with Japanese brushes and ink on paper was given the turn. The skill of movement on paper and simultaneously letting ink flow from the brush - in design that cannot be corrected, once the ink touches the rice paper - was exercised. Courageous participants showed that letting go is an “art” in itself with often with great results.

After this the students engaged, as a form of lunch, in the experience of a Japanese tea ceremony by Haruka Matsuo, where age old traditions and philosophies have their foundation. In the Matsuo family, the making of pottery, and thus also tea pottery and cups is the tradition. Haruka introduce Japanese Green tea “Gyokuro” from Mie prefecture where she was grown up. In the ceremony sweets Azuki Yokan were offered to the students.

The afternoon started with the processing of soil clay, making it into trays with a fixed diameter. The morning training was subsequently used to apply Sumi-e technics to the results of the scales made. In advance attention was given to the effect of Sumi-e ink and painting on the moist clay of the trays just made. The morning’s exercises could then be transferred to the personal made plates. And once more the reactions were heartwarming.

The long experiencing, learning and working day ended with lots of satisfaction with the setup of the day, the experiences and skills learned, the taking home the Sumi-e drawings made and the (now fulfilled) promise to send every participant their own made Sumi-e painted plate.

The reactions have been more than warmhearted and complimentful. All of the participants were very satisfied with the quality and atmosphere, the engaging in something absolutely new, and having tasted, experienced artform, and ways of art and life in Japan.

This result of a lot of work in realizing all of it, I am - with Haruka Matsuo - very proud of all the compliments we have gotten and in making the world a little bit smaller by understanding, knowledge and art.

“Thank you Haruka and Mieke for the inspiring workshop you gave. The explanation of the philosophy that underlies Sumi-e I find very valuable. You have given me a nice glimpse into it. The concentration and tranquility during the demonstration have inspired me enormously. I also look back on a beautiful tea ceremony by Haruka. I think it’s nice to be able to experience a part of the Japanese tradition in this way. Now I’m still very curious about the sign I painted. I made a beautiful stripe in the middle of the plate on my exhale. I think that means number one in Japanese, ichi. Thanks again, both of you!” by Annagreet

I heartfully thank EU-Japan Fest Japan Committee to have given me the opportunity to broaden the look on the world, more especially Japan, and the artforms within that great country to a relatively small group of people. But it is as the saying goes: ‘every smile of positive experience or recognition helps to make the world a better place’.

Polish-Japanese Friendship Foundation NAMI: Budo Matsuri 2019

ポーランド・日本親善友好財団 波：武道祭り2019

Iaido seminar
©Grażyna Krzywda-Pogorzelska
©Maciej Krzywda-Pogorzelski

The spirit of Japanese martial arts shared across generations, throughout the world

European Capital of Culture Wrocław in Poland in 2016 featured an annual festival of martial arts organized by the Japan-Poland Friendship Foundation Nami. Each year Wrocław sees a gathering of European martial artists who have taken up the spirit of the Japanese martial arts and practice its training and disciplines with devotion. The Nami Kendo Taikai tournament of facing off with bamboo swords holds an important place within the festival, its objective being to familiarize people with the tradition, philosophy and culture of Japanese swordsmanship, of which kendo is an authentic form. Since Nami's inauguration and over the 45 years of the history of kendo in Poland, this tournament has become the largest of its kind. The tournament hosted 151 kendo practitioners, including eight from Japan and others from 13 European countries including Poland, Belgium, Czech Republic, Finland, Germany and Italy, as well as 19 judges and 22 volunteer staff from Nami. Sixteen teams took part in the second junior team cup. With participants aged from five to fifty years old, the tournament was splendidly suited to all age groups. Swordsmen from different countries with differing cultural backgrounds clashed with bamboo swords and fostered deeper friendship and understanding in an atmosphere of devotion and human warmth. Likewise a great success was the iaido swordsmanship seminar led by master Norio Furuichi employing traditional Japanese swords. The tournament drew large audiences over an enthusiastic two days. Preparations are underway for yet more substance in next year's tournament.

世代を越え、世界で共有される日本武道の精神

2016年の欧州文化首都ヴロツワフ（ポーランド）にて、ポーランド・日本親善友好財団「波」の主催により、毎年開催されている波武道祭。日本武道の精神を受け継ぎ、真摯に稽古と鍛錬を重ねているヨーロッパの武道家たちが毎年、ヴロツワフに集います。武道祭の中で重要な位置を占めているのがトーナメント年の「波剣道大会」で、剣道の実際の型でもある日本刀の伝統や哲学、文化をより身近にすることを目的としています。今大会は、同財団発足以来、また45年に及ぶポーランドの剣道の歴史においても最大級のトーナメントとなりました。日本からは8名、ヨーロッパからはポーランド、ベルギー、チェコ、フィンランド、ドイツ、イタリア等を含む13カ国からの参加があり、合計151名の剣道家、19名の審判、そして波財団から22名のボランティアスタッフが参加しました。第2回ジュニアチーム大会には16チームが参加。トーナメント全体の参加者の年齢は5歳から50歳までと幅広く、世代毎に素晴らしいトーナメントを組むことができました。真摯かつ人間的なあたたかい雰囲気の中、様々な文化背景を持つ各国の剣士たちは竹刀を交え、友情と理解を深めあいました。また、伝統的な日本刀を使った古市典雄師範による居合道セミナーも大成功を収めました。大会には多くの観客も会場に足を運び、熱気あふれる2日間となりました。来年もさらに充実した大会を目指し、準備が進められています。

Date / Venue

21~22 Sep. 2019
Primary School no 84 - Nami Kendo Taikai 2019

Artist

Tadanori Sugawara kendo kyoshi 7 dan
Mitsuyoshi Aoki kendo 7 dan
Yoshinobu Kurogi kendo kyoshi 7 dan
Kumi Sato kendo renshi 7 dan
Yokoo Dance kendo 6 dan
Miyoko Ota kendo 5 dan
Yukiko Morimoto kendo 4 dan
Takuya Kitamura kendo 4 dan
Norio Furuichi iaido kyoshi 7 dan

日程 / 会場

2019年9月21日～22日
第84小学校　波剣道大会2019

アーティスト

菅原忠則　剣道教士七段
青木光義　剣道七段
黒木義信　剣道教士七段
佐藤公美　剣道錬士七段
横尾だんす　剣道六段
太田三代子　剣道五段
森本由紀子　剣道四段
北村拓也　剣道四段
古市典雄　居合道教士七段

CONTACT

Mr. Julian Górski
(Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI)
jg.fundacja.nami@gmail.com
Mr. Tadanori Sugawara (Tokyo Police Dojo)
belltervuren12-24@i.softbank.jp

■Related Program

1) Nami Kendo Taikai referees seminar
Date: 21~22 Sep. 2019
Venue: Primary School no 84 (Wrocław, Poland)
Participant: Tadanori Sugawara and other invited referees
Staff: Nami Foundation management and Nami volunteers

2) Kendo and Iaido demonstration
Date: 31 Aug. 2019
Venue: Slodowa Island (Wrocław, Poland)
Participant: Julian Górski, Mirella Stern
Staff: Ryushinkai kendo and Renshinkan iaido members

3) Kendo and Iaido demonstration
Date: 17 Aug. 2019
Venue: Japanese Garden (Wrocław, Poland)
Participant: Julian Górski, Mirella Stern
Staff: Ryushinkai kendo and Renshinkan iaido members

4) Iaido Seminar
Date: 18~22 Sep. 2019
Venue: Multipurpose Sports Hall at AWF
(University of Physical Education) (Wrocław, Poland)
Participant: Norio Furuichi
Staff: Renshinkan iaido members

■関連プログラム

1）波剣道大会　審判講習会
日程：2019年9月21日～22日
会場：第84小学校（ポーランド、ヴロツワフ）
参加者：菅原忠則　招待審判
スタッフ：波財団マネジメント、波ボランティア

2）剣道／居合道演舞、体験会
日程：2019年8月31日
会場：スロドヴァ島（ポーランド、ヴロツワフ）
参加者：ジュリアン・ゴルスキ、ミレラ・シュテルン
スタッフ：龍心会剣道　錬心館居合道　会員

3）剣道／居合道演舞、体験会
日程：2019年8月17日
会場：日本庭園（ポーランド、ヴロツワフ）
参加者：ジュリアン・ゴルスキ、ミレラ・シュテルン
スタッフ：龍心会剣道　錬心館居合道　会員

4）居合道講習会
日程：2019年9月18日～22日
会場：AWF内総合体育館（ポーランド、ヴロツワフ）
参加者：古市典雄
スタッフ：錬心館居合道　会員

©Maciej Pogorzelski | Nami Foundation

Polish-Japanese Friendship Foundation NAMI: Festival of Japanese Culture

ポーランド・日本親善友好財団 波：日本文化祭り

Traditional Japanese culture permeating Wrocław

The Japan-Poland Friendship Foundation Nami has for many years worked to introduce Japanese culture to the people of Wrocław. So named after the classical Japanese name for Poland, the foundation's work has developed all the more with the impetus of Wrocław hosting the European Capital of Culture in 2016. The Japanese culture festival they launched three years earlier includes various activities for visitors to experience and appreciate traditional Japanese culture up close. This one, coincidentally marking a century of diplomatic relations between Japan and Poland, made for an opportunity to present a broad range of traditional Japanese culture, including music, dance, storytelling, calligraphy, flower arrangement, bonsai and haiku. Among the many Japanese participants were classical jiutamai dancer Tokijyo Hanasaki and the Jiutamai Promotion Foundation, rakugo storytellers Koharu Tachikawa and Ryutei Ichido, shakuhachi flautist Toshimitsu Ishikawa, and calligrapher Sayuri Goto. In line with the festival's programming mission, each concert and performance made time for exposition or a Q&A session, and exhibitions provided space for artists to discuss their work with visitors. Over 100 people took part in workshops for flower arrangement, calligraphy and the like, and many visitors tried their own hands at producing work. The jiutamai performance of classical dance was graced by the appearance opening it of Polish jiutamai dancer Hana Umeda, who came to study with Tokijyo Hanasaki upon taking part in a jiutamai workshop that she had previously held in Wrocław. The ongoing work of the Nami foundation is sure to generate more true bearers of Japanese culture in Poland going forward.

ヴロツワフに浸透する日本の伝統文化

長年、日本文化をヴロツワフで紹介してきた日本ポーランド・日本親善友好財団「波」。ポーランドが「波蘭」と漢字で表記されることに由来する財団の活動は、2016年の欧州文化首都開催を契機にますます発展しています。彼らが3年前から立ち上げた「日本文化祭り」では、日本の伝統文化をより身近に鑑賞し、触れて体験できる場となるべく、様々な取り組みが行われています。日本・ポーランド国交樹立100周年とも重なった記念すべき今回の祭りでは、音楽、舞踊、落語、書道、生け花、盆栽、俳句などの日本の伝統文化を幅広く紹介する機会となりました。日本からは花崎杜季女氏をはじめとする地唄舞普及協会、落語家の立川こはる氏や柳亭市童氏、尺八奏者の石川利光氏、書家の後藤さゆり氏ら多くの方々が参加しました。本プログラムの使命として、コンサートや舞台公演には必ず解説や質疑応答の時間を設け、展示会場ではアーティストが観客とディスカッションする場が提供されました。生け花や書道などのワークショップへの参加者は100名を超え、多くの人々が自らの手で創作を体験。また、地唄舞公演では、過去に現地で開催された花崎杜季女氏の地唄舞ワークショップ参加を契機に彼女に師事したポーランド人舞踊家・梅田はな氏がその開幕を飾りました。波財団の継続した活動は、今後さらにポーランドにおける日本文化の真の担い手を生み出していくこととなるでしょう。

Date / Venue

31 Aug.~30 Sep. 2019
Impart Theatre (Wrocław, Poland)

Artist

Jiutamai / Promotion Foundation (Tokijyo Hanasaki, Toshimitsu Ishikawa, Shōgo Hiyoshi, Yūji Kikuō, Mutsutoshi Kanda, Yurie Hatanaka, Shōichi Sanagashi, Hana Umeda)
Flute, Japanese flute / Nozomi Kanda
Koto, Shamisen / Ritsuko Takeyama
Rakugo / Koharu Tatekawa, Ichidō Ryūtei
Calligraphy / Sayuri Gotō; Shinju Kawada;
Flower ceremnoy / Takako Kitagawa
Etegami / Mitsue Sugiyama
So / Eiko Tsutsui and Mitsune Kai (Mayumi Hotta, Yuriko Murata, Hiromi Heike, Maimi Watanabe, Taeko Suzuki, Yuriko Nakayama, Kikuka Saitou, Akiko Tamura, Arisa Kurauchi, Yoshiko Kaseda, Kousaku Matsui)

日程 / 会場

2019年8月31日～9月30日
Impart劇場（ポーランド、ヴロツワフ）

参加アーティスト

地唄舞／一般社団法人地唄舞普及協会
花崎杜季女、日吉章吾、石川利光、
菊央雄司、神田光修、畑中百合恵、
梅田波那、三貫納昭一
フルート・縦笛／神田望美
琴・三味線／竹山りつこ
落語／立川こはる、柳亭市童
書道／後藤さゆり
生け花／北川パウシュ貴子
絵手紙／杉山美津江
箏／生田流箏曲三つ音会　筒井詠子、
堀田真由美、村田百合子、平家ひろみ、
渡辺舞美、鈴木妙子、中山由里子、
斎藤喜久香、田村亜希子、倉内亜莉沙、
加勢田嘉子、松井孝作

■Related Program

1) Opening event of the exhibition
Date: 30~31 Aug. 2019
Venue: Impart Theatre (Wrocław, Poland)
Participant: Mitsue Sugiyama, Eiko Tsutsui with the Mitsune Kai (Mayumi Hotta, Yuriko Murata, Hiromi Heike, Maimi Watanabe, Taeko Suzuki, Yuriko Nakayama, Kikuka Saitou, Akkiko Tamura, Arisa Kurauchi, Yoshiko Kaseda, Kousaku Matsui)

2) Japanese Music Workshops (koto, shakuhachi, shionobue)
Date: 7 Sep. 2019
Venue: Impart Theatre (Wrocław, Poland)
Participant: Toshimitsu Ishikawa, Nozomi Kanda, Ritsuko Takeyama

3) Japanese Costume Workshop and Demonstration
Date: 7 Sep. 2019
Venue: Impart Theatre (Wrocław, Poland)
Participant: Takako Kitagawa and Shōichi Sanagashi, Mutsutoshi Kanda, Yuri Hatanaka

4) Japanese Calligraphy Workshops
Date: 7 Sep. 2019
Venue: Impart Theatre (Wrocław, Poland)
Participant: Shinju Kawada, Sayuri Goto

5) Ikebana Workshop
Date:7 Sep. 2019
Venue: Impart Theatre (Wrocław, Poland)
Participant: Takako Kitagawa

6) Haiku Workshop
Date: 7 Sep. 2019
Venue: Impart Theatre (Wrocław, Poland)
Participant: Agnieszka Żuławska-Umeda

7) Japanese Costumes Photo Sessions
Date: 8 Sep. 2019
Venue: Impart Theatre (Wrocław, Poland)
Participant: Takako Kitagawa, Michał Pogorzelski

8) Rakugo Workshop
Date: 7 Sep. 2019
Venue: Impart Theatre (Wrocław, Poland)
Participant: Koharu Tatekawa, Ichido Ryutei

■関連プログラム

1）展覧会オープニングイベント
日程：2019年8月30日～31日
会場：Impart劇場（ポーランド、ヴロツワフ）
参加者：杉山美津江、生田流箏曲三つ音会（筒井詠子、堀田真由美、村田百合子、平家ひろみ、渡辺舞美、鈴木妙子、中山由里子、斎藤喜久香、田村亜希子、倉内亜莉沙、加勢田嘉子、松井孝作）

2）日本音楽ワークショップ（琴／尺八／篠笛）
日程：2019年9月7日
会場：Impart劇場（ポーランド、ヴロツワフ）
参加者：石川利光、神田望美、竹山りつこ

3）和装ワークショップ
日程：2019年9月7日
会場：Impart劇場（ポーランド、ヴロツワフ）
参加者：北川パウシュ貴子、三貫納昭一、神田光修、畑中百合恵

4）書道ワークショップ
日程：2019年9月7日
会場：Impart劇場（ポーランド、ヴロツワフ）
参加者：川田真壽、後藤さゆり

5）生け花ワークショップ
日程：2019年9月7日
会場：Impart劇場（ポーランド、ヴロツワフ）
参加者：北川パウシュ貴子

6）俳句ワークショップ
日程：2019年9月7日
会場：Impart劇場（ポーランド、ヴロツワフ）
参加者：アグニエシュカ・ジュワッブスカ＝梅田

7）着物フォトセッションJ
日程：2019年9月８日
会場：Impart劇場（ポーランド、ヴロツワフ）
参加者：北川パウシュ貴子、ミハウ・ポゴゼルスキ

8）落語ワークショップ
日程：2019年9月7日
会場：Impart劇場（ポーランド、ヴロツワフ）
参加者：立川こはる、柳亭市童

CONTACT

Mr. Maciej Pogorzelski
(Polish-Japanese Friendship Foundation Nami)
maciej.pogorzelski@fundacja-nami.pl

Ms. Tokijyo Hanasaki (Juitamai Promotion Foundation)
tokijyohanasakijp@yahoo.co.jp

Ms. Eiko Tsutsui (Mitsune Kai)
sayzs22@yahoo.co.jp

Ms Shinju Kawada (Kantei-ryu)
kmiyo@hotmail.com

Ms. Sayuri Goto (SAI Japanese Calligraphy Art)
sayzs22@yahoo.co.jp

Ms. Takako Kitagawa (Kimono&Ikebana in Berlin)
takako.k.p@googlemail.com

Ms. Ritsuko Takeyama (Koto Berlin)
kototo_1010@yahoo.co.jp

Ms Nozomi Kanda (Nozomi Kanda Flutye&Sinobue)
contact@kandanozomimusic.com

Ms. Agnioeszka Żuławska-Umeda
(Polish Haiku Association)
psh@psh.org.pl

Mr. Michał Malawski, Mr. Rafał Wodzicki
(Polish Bonsai Association)
m.malawski@bonsaiklub.pl

Polish - Japanese Friendship Foundation NAMI: Japanese Festival on Slodova Island

ポーランド・日本親善友好財団 波：日本祭り 波アイランド

Local people wait impatiently for summer festival laden with Japanese culture!

This was the sixth edition of Nami Airando, a richly varied, outdoor program of Japanese culture held on Słodowa Island in the Oder River that runs through Wrocław. Each subsequent festival has gained in popularity among the people of Wrocław and all around southwest Poland. Stage performances included mini-concerts with koto, shakuhachi and shamisen, and Japanese martial arts and tea ceremony demonstrations. Pavilions were erected to provide a flavor of Japanese culture in the form of games, handicrafts, kimono dressing, calligraphy and the like, and proved quite popular. Many performers and groups visited from Japan, Poland and even Germany, including bands, Japanese drumming teams, martial arts practitioners and Japanese dance performers that both presented their own performances and offered workshops to festival visitors. Japanese food was available, and in the glow of colorful paper lanterns adults and children alike enjoyed an evening of Japanese culture in midsummer, making for a full day of pleasures. Organizer Japan-Poland Friendship Foundation Nami has received many inquiries from hopefuls seeking to perform at the festival, and many are looking forward eagerly to next year's festival.

地元市民が待ちわびる、日本文化満載の夏祭り！

今回で第6回目を迎える「波アイランド」は、ヴロツワフ市を流れるオーデル川に浮かぶ中州・スロドヴァ島で開催される多彩な日本文化を取り上げる野外プログラム。回を重ねる毎に、ヴロツワフ市民及びポーランド南西部の人々からの人気が高まっています。ステージでは琴、尺八、三味線など様々な音楽のミニコンサートや日本武道の演武、茶道デモンストレーション等が行われ、パビリオンでは日本のゲームや工芸品、着物体験、書道、など日本文化の魅力を味わう場が設けられ人気を博しました。日本及びポーランド、そしてドイツからも和太鼓チームやバンド、武道家、日本舞踊家等多くの出演者や団体が訪れ、自身の活動を披露するとともにワークショップを通して参加者と体験を共有。日本食も提供され、色とりどりの提灯が光る中、大人も子供も真夏の日本文化の夕べを満喫、大盛況の1日となりました。主催者の日本ポーランド・日本親善友好財団「波」には、国内外の日本文化団体から本フェスティバルへの出演希望が多数寄せられており、多くの人々が来年の開催を待ちわびています。

Date / Venue

31 Aug. ~1 Sep. 2019
Slodowa Island (Wrocław, Poland)

Artist

Chihoko Yanagi, Sayuri Goto, Eiko Tsutsui,
Mayumi Hotta, Yuriko Murata, Hiromi Heike,
Maimi Watanabe, Taeko Suzuki, Yuriko Nakayama,
Kikuka Saitou, Akiko Tamura, Arisa Kurauchi,
Yoshiko Kaseda, Kousaku Matsui, Mitsue Sugiyama

Participants from other countries

Wasabi Daiko (Germany)
Shamisen Berlin (Germany)

日程 / 会場

2019年8月31日～ 9月1日
スロドヴァ島（ヴロツワフ、ポーランド）

アーティスト

柳千穂子、後藤さゆり、筒井詠子、堀田真由美、
村田百合子、平家ひろみ、渡辺舞美、鈴木妙子、
中山由里子、斎藤喜久香、田村亜希子、
倉内亜莉沙、加勢田嘉子、松井孝作、
杉山美津江

他の国からの参加者

Wasabi Daiko（ドイツ）
Shamisen Berlin（ドイツ）

CONTACT

Ms. Grazyna Pogorzelska (Nami Foundation)
grazyna.pogorzelska@fundacja-nami.pl
Ms. Chihoco Yanagi (Chiccoryu)
chihoco.skal.hjem@gmail.com
Ms. Sayuri Goto
(SEN - Dance × Calligraphy Japanese)
sayzs22@yahoo.co.jp
Ms. Atsuko Isoyama, Ms. Yoko Sugai,
Ms. Naoko Matsumoto(Chado Urasenke Berlin)
atsukoisoyama@yahoo.de
Ms. Eiko Tsutsui (Mitsune Kai)
sayzs22@yahoo.co.jp

■Related Program

1) Workshop of Japanese Traditions / dance workshop
Date: 17~18 Aug. 2019
Venue: Slodowa Island (Wrocław, Poland)
Participant: Sakuramai Poland
Staff: Maciej Pogorzelski

2) Workshop of Japanese Traditions / kitsuke workshop
Date: 30~31 Aug. 2019
Venue: Slodowa Island (Wrocław, Poland)
Participant: Chihoko Yanagi
Staff: Alicja Pogorzelska, Anna Skorzewska

3) Workshop of Japanese Traditions / e-tegami workshop
Date: 30~31 Aug. 2019
Venue: Slodowa Island (Wrocław, Poland)
Participant: Sugiyama Mitsue
Staff: Grazyna Pogorzelska

■関連プログラム

1）日本の伝統ワークショップ／踊り
日程：2019年8月17日～18日
会場：スロドヴァ島
（ポーランド、ヴロツワフ）
参加者：桜舞ポーランド
スタッフ：マチエイ・ポゴジェルスキ

2）日本の伝統ワークショップ／着付けワークショップ
日程：2019年8月30日～ 31日
会場：スロドヴァ島
（ポーランド、ヴロツワフ）
参加者：柳千穂子
スタッフ：アリシア・ポゴジェルスカ、
アナ・スコロジェスカ

3）日本の伝統ワークショップ／絵手紙
日程：2019年8月30日～ 31日
会場：スロドヴァ島
（ポーランド、ヴロツワフ）
参加者：杉山美津江
スタッフ：グラジナ・ポゴジェルスカ

©Adam Walasek

©Maciej Pogorzeski

Origami Workshop in Novi Sad

折り紙ワークショップ in ノヴィ・サド

Community coming together to craft 2,021 origami cranes: Kicking off for the year of the European Capital of Culture!

This origami workshop solicits the participation of local residents in producing origami work with a goal of 2021, when Novi Sad hosts the European Capital of Culture three years on. In this first year an invitation went to performer TAKAKO.

For the people of Novi Sad, meeting a Japanese person is in itself a rare opportunity. Over 200 people of all ages from six to sixty enjoyed 11 workshops altogether conducted jointly with Mirai, a local group that organizes Japanese cultural events and exchanges with primary and middle school students. TAKAKO's enthusiasm, mixing English and Serbian in her presentations, made a positive impression on local people.

The event met with great success this year and will continue next year and the year after in new versions combing several sessions.

地元が一体となって目指す2021羽の折り鶴。欧州文化首都開催年に向けてキックオフ！

折り紙ワークショップは、ノヴィ・サドで欧州文化首都が開催される３年後の2021年を目標として、地域住民と共に折り紙作品を制作してゆく住民参加型イベント。第1回目となる今年は、パフォーマーのTAKAKO氏がゲストとして招聘されました。

ノヴィ・サドの人々にとっては、日本人に出逢うこと自体が稀な機会。小中学生との交流や、日本文化イベントを主催する現地団体Miraiと共同でのワークショップを行うなど、合わせて11のワークショップを通して6歳から60代までの老若男女200名以上が折り紙の世界を楽しみました。英語とセルビア語を交えて説明を行うTAKAKO氏の熱心な姿は、住民の方々から大変良い印象を持って受け入れられました。

今回大成功に終わった本イベントは、いくつかのセッションを交えた新たなバージョンとして、来年、再来年も継続的に開催されることが計画されています。

Date / Venue

9~19 Apr. 2019
'Svilara' Cultural Station (Novi Sad, Serbia)

Artist

TAKAKO

日程 / 会場

2019年4月9日～19日
'Svilara' Cultural Station
（セルビア、ノヴィ・サド）

アーティスト

TAKAKO

■Related Program

Date: 18 Apr. 2019
Venue: Offices of the Novi Sad 2021 Foundation
(Novi Sad, Serbia)
Participant: TAKAKO

■関連プログラム

ノヴィ・サド2021財団職員のための折り紙ワークショップ
日程：2019年4月18日
会場：ノヴィ・サド2021事務所
（セルビア、ノヴィ・サド）
参加者：TAKAKO

CONTACT

Mr. Vladimir Radmanović
(Novi Sad 2021' Foundation)
vladimir.radmanovic@ns2021.rs
Ms. Tijana Lelović (Novi Sad 2021' Foundation)
tijana.lelovic.ns2021@gmail.com
TAKAKO
takakosan.shin@gmail.com

Origami Cranes for the Year 2021

Vladimir Radmanović (Coordinator of Mobility Program, 'Novi Sad 2021' Foundation)

The team of the 'Novi Sad 2021' Foundation in 2019 slowly enters the countdown phase in preparation for the 2021. Large part of these preparations are pilot projects with Japanese artists and cultural workers in order to test our capacities and to make the audience in Novi Sad accustomed to events related to Japanese culture.

Decision to organize Origami workshops was fairly easy to make - as an activity, Origami attracts wide range of people securing participation aspect of the project, and there was an idea, very early on, to collect origami figurines made by the participants and make find an artist in 2021 who will make an installation out of these figurines.

After deciding to put Origami workshop in the plan for 2019, we combed through applications sent by Japanese artist through EU-Japan Fest, and we found TAKAKO, young street performer and artist who, among other things, folds origami. TAKAKO's colorful presentation caught our attention immediately and we wrote an e-mail to TAKAKO hoping she will accept to come to Novi Sad in April, just before spring break. Luckily, TAKAKO was thrilled to come to Novi Sad.

During her two-week stay, TAKAKO held 11 workshops that were attended by around 200 people of all ages. The youngest participants were kindergarten children who tackled Origami folding with simpler forms. They were the most enthusiastic and talkative participants and were actively interacting with TAKAKO in combination of English and Serbian languages. We also had a chance to learn that children in Japan start folding Origami very early, as young as 4 or 5.

Primary schools took active part in participation and sent many of their pupils to the workshops. Young teenagers were also very enthusiastic, but also quite frustrated trying to fold perfect cranes. Not all of them succeeded, but we can say with certainty that all of them had fun. They also treated TAKAKO as a celebrity, since she was the first person from Japan. Who knows how many photos of TAKAKO with children were shared on their personal Facebook and Instagram accounts.

In our effort to bring as many people who are interested in Japanese culture to the workshops, we contacted the local associations called 'Mirai' dedicated to promotion of Japanese culture in Novi Sad. They had a special edition of the workshop, inviting their members and associates to spend the evening folding origami in the 'Svilara' Cultural Station. The interest was so high, that the places in the online application filled in just two days. This lead to the idea to organize future Origami workshops jointly.

Hanging out with people from 'Mirai' organization was not limited only to Origami folding. Small group of 'Mirai' representatives, together with one of the managers from the 'Svilara' Cultural Station, took TAKAKO for a short field trip to Sremski Karlovci - picturesque small town on the slopes of Fruška Gora Mountain, some 15 km south-east of Novi Sad.

In order to maximize the exposure of TAKAKO's workshops, we organized one of them during the big meeting of volunteers who are active within the Novi Sad Volunteer Platform established together by Novi Sad 2019 - European Capital of Culture and Novi Sad 2021 - European Youth Capital. Having in mind that the Novi Sad Volunteer Platform has several thousands of registered volunteers of different ages, we had a chance to include wide range of socially responsible people of different backgrounds, ranging from students of the University of Novi Sad to retirees who in their 60s and 70s still have energy to participate in and contribute to cultural life of their city.

Another special workshop was organized in the offices of the 'Novi Sad 2021' Foundation for the people working within the 'Novi Sad 2021 - European Capital of Culture' project. In a relaxed atmosphere, where we teased each other on how successfully (or less successfully) we folded Origami, we discussed with TAKAKO the European Capital of Culture project, how we prepare it and what we plan to do in the year of the title. Therefore, origami workshop turned into an informal team building event.

As April days passed, some of them sunny, some of them rainy (luckily TAKAKO loved the rain), we drew to the end of our program and Takako's visit. After 11 workshops with around 200 people, several interviews for local televisions and radios, field trips, discussions about culture, learning how to fold Origami, how to count to 10 in Japanese and an emotional phone call filled with 'thank yous' and 'arigatous' - we concluded the first successful pilot project within cooperation between EU-Japan Fest and 'Novi Sad 2021' Foundation. However, this is just a start. Several more programs are due this year and we also start to think about future Origami workshops in 2020 and 2021. We collected around 250 Origami figurines for the big installations. The symbolic goal is to collect 2021 of them, which means we still have a lot of work ahead of us. Luckily, this work means more Japanese artists and culture in Novi Sad.

2021年に向けて折る折り鶴

ウラジミール・ラドマノヴィッチ（モビリティ・プログラム・コーディネーター、ノヴィ・サド2021）

2019年、ノヴィ・サド2021のチームは、2021年に向けてゆっくり準備のカウントダウン段階に入ります。準備の大部分を占めるのは日本のアーティストや文化事業関係者との助走プロジェクトの数々で、これらは私たちの運営能力を見極めるとともに、ノヴィ・サドの観衆に日本文化に関連するイベントに親しんでもらうためのものです。

折り紙ワークショップを開催することは比較的簡単に決定しました。折り紙というアクティビティは幅広い人々に関心をもってもらえるため、参加者の確保の面で適していたのに加え、プロジェクトの早い段階から「2021年には、折り紙作家に依頼して、ワークショップ参加者が作った折り紙の作品を集めたものを使ったインスタレーションを制作してもらうのはどうか」というアイデアが出ていたためです。

2019年に折り紙ワークショップを開催すると決めた後、EU・ジャパンフェストを通じて受け取った応募の中から、若いストリートパフォーマー・折り紙アーティストのTAKAKOさんを見つけました。私たちはTAKAKOさんのカラフルなプレゼンテーションを見てすぐに心を惹かれ、春休みの直前に「４月にノヴィ・サドに来ていただけませんか」とEメールを送りました。幸いにも、TAKAKOさんは喜んでノヴィ・サドに来てくださいました。

二週間の滞在中、TAKAKOさんが開催した11回のワークショップには、幅広い年齢層の約200名が参加しました。最も熱心でおしゃべりだった最年少の参加者は幼稚園に通う子どもたちで、英語とセルビア語両方を使ってTAKAKOさんと積極的に交流しながら、簡単な折り紙に挑戦しました。日本の子どもたちは4、5歳の小さいころから折り紙を折り始めることも知りました。

小学校の積極的な協力のおかげで、多くの児童がワークショップにやってきました。10代前半の子どもたちもとても熱心に取り組み、完璧な鶴を折ろうと奮闘しました。全員がうまく折れたわけではありませんが、確実に言えるのはみんな折り紙を楽しんだということです。初めて日本から来たゲストであるTAKAKOさんは子どもたちからセレブリティ扱いを受けました。子どもたちがTAKAKOさんと一緒に撮った写真が何枚FacebookやInstagramでシェアされたことでしょうか。

できるだけ多くの日本文化に興味を持つ人たちに参加を呼びかけるために、「Mirai」という日本文化を広める活動を行っている地元の団体に協力を仰ぎました。シヴィララ文化ステーションで開催されたMiraiのメンバーや関係者を対象にした特別ワークショップで、参加者は折り紙の夕べを楽しみました。このイベントへの関心は非常に高く、オンラインでの参加応募がたったの２日で定員に達してしまうほどでした。このため、今後の折り紙ワークショップをMiraiと共同で開催する案が出されています。

Miraiからは折り紙以外の面でも協力を受けました。Miraiの代表者数名とシヴィララ文化ステーションのマネージャーの一人は、TAKAKOさんをノヴィ・サドから15キロほど南東にあるフルシュカ・ゴーラ山の上の美しい小さな街、スレムスキ・カルロヴッツィの見学に連れて行ってくれました。

可能な限り多くの人にTAKAKOさんのワークショップに触れてもらうため、「欧州文化首都ノヴィ・サド2021」と「欧州青少年首都ノヴィ・サド2019」が共同で設立した「ノヴィ・サド・ボランティア・プラットフォーム」で活動するボランティアとの大規模なミーティングの中でも折り紙ワークショップを実施しました。このプラットフォームには年齢の異なる数千人の登録ボランティアが在籍しており、社会責任を果たそうとする幅広い層の人々を包摂しています。ノヴィ・サド大学の学生から、「自分の街の文化生活に参加・貢献したい」という60代、70代の退職者まで、ボランティアの背景は多岐にわたります。

さらに、「欧州文化首都ノヴィ・サド2021」プロジェクトに従事する人たちに向けて、ノヴィ・サド2021のオフィスでも特別ワークショップを開催しました。お互いの折り紙のスキル（またはその欠如）をからかいあうリラックスした雰囲気の中で、私たちは欧州文化首都プロジェクトにむけてどのように準備を進めるか、そして2021年にどんな計画を実施するかについてTAKAKOさんと話し合いました。結果として、この折り紙ワークショップは意図せずチームビルディングのイベントにもなりました。

晴れの日もあり、雨の日もありながら（幸いにもTAKAKOさんは雨が大好きでした）、４月の日々は過ぎていき、私たちのプログラムとTAKAKOさんの滞在は終わりに近づいてきました。約200人との11回のワークショップ、地元のテレビやラジオのインタビュー、地域の見学、文化に関するディスカッション、折り紙の折り方、日本語の1から10までの数え方、そして、「Thank you」と「ありがとう」の詰まった、心動かされる電話でのやりとり。EU・ジャパンフェストとノヴィ・サド2021の協力関係で行われた初の助走プロジェクトは、成功裏に終了しました。しかし、これはほんの始まりに過ぎません。さらにいくつかのプログラムが年内に予定されていますし、2020年と2021年の折り紙ワークショップについても考え始めなくてはなりません。大きなインスタレーションを制作するために、これまでに約250個の折り紙作品が集まりました。プロジェクトの象徴として2021個を集めるのが目標ですから、まだまだ長い道のりです。しかし、ノヴィ・サドにさらに日本のアーティストや日本文化を迎えられるという意味では嬉しいことでもあります。

Nagomi Kyogenkai Czech – Kids Studio Performance experience and study in Kyoto

チェコ子供狂言、本場の舞台の体験と育成 in 京都

Czech Kyogen performers train, perform in Kyoto for first time

A workshop offered in Prague in 2000 by Kyogen master Shigeyama Shime sparked the formation of Nagomi Kyogenkai Czech led by Ondřej Hýbl. The group has performed Kyogen in the Czech language over 830 times in Central and Eastern Europe and in Czech Republic is a certified professional troupe. In recent years the group has devoted time to the development of child actors in order to continue its performances into the future, mainly in Czech Republic. Five children aged seven to thirteen who study Kyogen under Ondřej's guidance at Nagomi's Children's Studio visited Japan in 2019, the year of the group's 20th anniversary, trained in Kyoto with Shigeyama Shime and Shigeyama Motohiko and performed at the Kongo Noh Theatre and the Touseian noh playhouse. The parents who traveled to Japan with the child actors in this program all appreciated the great significance of studying directly with kyogen masters in the Kyogen homeland of Kyoto. Kyogen has traveled overseas and found a home in Czechia. One looks forward to much from the child actors who underwent training in this program.

チェコの子供狂言役者たち、初めての京都での稽古と公演

なごみ狂言会チェコは2000年にプラハで開催された狂言師の茂山七五三氏による狂言ワークショップを契機として、ヒーブル・オンジェイ氏を中心として結成されたチェコの狂言役者団体。中・東欧の各地でのべ830回以上にのぼるチェコ語狂言の上演実績を有し、チェコでプロの劇団としての認定を受けています。今後もチェコを中心に狂言を上演してゆくために、近年は子供役者たちの育成にも力を注いでいます。
設立20周年を迎えた2019年、「なごみ狂言会チェコ・子供スタジオ」にてオンジェイ氏の指導のもと狂言に取り組む7歳から13歳の子供役者5名が来日し、京都の茂山七五三氏と茂山宗彦氏のもとで指導を受け、金剛能楽堂と冬青庵能舞台での公演も実施しました。今回のプログラムを通して子供役者たちと共に来日した保護者の皆さんも、狂言の本場京都で狂言師から直接指導を受ける意義の大きさを感じたようです。海を渡りチェコでも広く親しまれるようになった狂言。今回来日し、稽古を積んだ子供役者の皆さんの今後の活躍が期待されます。

Date / Venue

21 July 2019
Kongo Noh Theatre (Kyoto City, Kyoto)

Artists

Shime SHIGEYAMA, Motohiko SHIGEYAMA

日程 / 会場

2019年7月21日
金剛能楽堂（京都府、京都市）

アーティスト

茂山七五三、茂山宗彦

CONTACT

Mr. Ondrej Hybl
(Nagomi Kai Czech (Divadlo kjogen z.s.))
ondrej.hybl@gmail.com

Mr. Tomas Pavcik
(Nagomi Kai Czech (Divadlo kjogen z.s.))
kjogen@seznam.cz

Mr. Igor Dostalek
(Nagomi Kai Czech (Divadlo kjogen z.s.))
kjogen@seznam.cz

Mr. Motohiko Shigeyama (Shigeyama Kyogenkai)
info@kyotokyogen.com

Mr. Shime Shigeyama (Shigeyama Kyogenkai)
info@kyotokyogen.com

■Related Program

1) Kyogen rehearsals for Kids Kyogen Ensamble in Kyoto
Date: 16~25 July 2019
Venue: Shigeyama rehearsal stage and Kyoto International House (Kyoto City, Kyoto)
Participant: Shigeyama Shime, Shigeyama Motohiko, Ondrej Hybl, Tomas Pavcik, Igor Dostalek, Kyogen kids studio

2) Performance: Humor over borders and age
Date: 25 July 2019
Venue: Kyoto Aoki Noh Butai (Kyoto City, Kyoto)
Participant: Shigeyama Shime, Shigeyama Motohiko, Ondrej Hybl, Tomas Pavcik, Igor Dostalek, Kyogen kids studio

■関連プログラム

1）子ども役者たちの京都での稽古
日程：2019年7月16日～25日
会場：茂山家、京都インターナショナル・ハウス（京都府、京都市）
参加者：茂山七五三、茂山宗彦、オンジェイ・ヒーブル、トーマス・パヴチク、イゴール・ドスタレク、なごみ狂言会チェコ・子供スタジオ

2）「なごみ狂言会チェコ」発表会
日程：2019年7月25日
会場：青木能舞台（京都府、京都市）
参加者：茂山七五三、茂山宗彦、オンジェイ・ヒーブル、トーマス・パヴチク、イゴール・ドスタレク、なごみ狂言会チェコ・子供スタジオ

©Ondrej Hybl

©Yutaka Takeuchi

©Pavel Orsulik

©Pavel Orsulik

Feeling like getting to know what “tradition” really means

Ondrej Hybl, Nagomi Kai Czech (Divadlo kjogen z.s.)

In 2000, our Master Shigeyama Shime had come to Czech Republic, taught us basics and we performed play “Persimmon thief” for the very first time. Next year it will be 20 years since that. In that time, we just copied his techniques, voice expressions – and did the same on the stage. People were laughing. But with each performance after then, we were more and more impressed by what kyogen really is. Through extremely simply looking expressions, Kyogen can extremely attract heart of audience. Yeah, that’s great and we want to continue.

In 2002, I got the great opportunity to start with practice as a Shigeyama Shime’s disciple in Kyoto. Beginning was extremely hard. Barely understanding Kyogen texts, having no idea about techniques, usage of costumes, etiquette, completely unknown world. But as days passed and I had chance to be on lessons, could see professional actors and pro-disciples, I stared just copying their actions. And step by step, felt like I got to know something. At that time, I thought that practicing myself is the hardest thing I can do.

Shigeyama Shime and his sons started to come to Czech almost every year and also my colleagues had chance to touch Kyogen in Kyoto. “Yeah, Kyogen is great and we want to continue”- was the personal feeling of all of us. While I was still in Kyoto, other members formed “Nagomi kai Czech”(Divadlo kjógen) in Czech Republic and started to perform Kyogen regularly. Up till now, Kyogen was performed in Czech language for more than 800 times. What play from original repertory, consisting of more than 200 plays, should we introduce to Europe? How to translate it and how realize it on the stage? 8 Czech people kept working on this.2 heads are better than one. Taste of Czech Kyogen got to deeper levels.

From experience of performing Kyogen in Czech, we can clearly see, how complex, precise and excellent genre Kyogen is. Even being translated, even being performed in country with different culture and historical background, even being performed by foreigners, Kyogen became so popular, that there is a performance almost every week. Clever servants foolishing their masters, strong women scolding their weak husbands… The message inside Kyogen plays is clear. Even more than 600 years had passed, we can still laugh on borders crossing human stupidity. And humans, haven’t grown up at all. Time to time, after playing “Foxes from Sado Island”, which perfectly portrays bribe, some people from audience come with comment: “Today, that bribe scene, it is new text, isn’t? Pass my congrats to the author, that one was brilliant”. I would truly love to pass that feelings to the author of 600 years old play. It is crystal clear, how great Kyogen as a genre is.

It is obvious, that Kyogen can become popular as genres of world theatre. Sushi became world famous food and visitors of Japan want to taste the original sushi taste in country of its origin. The same can happen to Kyogen. Tourists traveling to Japan can set up Noh theatre visit as one of their goals. With rising popularity of sushi, some kinds of tuna fish got to “near threatened animal”. But Kyogen worldwide popularity would bring only good.

Next year it will be 20 years, since Shime Shigeyama came to teach to Czech. Most of us were in our twenties and we got 20 years older. During this 20 years, with every small success, our passion to continue with Kyogen get stronger and stronger. We tried to brush up our techniques, level up our voice expressions. We focused, how to get ourselves to higher level. And now, there is new goal in front of us. To be able to continue after another 10 or 20 years from now, we urgently need to get young people into our team. 20 years ago, the very start, was not so hard as we thought. Teaching kids and young new people is new challenge, where we feel insecure. Still being far away from technical level of Japanese professionals, we need to teach. But if we once got so far, we want to continue. Working still on improving our own skills, there is no other way. When one starts to teach another people, that one feels much more responsible for his own techniques. This kind of nervousness is as new as inspiring. And also, team couch do not need to be excellent player, to be still capable of supporting young members to grow up.

It is a question, if kids, who are studying Kyogen in Czech, will keep their interests in the genre unchanged, even they get to high school. Would any of them study Japanese? Will any of them go to Kyoto for Kyogen training there? No one knows. But there is no other way to find it, than to teach basics in Czech, get detailed instructions from Japanese professionals and step by step widen repertory. So let us walk this way. To keep tradition fresh and alive, this “transmission” is urgently needed. Even Kyogen tradition goes as far back as 650 years, it doesn’t mean, that Kyogen is just old. Term Tradition in Japanese consists of 2 characters.「伝+統」- which means “transmission” and “Get unified”. Transmit all obtained knowledge to next generation. In Europe, English term “Tradition” has exactly same meaning. Tradition - late 14c., “… or practice handed down from generation to generation,” from Old French tradicion “transmission, presentation, handing over” (late 13c.). Regardless country of origin, we need to use the same tolls.

In last 20 years, we reached several successes. But after we will not be here – and next generation will still continue with Kyogen performances in Czech, finally that could be called as a real success. We express deep gratitude to everyone and all, who had taught us, supported us, helped us. And because we got so far due to all this support, we definitely want to continue. Next 20 years, at least.

肌で感じる「伝統」の意味

オンジェイ・ヒーブル（チェコなごみの会）

師匠の七五三先生をチェコにお招きして狂言の基礎を学ぶワークショップを開催し、初めてチェコ語で「柿山伏」を披露してから来年で丁度２０年が経つ。当初はさほど深く考えることもなく、師匠の演技、発声を真似て舞台上で演ずれば来客が笑ってくれることで満足していたが、回を重ねるうちに、狂言のもつ力の凄さ―非常にシンプルな演技でありながら観る人の心を強く引っ張り、離さない―に驚き、魅了され、もっと知りたい、やはり狂言だ、狂言を続けたい、と強く湧き起こる思いから2002年に京都で師匠に弟子入りさせていただいた。チェコで少し齧ったとはいえ、狂言の台詞はよく理解できず、装束の扱い、演技法、礼儀作法と、全てが一からのスタート。何からどう始めればよいのかもわからないまま稽古場に通い、自分の稽古だけでなくお茶汲みをさせてもらいながら他の人の稽古を見学し、公演の楽屋では先生や先輩方の動きを観察して、ともかく全てを吸収する気持ちで学ぶ努力をして数年、少しずつ、何かが解ってきたような気がしたが、自分の稽古が一番大変であることには変わりがなかった。

幸いなことに各方面のご支援もあり、師匠と師匠の御子息たちをチェコにお招きし、またチェコの仲間が京都を訪問して様々な面で狂言に触れる経験を積むことで、「やはり、狂言だ、狂言を続けたい」との思いが皆の胸に大きく膨れ上がり、私オンジェイ・ヒーブルが京都に滞在中、チェコの仲間たちが精力的に動き、ついにチェコで「なごみ会チェコ」を設立。今では定期公演を行うまでとなり、チェコ語での狂言公演は800回以上である。

レパートリーといえば、200以上の演目からどの演目を選べばよいのか、またどのようにチェコ語に翻訳し、いかに上演すればいいのか、8人のチェコ人の悩みは尽きない。とは言うものの、3人よれば文殊の知恵。8人なら尚更のこと、チェコ語で演じる狂言の味は、回を重ねるごとに濃くなってきた。

チェコで演じていると、狂言の演劇としての完全性、構成のレベルの高さがよくわかる。台本は、翻訳されても、また全く異なった文化と歴史背景を持つ環境で、その上外国人によって上演されても、その魅力は現地の観客に直接伝わり、固定ファンを持つほどに好まれている。小狡い召使いが主人をユーモアでやり込め、気の強い女房は威張ってはいても気弱な旦那を叱りつけてタジタジとさせる。狂言の台本に込められたメッセージは、600年経っても変わらない人間の性、国籍を問わず我ら人間の本質に国境がないことを教えてくれる。例えば、賄賂がテーマの狂言「佐渡狐」をチェコで上演すると、「今晩の演目は我が国の実情を参考にした新作でしょう？実に上手くできた芝居だ！作者に敬意を伝えてね」と観客に言われることがある。数百年前の狂言台本作家にこの気持ちを是非とも伝えたいものだが、このことからも狂言がジャンルとして大変優れ、その「伝統」が現代に通じる新鮮なものであること、また世界で好まれる要因が日本固有の伝統芸能だからではなく、そのもの自体の魅力であることは明らかだろう。

お寿司が世界に広まり、現地の回転寿司などでその存在を知った外国人が日本で本物を味わいたくなるように、益々増えている海外からの観光客が、「狂言を観に能楽堂へ行く」ことが日本ツアーの目的の一つとなるように、私たちは目標をもって狂言を続けていきたい。世界はお寿司ブームのおかげでマグロが絶滅の危機に瀕しているが、能狂言ブームは何も奪わない、ただ豊かな心の実りをもたらすだけなのだ。

師匠に初めてチェコに来ていただいてから20年、当時二十代だった我々狂言会メンバーも夢中で狂言を続け、充実感も得ながらスキルアップを目指してきたが、全く新しい課題に直面している。20年分年を取った我々だけでは、この後10年、20年と続けられないだろう。若い世代の育成が必要である。それも早急に。チェコで子供達や若い世代に狂言を伝える時、自分のスキルが日本人プロ狂言師のレベルに程遠く、本当に継承していけるのだろうか、大きな不安を感じることがある。しかし、ここで中断する選択肢は有り得ない。ここまでやってきたからこそ、自らのレベルアップを目指しながら、若い世代、子供たちに教え伝えることが出来るのだ。そして他人に教えることの難しさを実感できるからこそ、自らがさらに成長するよう努力し、この緊張感が大変なモチベーションとなっている。また「コーチがパーフェクトな選手でなくとも、優秀なアスリートを育てることができる」ことも心の片隅に置きながら。

今チェコで狂言を学んでいる子供たちが、中学、高校生になった時にまだ続ける気持ちがあるのか、日本語を勉強する気があるのか、日本に稽古を受けに行けるのか？誰にもわからない。ただ大切なのは、今できることを実践すること。チェコで基礎を学び、日本で先生方に細かくお稽古を受け演目を少しずつ増やす。これ以外の道はない。

そして続けるためには、伝統を正しく伝えなければならない。「伝統」は文字通り「伝える+統める」、つまり得た知識、技を次世代に伝え、ひとつに纏めることで、英語の「TRADITION、TRADITIONAL」の語源であるラテン語の「TRADITIO」、つまり「世代から世代へと引き継ぐこと」である。ヨーロッパには低学年の子供向けの演劇教育はほとんど無いが、日本の稽古システムを見習い、我々が型を真似るように、教え方も真似ることで対処できる。また日本語の狂言台本を現地の観客に合うように翻訳するように、現地の子供の成長に合わせて型、発声法、基本の台詞はそのままに稽古用に翻訳するのも我々の重要な仕事である。

この20年間、様々な面で幾分かの成功を果たし、評価していただけるように成長できたと思う。だが、我々が去った後、次世代に正しく継承できていることが、本当に成功したかどうかの証明になる。

これまでの各方面からのご指導、ご支援に心から感謝します。ここまでたどり着けた今、更なる20年に向けて狂言を続けて行く強い決意です。

是非よろしくお願いいたします。

©Milan Velickovic

Tendoryu Aikido Seminar

天道流合気道セミナー

CONTACT
Mr Milan Velickovic (Seiunkan dojo Novi Sad)
seiunkan@tendoryu-novisad. com
Mr Kenta Shimizu (Tendokan)
tendokan.honbudojo@gmail.com
Mr Mitar Vujovic (Tendoryu aikido Montenegro)
zana.pejanovic@efeltravel.me

Spreading through the world, aikido fosters circles of friendship

The Tendoryu school of aikido has found homes in 17 countries around the world as "Tendo World Aikido" and in 2019 celebrated 50 years since Kenji Shimizu founded its Tendokan training hall.
Led by Milan Veličković, who opened a Tendoryu aikido training hall in Novi Sad, one of the European Capitals of Culture for 2021, twenty practitioners from Serbia and Montenegro visited Japan in October 2019 and took part in a Tendoryu aikido seminar held in Izu. They trained vigorously together with over 300 pupils taking part from over 30 countries.
Veličković aims to roll out a large aikido program in Novi Sad in 2021, and meeting other practitioners from European countries at this seminar expanded possibilities for future collaboration.
Large numbers have developed both friendships and aikido techniques in aikido programs at past European Capitals of Culture in Plzeň (Czech Republic, 2015) and Plovdiv (Bulgaria, 2019). One looks forward to growing circles of friendship through aikido in future.

世界に広がる合気道が育む友情の輪

合気道の流派の１つである天道流は"Tendo World Aikido"として世界17か国で親しまれ、2019年には清水健二氏による天道館道場設立から50周年を迎えました。
2019年10月、2021年の欧州文化首都開催地の１つノヴィ・サド（セルビア）で天道流合気道の道場を開いているミラン・ヴェリチュコヴィッチ氏を中心として、セルビアとモンテネグロから20名が来日し、伊豆で開催された天道流合気道セミナーに参加。30か国以上から参加したのべ300人以上の門人たちと共に、汗を流しながら稽古に励みました。
ヴェリチュコヴィッチ氏は2021年にノヴィ・サドでの大きな合気道のプログラム開催を目指しており、今回のセミナーでの他のヨーロッパ諸国からの参加者との出会いを通して今後の協働の可能性を広げました。
これまでの欧州文化首都においてもプルゼニ（チェコ・2015年）やプロヴディフ（ブルガリア・2019年）での合気道プログラムを通して多くの人々が技を修練するとともに友情を育んできました。今後も合気道を通した友情の輪の広がりが期待されます。

Date / Venue

9~29 Oct. 2019 / Tokyo

Participants

Milan Velickovic (Seiunkan dojo Novi Sad),
Marko Stosic (Tendoryu aikido Jagodina),
Martin Pavlik (Seiunkan dojo Novi Sad),
Aleksandar Nikolic (Tendoryu aikido Vrbas),
Sandra Nedimovic (Tendoryu aikido Belgrade),
Ljilja Radonjic (Seiunkan dojo Novi Sad),
Milos Gligorievic (Tendoryu aikido Jagodina),
Sasa Ivkovic (Tendoryu aikido Jagodina),
Predrag Grujic (Seiunkan dojo Novi Sad),
Branislav Kasanski (Tendoryu aikido Apatin),
Dragan Skaric (Seiunkan dojo Novi Sad),
Miroslav Novta (Tendoryu aikido Ruski Krstur),
Tihomir Radosavljevic (Tendoryu aikido Belgrade),
Sinisa Stankovic (Tendoryu aikido Belgrade),
Mitar Vujovic (Tendoryu aikido Montenegro),
Milovan Soskic (Tendoryu aikido Montenegro),
Aleksandar Dabovic (Tendoryu aikido Montenegro),
Djina Dabovic (Tendoryu aikido Montenegro),
Aslan Zeneli (Tendoryu aikido Montenegro),
Dren Rogova (Tendoryu aikido Montenegro)

日程 / 開催地

2019年10月9日～29日 / 東京都

参加者

Milan Velickovic (Seiunkan dojo Novi Sad),
Marko Stosic (Tendoryu aikido Jagodina),
Martin Pavlik (Seiunkan dojo Novi Sad),
Aleksandar Nikolic (Tendoryu aikido Vrbas),
Sandra Nedimovic (Tendoryu aikido Belgrade),
Ljilja Radonjic (Seiunkan dojo Novi Sad),
Milos Gligorievic (Tendoryu aikido Jagodina),
Sasa Ivkovic (Tendoryu aikido Jagodina),
Predrag Grujic (Seiunkan dojo Novi Sad),
Branislav Kasanski (Tendoryu aikido Apatin),
Dragan Skaric (Seiunkan dojo Novi Sad),
Miroslav Novta (Tendoryu aikido Ruski Krstur),
Tihomir Radosavljevic (Tendoryu aikido Belgrade),
Sinisa Stankovic (Tendoryu aikido Belgrade),
Mitar Vujovic (Tendoryu aikido Montenegro),
Milovan Soskic (Tendoryu aikido Montenegro),
Aleksandar Dabovic (Tendoryu aikido Montenegro),
Djina Dabovic (Tendoryu aikido Montenegro),
Aslan Zeneli (Tendoryu aikido Montenegro),
Dren Rogova (Tendoryu aikido Montenegro)

■Related Program

1) Presentation of European Capital of Culture Novi Sad 2021 and Aikido project
Date: 16 Oct. 2019
Venue: SHIBAURA HOUSE (Tokyo)
Participant: Milan Velickovic, and 19 persons from Serbia and Montenegro

2) Tendoryu Aikido World Seminar & 50th anniversary of Tendokan
Date: 18 ~21 Oct. 2019
Venue: Kannon onsen (Izu, Shizuoka), Happoen (Tokyo)
Participant: Milan Velickovic, 19 persons from Serbia and Montenegro

■関連プログラム

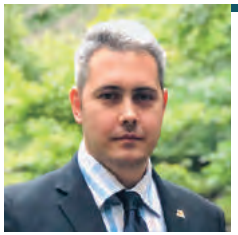
1）欧州文化首都ノヴィ・サド2021及び合気道プロジェクト プレゼンテーション
日程：2019年10月16日
会場：SHIBAURA HOUSE（東京）
参加者：ミラン・ヴェリチュコヴィッチ他セルビアとモンテネグロより19人

2）ワールド天道流合気道セミナー及び天道館50周年記念祝賀会
日程：2019年10月18日～21日
開催地：観音温泉（静岡県、伊豆市）、八芳園（東京）
参加者：ミラン・ヴェリチュコヴィッチ他セルビアとモンテネグロより19人

©Milan Velickovic

©Milan Velickovic

©Milan Velickovic



Aikido - Harmony of diversities

Milan Velickovic (Teacher of Tendoryu aikido / Seiunkan dojo Novi Sad)

This year Tendokan aikido dojo in Tokyo celebrated its 50th anniversary. The celebration is followed with the world Tendoryu aikido seminar which is held in Japan from 18th to 21st October at the Kannon onsen, in the Japanese traditional style spa hotel located at the Izu peninsula.

It has been 50 years since Kenji Shimizu Sensei, who was the youngest and last *uchideshi* student of Morihei Ueshiba, founded his own dojo Tendokan located at Sangenjaya in Tokyo. Three hundred people from more than thirty countries came to Japan to attend the celebration and the world seminar. Twenty people from Serbia and Montenegro spent three weeks in Japan and attended the world Tendoryu aikido seminar and the 50th anniversary of the Tendokan.

Our program for visiting Japan was also to promote our plan to organize big aikido event in Novi Sad, the European Capital of Culture in 2021. A wonderful opportunity for such promotion was given by the EU-Japan Fest which contributed by organizing a special reception inviting Japanese people interested in Novi Sad and our program. The reception was extremely well accepted with more than hundred guests with whom we could directly talk and exchange ideas.

The world Tendoryu aikido seminar was organized at the Japanese traditional spa ryokan named Kannon onsen located near small town Shimoda which is historically very important place in Japan. The seminar was great opportunity for all people from Serbia and Montenegro to experience Japan and practice aikido with people from more than thirty countries. It was a chance to promote and invite all participants to Novi Sad in 2021. Representatives and members from many countries expressed their wish to join such seminar and importance of promoting and sharing values of aikido.

At the world seminar teachers of Tendokan led by Sensei Kenji Shimizu have taught the essence of aikido, harmonizing movements and *ki*. Shimizu Sensei used to speak about the founder of aikido Morihei Ueshiba and his memories from the time of being his student.

As a teacher of Tendoryu aikido in Novi Sad, I always try to put aikido in different contexts of life. Aikido is not possible to understand without trying to understand ourselves and without trying to integrate aikido principles in a real context of life. It is a process of self-development. Understanding aikido is always changing and developing according to own life experience. However, the understanding has to be formed on the strong basics which Shimizu Sensei has been taught by the founder. Thus, aikido seminars like the world Tendoryu aikido seminar in Japan are very important. In aikido there are no competitions between people or countries which are very common in many sports. On the seminars people train their body and mind, rather than competing each other they develop virtues as trust, benevolence, manners and respect to each other. Regardless of the nationality, age, skin color and even language skills everybody can understand each other well through the practice. Aikido is like a performance with the partner where the expression is more important than just a plain form. It is similar like we have in the theater, music or any other arts. Words are not that much necessary for real understanding.

Through the practice of aikido we can develop trust which is essential value for real friendship.

In the year of title 2021 we are going to organize Tendoryu aikido seminar with Sensei Kenji Shimizu in Novi Sad. “Aikido - Harmony of diversities” is the main idea for the seminar in Novi Sad in 2021. It is based on the values which our city Novi Sad shares and aikido gives.

Once Shimizu Sensei was told by his teacher Morihei Ueshiba: “Shimizu, the earth has to be washed!”. As much as aikido is getting popular in the global world, the responsibility for preserving basic ideas of the art is very important. Aikido with such values as Budo could significantly contribute to developing trust, flexibility and mutual understanding between people.

The celebration of the 50th anniversary of Tendokan dojo is held at the Happoen garden, one of the most beautiful gardens in Tokyo. The ceremony is led by the famous Japanese actor and singer Mr. Tetsuya Takeda who is the member of Tendokan. The ceremony has marked the end of the first 50 years and the start of the next 50 years.

Three wonderful weeks in Japan have passed in a blink of an eye for all members. Everybody have got precious experience and many new bonds are established.

The 6th BODY.RADICAL: Performing Arts Biennial

第6回舞台芸術ビエンナーレ：ボディ・ラディカル

Dancers of the world present new forms of expression

With invitations to artists from Japan, Korea, China, Canada and Spain, the BODY.RADICAL International Performing Arts Biennial presented Hungarian audiences with the latest experimental essays in physical expression. As well as in Budapest, performances of collaborative work and audience talks were offered in Pécs, which hosted the European Capital of Culture in 2010. It was an opportunity for people to engage with the expression of dance in a place where one can find it hard to experience the latest in the arts.
Four Japanese artists took part, holding butoh workshops and executing site-specific works and collaborations with participant artists from other countries. The audience response was tremendous.
The organizer of the biennial, who is herself a dancer and choreographer active internationally, Batarita exhibits strong desire for further interaction and collaboration with Japanese artists in future.

世界各国のダンサーたちによる、新たな身体表現の提示

舞台芸術ビエンナーレ：ボディ・ラディカルでは日本、韓国、中国、カナダ、スペインからアーティストを招聘し、最新の実験的な身体表現をハンガリーの観客たちに提示。舞台や屋外での上演に加えてワークショップ、フィルム上映、シンポジウムなどの多彩なプログラムを展開しました。ブダペストに加え、2010年に欧州文化首都を開催したペーチでもコラボレーション作品のパフォーマンスやオーディエンス・トークを開催。普段このような最新の芸術に触れることが難しい同地において、人々が舞踊表現に親しむ機会となりました。
日本からは4名のアーティストが参加。舞踏ワークショップの開講やサイト・スペシフィックな作品の披露、さらに他の国からの参加アーティストとのコラボレーションも実施。観客たちからは大きな反響が寄せられました。
このビエンナーレの企画者であり自身もダンサー、振付家として国際的に活躍しているバタリタ氏は今後も日本のアーティストとの交流や協働に強い意欲をみせています。

Date / Venue

25 Sep.~1 Oct. 2019
National Dance Theater (Budapest, Hungary),
Hopp Ferenc Asian Museum (Budapest, Hungary)
Nádor Gallery (Pecs, Hungary)

Artist

Kimiko Watanabe, Barabbas Okuyama, Yoko Omori, Seina Imaeda

日程 / 会場

2019年9月25日～10月1日
National Dance Theater
（ハンガリー、ブダペスト）、
Hopp Ferenc Asian Museum
（ハンガリー、ブダペスト）、
Nádor Gallery（ハンガリー、ペーチ）

アーティスト

渡辺喜美子、奥山ばらば、大森瑶子、
今枝星菜

CONTACT

Batarita - Founder-Director of BODY.RADICAL, Ambassador of Touchpoint Art Foundation (Touchpoint Art Foundation)
1batarita@gmail.com

Ms WATANABE Kimiko (Manager and Director of Ko and Edge / Ko Murobushi Archive)
k_kunst_watanabe@yahoo.co.jp

Mr OKUYAMA Barabbas (Freelancer choreographer dancer)
barabbas.okuyama@gmail.com

Ms OMORI Yoko (Freelancer choreographer dancer)
ballet.080612yokotti@icloud.com

Ms IMAEDA Seina (Freelancer choreographer dancer)
s2is.imaeda@gmail.com

■Related Program

1) Butoh Workshop
Date: 25~26 Sep. 2019
Venue: National Dance Theater - Studio 1 (Budapest, Hungary)
Participant: Barabbas Okuyama

2) Film screening and symposium - Responding KO
Date: 28 Sep. 2019
Venue: National Dance Theater - Big Theater (Budapest, Hungary)
Participant: Kimiko Watanabe

3) Audience talk
Date: 28 Sep. 2019
Venue: National Dance Theater - Small Theater (Budapest, Hungary)
Participant: Barabbas Okuyama, Seina Imaeda, Yoko Omori

4) Audience talk
Date: 1 Oct. 2019
Venue: Nádor Gallery (Pecs, Hungary)
Participant: Barabbas Okuyama

5) Collaboration with local musician
Date: 1 Oct. 2019
Venue: Nádor Gallery (Pecs, Hungary)
Participant: Barabbas Okuyama

6) Collaboration with all participant - site-specific performance
Date: 29 Sep. 2019
Venue: Hopp Ferenc Museum of Asiatic Arts - Garden (Budapest, Hungary)
Participant: Barabbas Okuyama, Seina Imaeda, Yoko Omori

■関連プログラム

1）舞踏ワークショップ
日程：2019年9月25～26日
会場：National Dance Theater - Studio 1（ハンガリー、ブダペスト）
参加者：奥山ばらば

2）映画上映とシンポジウムーResponding KO
日程：2019年9月28日
会場：National Dance Theater - Big Theater（ハンガリー、ブダペスト）
参加者：渡辺喜美子

3）オーディエンストーク
日程：2019年9月28日
会場：National Dance Theater - Small Theater（ハンガリー、ブダペスト）
参加者：奥山ばらば、今枝星菜、大森瑶子

4）オーディエンストーク
日程：2019年10月1日
会場：Nádor Gallery（ハンガリー、ペーチ）
参加者：奥山ばらば

5）地元音楽家とのコラボレーション
日程：2019年10月1日
会場：Nádor Gallery（ハンガリー、ペーチ）
参加者：奥山ばらば

6）全参加者によるコラボレーション
日程：2019年9月29日
会場：Hopp Ferenc Museum of Asiatic Arts -Garden
（ハンガリー、ブダペスト）
参加者：奥山ばらば、今枝星菜、大森瑶子

「現在性」

奥山 ばらば（アーティスト）

車の窓から目の前にひたすらに広がる田園風景。
ただただ一直線の地平線。
ハンガリー。
大陸を移動しているということを実感させられる。
日本では見ることのできない風景。
目を逸らすのがもったいないので、車窓からじっと外を眺めていた。

ハンガリーの地は歴史的に様々な民族がそこに移り住むことを繰り返してきた。
民族的、宗教的に背負った辛い歴史があるかも知れないが、身体的に、髪の毛の色や眼の色など、様々な民族の特徴が多種多様にミックスされているとも聞く。

日本人の起源を辿るとロシア南東部のバイカル湖に辿り着くという説を耳にしたことがあれば、同じミトコンドリア遺伝子を持った民族はバイカル湖から遥か西のキルギスの平原に住み着いたという説も耳にしたことがある。
今自分が生きていることは、先祖たちが遥かな大陸を旅して生きてきたということ。
大平原を流動してはさまざまな旅が繰り返されてきたと想像すると歴史の大きなロマンを感じてしまう。

「ボディ・ラディカル」

英語のボディという言葉が好きだ。
辞書で調べてみると、生きている身体だけでなく、死んでいる身体をも意味する。また、事・物・人の多数のかたまりや集まり、集合体のことを意味したりもする。
生命力みなぎる晴れやかな活力ある肉体も想像できれば、不気味に脱力し萎れた朽ちた死体の強い磁力も想像できる。
また、身体の「身」という字を調べてみると、女性が妊娠して赤ん坊をお腹の中に孕んでいる立ち姿を象形化したものだそうだ。微かな胎動を伴いながら生命の進化の過程を繰り返す羊水の中に浮かぶ胎児の時間、をテーマとする踊りを想像することもできる。
さらには、生身の身体の背後には連綿と生き繋げてきた先祖たちの身体が連なって立っていると連想しても面白い。

英語のラディカルという言葉。
根本的な、徹底的な、という意味を持つと共に、過激な、急進的な、という意味もある。
自らのルーツを掘り下げる、根っこを見つめ直す、辿ってきた背後を振り返ってみる、しかしそれに留まらず、新たに、革命的に、挑発的に飛躍させて前進させるイメージをも連想させる。

どちらの言葉も意味に振幅の広さを大きく持っていると思う。
そして、言葉の響きに強さを感じ、深度も感じさせる。
「ボディ」、カラダとはそういう広く深いものなのではないだろうか。

今回のフェスティバルにおいて私は、舞踏という日本で生まれた身体表現の思想が染み込まれたこの身体を舞台上に置いてみた。
舞踏という身体表現はすでに世界中に広がっていて、そして様々な態様を見ることができる。
ハンガリーの地は先人の舞踏家の室伏鴻氏が既に先鞭をつけている場所でもあるが、しかし今回は、遥か東の果ての国から持ってきた「身体思想」を「改めて」ハンガリーの地に置いた、と思っているし、今の時代を生きながらそして今の時代に感化されながら、舞踏という身体表現に取り組んでいる「私の身体」を提示したとも思っている。

大きな特徴としては、「かたまる肉体」、というものである。
カラダを晒した様であるかたまる肉体は、強い磁力を発すると思う。
磁力とは、強く視線を集める力であり、逆に視る対象から距離をとらせる力である。
肉体は離れながらに集中観察されることで活きる。
絞り込むように粘着する肉体は、機能的な人間的な体の使い方を排除する。
現代的な日常的な機能的な動きが削がれた、非日常的に原始的にとらえる身体の動きや様は、舞台に載せれば視線を引き付ける力をやはり強く持っていると思う。
そして現代社会において忘れ去られた身振り手振りを取り戻し、身体表現の豊かな可能性を広げる力を持っているとも思う。

終演後、観客であり観察者の皆さんの反応は悪くはなく、観た感想を興奮して握手を求めながら私に直接伝えてくださった方も多数おられた。かたまる肉体、粘着する肉体は、身体表現として観る人々を感化し影響を与え得る一定の成果を上げたのではないかと感じている。

今回のフェスティバルにおいては同じアジア地域やヨーロッパの国々のダンサーたちとの交流が得られた。やはり身体を使って表現する者としては多分に感化されるものがあった。
お互いにリスペクトを持ちながらお互いのパフォーマンスを観察し合う機会というものは大変貴重なものだと思う。自らの身体思想についていろいろと考えさせられる点が多々見つかる。
多くの民族や宗教、文化を受け入れてきた地であるハンガリーにての今回の交流を意義あるものにするには、次はどうするか、が重要なことだと感じている。

今を生きている身体で身体表現を担う者として、必要なのは「現在性」であると思う。
今やる強度があるのか、今やる必要性・説得力があるのか。
舞踏という身体表現の歴史を振り返ると、実験的、挑戦的なパフォーマンスを繰り返しながら進化してきたと思うが、しかし、今現在観ても見応えのある強度のあるものは残り得るし、日本に限らず世界各地にても影響を与え得る存在となっていると思う。
能も歌舞伎も落語も伝統芸術ではあるが、現代を担っている方々によって新作も創られながら進化していっている。
「今」は刻々と変化し続けているし、その今を生きている身体表現者はたくさんいる。
舞踏と呼ばれる表現の「外」に舞踏を見つける、そんな姿勢が必要なのではないかと自らに言い聞かせたい。そしてそういう姿勢こそが「ボディ・ラディカル」という言葉に適うものだと思っている。
今後も様々な身体表現が流動し合う場を注意して見つけては参加しながら、舞踏の継承だけに留まらない意識で今後の作品創りに取り組んでゆきたいと思っている。

INLANDIMENSIONS. Terayama Shuji's "Nuhikun" and "Education for Madmen" stage presentations

INLANDIMENSIONS：寺山修司作品『奴婢訓』・『狂人教育』上演

Date / Venue

9~13 Oct. 2019
The Grotowski Institute - Theatre Laboratory Stage / Bakery - Centre for Performing Arts (Wrocław, Poland)

Artist

Ban'yū Inryoku Laboratory of Theatre Play, Ikenoshita Theatrical Group

日程 / 会場

2019年10月9日～ 13日
グロトウスキー研究所 - Theatre Laboratory Stage / Bakery - Centre for Performing Arts（ポーランド、ヴロツワフ）

アーティスト

演劇実験室 万有引力、
演劇集団 池の下

CONTACT

Mr. Nikodem Karolak (Bridges Foundation)
nikodemkarolak@gmail.com
Mr. Jarosław Fret (The Grotowski Institute)
jaroslaw.fret@gmail.com
Mr. Nagano Kazufumi (leader)
(Ikenoshita Theatrical Company)
ikenoshita@gmail.com
Mr. J.A Seazer (leader),
Mr. Takata Keitoku (manager)
(Ban'yū Inryoku Laboratory of Theatre Play)
keitokutakata@gmail.com

■Related Program

1) Talks with the Artists
Date: 9~12 Oct. 2019
Venue: The Grotowski Institute (Wrocław, Poland)
Participant: J.A Seazer, Takata Keitoku, Nobutaka Kotake, Nagano Kazufumi

2) Workshops organized for artists
Date: 11~12 Oct. 2019
Venue: The Grotowski Institute (Wrocław, Poland)
Participant: Makaya and Gédé, Ban'yū Inryoku, Ikenoshita

■関連プログラム

1）アーティストとの対話
日程：2019年10月9日～12日
会場：グロトウスキー研究所（ポーランド、ヴロツワフ）
参加者：J.A Seazer、髙田恵篤、小竹信節、長野和文

2）アーティストのためのワークショップ
日程：2019年10月11日～12日
会場：グロトウスキー研究所（ポーランド、ヴロツワフ）
参加者：Makaya and Gédé、演劇実験室 万有引力、演劇集団 池の下

Shuji Terayama, the love of Poland

The first Inlandimensions art festival was held in Gdansk and Poznan as well as Wrocław, 2016 host city of the European Capital of Culture. Working with the theme "restoration of the spectacle" proclaimed by the Tenjo Sajiki troupe led by Shuji Terayama, the first festival presented "Nuhikun: Directions to Servants" by the Ban'yū Inryoku Laboratory of Theatre Play, a company formed after Terayama's death that employs large sets, and "Education for Madmen" by the Ikenoshita Theatrical Company, which performs pieces fusing drama and dance. In addition to artist talks and workshops, the festival also featured showings of Terayama films and an international conference. The festival generated sufficient response for new overseas performances by the two theater groups, and preparations are underway for holding the second edition of the festival.

ポーランドでも愛される寺山修司作品

第１回INLANDIMIENSIONSアートフェスティバルは、2016年の欧州文化首都開催地であるヴロツワフのほか、グダニスク、ポズナンを含む3都市で実施されました。寺山修司率いる天井桟敷が掲げた「見世物の復権」をテーマとした第１回は、寺山修司の死後に結成され、巨大な舞台装置を使用する演劇実験室万有引力による『奴婢訓』と、演劇と舞踏を融合する上演を行う池の下劇団による『狂人教育』が上演されました。アーティストトークやワークショップの他、期間中には寺山修司の映画作品上演や国際カンファレンスなども開催されました。フェスティバルは参加劇団２組の新たな国外公演へとつながるほど反響を呼び、第２回の開催に向けても準備が進行中です。

Restoration of the spectacles

Nikodem Karolak (Director of Inlandimensions International Interdisciplinary Arts Festival)

The first edition of Inlandimensions Interdisciplinary Arts Festival has been established to commemorate the 100th anniversary of Polish-Japanese diplomatic relations in 2019. Inlandimensions was organized in three major Polish cities: Gdansk, Wrocław and Poznan in cooperation with three major cultural and educational partner institutions: The Gdansk Shakespeare Theatre, The Grotowski Institute in Wrocław and Adam Mickiewicz University in Poznan, all linked by Bridges Foundation. The program of the first edition of the Inlandimensions Festival, under the motto "misemono no fukken" (restoration of the spectacles), included not merely theater performances, but also film projections, literary meetings, discussions with creators and researchers of Japanese culture, and finally an exhibition of Japanese avant-garde poster and abstract painting. The motto has its roots in in the postwar period, when Japanese performing arts and filmmaking underwent rapid and profound transformations. Following the era of accelerated modernization, during which Japan had been quickly absorbing cultural influences and patterns imported from the West, a slew of innovative avant-garde theatre and film artists of the 1960s began revisiting and reexamining their own cultural backgrounds and legacies. This strong counter-reaction was also related to Japan's postwar political landscape, as well as the country's military dependence on the United States and the social turmoil that it bred. The prominent Japanese theatre and film innovations, developed over the course of the turbulent 1960s, became part of the worldwide cultural processes and have remained interrelated with their counterparts elsewhere, also in Poland, ever since. Inlandimensions's main goal was to bolster up this tradition of exploration and innovation, which often involved searching for roots and regenerations. It celebrated and examined the intersections of contemporary Japanese-Western theatre, film, and media art, including direct artistic collaborations and major impacts on both sides, as well as non-immediate influences and distant reverberations. We did not intend, however, to reject the classic - on the contrary - we wanted to show its transformations and influence on postwar and then contemporary art, making the viewer aware of the concept of Eurasian theater: the marriage of diverse cultures and various genres within different genres of art. Our activities gathered fine guests from all around the world - inter alia: film director Shiota Akihiko, prof. Andō Kōhei (Tokyo International Film Festival, former member of Tenjō Sajiki), prof. Alexander Zahlten (Harvard University), Jasper Sharp (Midnight Eye), Stephan Holl (Rapid Eye Movies), Komatsu Hiroshi (Waseda University), Iwaki Kyoko (Waseda University). We hope that the extra activities that were conducted, such as meetings with the artists, discussion panels, workshops, helped to build bridges between artists, producers, critics, festival managers. At the very end of the Festival, we had to cope with one difficult situation, namely the strong typhoon that struck Japan at the time, resulting in the cancellation of the flights. Certain artists that could not depart from Poland were taken special care of for almost one extra week after the Festival events. During the events we were coping with several problems in terms of logistics, since the Nuhikun's scenography has proved to be one of the most complicated scenic constructions. That made us rethink to improve the way of communication between institutions and artists when organizing tours. Both the main spectacles, however, went smoothly and gathered very positive response from the critics and the audience. Mr. Jerzy Lajstowicz, one of the members of the audience in Wrocław, claimed he had decided to become an artist himself since he saw Terayama's 'Mōjin shokan' (Letter on the Blind) in 1973. Then after over forty years, when confronted with 'Nuhikun', he concluded: 'We might have grown senile, but the magic of the theatre is not gone. It was a worthy comeback of Terayama to Poland'. Other members of the audience compared 'Nuhikun' to fable tales, as well as the famous Polish drama 'Non-divine Comedy' by Zygmunt Krasinski, praising highly the lightning, actors' animalistic physique, live music, as well as visionary, overwhelming stage equipment. Among the audience we have hosted many unexpected visitors who came specially to Poland to watch the plays, among them Mr. Masuda Sebastian – art director and visual artists who claimed to be under the great influence of Terayama and Kotake Nobutaka's stage design. We are consistently planning a publication that will be published by Adam Mickiewicz University gathering narrative essays and scientific papers written by our guests and scholars, as well as separate publication on Terayama Shūji's avantgarde film and theatre. We managed to form ties between different polish and foreign institutions that hopefully will cooperate again in the near future, creating a platform of mutual of cultural exchange and help to launch the second edition of the Festival. We are also very proud to inform that the cultural events we organized encouraged The Ministry of Culture Hong Kong to invite Ban'yū Inryoku Theatrical Laboratory of Play to perform 'Nuhikun' at the Hong Kong Cultural Centre (Grand Theatre) at the 30th anniversary of the venue. That encourages us to promote Japanese artists whose unique artistic vision has been marginalized or has never made it to the mainstream in Japan. At the moment we have already launched preparations for the second edition that will be a combination of Japan and Hong Kong modern art in order to combine certain vision and start working on co-productions. Thus, we want to declare that restoration of the spectacles is still a go.

Yamamoto Noh Theatre's Performance in Tirana

山本能楽堂　ティラナ公演

©Argjiro

Chance meetings through Noh of Albanians, Japanese

As well as European Capital of Culture Plovdiv 2019, the Yamamoto Noh Theatre of Osaka also performed at the 13th "Musical Encounters Between the Two Worlds" festival in the Albanian capital Tirana. The day before the performance, the group also held a maskmaking workshop with local fine arts students. An exhibition was also mounted of Noh masks produced by the father of Japanese ambassador to Albania Mr. Makoto Ito who had been a master of the craft. In such ways Albanian people had their first encounter with the Japanese culture of noh.
In Tirana the troupe performed "Hagoromo" and "Tsuchigumo" in front of audience of 650. Since for many Albanians this was the first time they had seen Noh performed, their reaction following the performance was tremendous. The performance also enjoyed much coverage in local media.
Noh performances in Albania by Yamamoto Noh Theatre are planned for 2020 also.

能を通したアルバニアと日本の人々の邂逅

欧州文化首都プロヴディフ2019（ブルガリア）に加え、山本能楽堂（大阪）はアルバニアの首都ティラナで開催された第13回"Musical Encounters between the Two Worlds"フェスティバルに参加し、能公演を開催。公演の前日には現地で美術を学ぶ学生との能面作りワークショップが実施されたほか、能面師をされていた伊藤眞在アルバニア日本国大使のお父様により制作された能面を展示した展覧会も開催され、アルバニアの人々は初めて日本の能の文化と対面しました。
ティラナでは650人の観客の前で『羽衣』と『土蜘蛛』を上演。アルバニアの多くの人々にとって今回が初めての能鑑賞の機会となったことから、上演後には大きな反響が寄せられました。また、今回の公演は多くの現地メディアにも取り上げられました。
2020年もアルバニアで山本能楽堂による能公演の実施が計画されています。

Date / Place

5~6 Oct. 2019
Tirana, Albania

Artist

Yamamoto Noh Theater

日程 / 開催地

2019年10月5日～6日
アルバニア、ティラナ

アーティスト

山本能楽堂

■Related Program

Musical Encounters Between the Two Worlds – the 13th edition

Date: 19 Sep.~9 Oct. 2019
Place: Tirana, Albania
Participant: Yamamoto Noh Theatre

■関連プログラム

第13回フェスティバル：
東西２つの世界の音楽的出会い

日程：2019年9月19日～10月9日
開催地：アルバニア、ティラナ
参加者：山本能楽堂

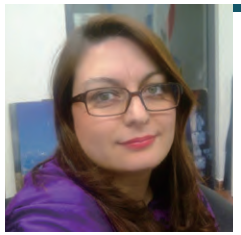
CONTACT

Mr. Petko Slavov (Social Systems Yundola)
plashivranov@gmail.com
Mr. Akihiro Yamamoto (Yamamoto Noh Theater)
info@noh-theater.com

©Argjiro

©Argjiro

©Argjiro



The World's Oldest Stage Tradition on the 13th edition of Musical Encounters Between the Two Worlds

Ilda Mara (Executive Director of ARGJIRO)

HAGOROMO- The Feather Robe and TSUCHIGUMO - The Ground Spider were the two pieces performed by the Yamamoto Noh Theater from Osaka on the 6th October 2019.

For nearly two hours the public enjoyed the performances of the artists, accompanied by instruments and sounds. The synchronization, the high-profile stage performances, the costumes, kept the audience afloat, enjoying every moment of a performance to return as far back in time and as close to reality.

The Festival "Musical Encounters between the Two Worlds" in its 13th edition made it possible for the first time for the Albanian public to touch the magic of the Noh Theater, and this Japanese culture, especially the Noh Theater, a UNESCO's intangible cultural heritage.

To prepare the public and the media, we thought to do a workshop on Noh Theater at one of the universities of Tirana, where we could have a first touch of Noh Theater. We organized one day before the show, and the public of the workshop even limited, had the first introduction of the one of the oldest culture in the world.

First impression on Noh from the Public in Tirana: "When we heard the drums, I could hardly keep from laughing; we had never heard music like that before. We tried very hard not to laugh as it seemed like everyone else in the class was sitting there listening to it quite seriously. The music was incredibly strange to us."

A cultural journalist, Eriola Azizolli, who assisted both the workshop and the Noh performance, said after the show: "I am fascinated with the energy and power of Noh Theater. You feel a lot of energy watching them performing. Quite an intense performance. Breathtaking…!"

For the public in Tirana, the mask-based Noh Theater seems a bit opaque, a world of mystery and rigid rules. While there is something to be said for just witnessing the spectacle, you really aren't appreciating the artistic performance form until you understand what is going on.

The goal of the Festival to promote culture and build bridges between people was fulfilled. The culture and heritage are the memory of the people, the collective consciousness of historical continuity, the way of thinking and of living, this is the mission that Argjiro. These international encounters between the two worlds tried to become a pathway for the promotion and preservation of our culture and heritage. During thirteen years we focused on the promotion of historical sites and revitalized the historical sites of by combining different genres of music from traditional, to classical, and by brining important artists from all around the world.

How we started this cooperation with Japan artists?

The whole started thanks to a dear friend of Argjiro, Mr Shpend Bengu, who organized an informative meeting in November 2018 with the EU-Japan Fest's Secretary General Mr. Shuji Kogi in Tirana.

Upon Mr. Kogi's advice, we have contacted the coordinator of Yamamoto Noh Theater, Mr. Petko Slavov, and we organized a visit of Mr. Yamamoto to Tirana in order to see all the details of our first cooperation. We were thrilled to host the Yamamoto Noh Theater.

Yamamoto Noh Theater is the oldest existing Noh theatre in Osaka founded in 1927. As the theatre has been collaborating with local cultural and diplomatic institutions, we agreed on the need to bring more aspects of Japans' traditions and culture to Albania, and this led to this Noh performance that we are organizing on Sunday, 6th of October 2019.

How to make Noh tradition comprehensive for the public in Tirana?

This was our first thought while working on the organization of the Festival. Mr. Yamamoto suggested us to organize a workshop with Albanian artists and journalists in order to explain the Noh symbolic, from the music, instruments, the costumes etc, one day prior to the performance. Indeed, the workshop was quite useful to better understand the Noh Theater. We organized the workshop with students of arts and journalists on the 5th October at the European University of Tirana and at the entrance hall of the workshop we organized a small exhibition of Noh masks from the private collection of Ambassador Ito, with handmade masks by father.

The next day on the 6th October we had the big day of the performance at the Cultural Center of Orthodox Cathedral. The performance was with subtitles in Albanian and English on the stage.

The mystique of Noh the artists performed, and a rather high-profile stage performance, the Noh Theater began performing pieces that were perfectly combined with instruments, clothing, and a number of accessories that filled the room.

The first performance was HAGOROMO, the drama of the fisherman Hakuryou who finds a feather robe hanging from a pine tree one morning. He is stopped by a celestial maiden who wants the robe back in order to return to the Moon Palace. At first he didn't accept to give it back but, moved by the maiden's tears, he agrees to give it back if the maiden would perform a dance from the Moon Palace. Then the maiden puts on the robe, starts dancing and disappears in the mists over Mount Fuji.

The audience became more familiar with Noh Theater instrumentalists through a synopsis brought up with explanatory words and interpretations of how the four instrumentalists, one drummer and three drummers can perfectly combine without having a conductor when the music is accompanied by shouts.

The second performance, TSUCHIGUMO brought to show the samurai culture. "The Ground Spider" was focused on the Lord Minamoto-no-Raikou who is mysteriously ill. His servant Kochou brings him medicine and tries to cheer him up but still Raikou seems to be depressed and his health keeps on deteriorating. Later, a strange Buddhist priest enters Raikou's room. When asked to reveal his identity, he recites an old poem hinting that he actually is the monstrous spider Tsucigumo. He attacks Raikou with his spider web. Raikou counterattacks and angers to injure the monster, who then runs away. Raikou's retainer Hitorimusha rushes into the room and discovers a blood trail and is ordered to follow it and kill the monstrous spider. The blood trail takes Hitorimusha and his men to a rock mound in Mount Kazuraki. The group demolishes the mound and the vicious spider Tsuchigumo apprears from the inside. The monster tries to swathe the warriors in his spider web but is eventually beheaded by the brave Hitorimusha,

With an ancient Japanese language and this art form combined between tradition and modernity, Noh showed how life triumphs, how dreams accompany us every day, how art can be so well understood with one another, but and with those in the hereafter.

With a dignified interpretation, colorful costumes that fit the pieces and accompanying instruments, the Noh Theater received applause from the Albanian public.

The Festival Academy: Atelier Valletta

The Festival Academy: アトリエ・ヴァレッタ 参加助成プログラム

New Encounters and discussions with the young festival managers from all over the world!

A seminar for young art festival managers, Atelier Valletta was held immediately after the conclusion of European Capital of Culture Valletta 2018 in Malta. Organized periodically by the Brussels-based Festival Academy in different European cities, these seminars draw young festival managers from around the world for a week or so of discussions on a variety of themes.
Atelier Valletta welcomed 34 participants from 20 countries around the world, including attendees from festival secretariats, organizations and universities involved in such fields as dance, theater, fine arts, music and film. Two Japanese participants were Fuyuko Mezawa, producer with the Baobab dance company, and Hitomi Matsumoto, project manager with the P3 art and environment group involved in international festivals of contemporary art. Discussion among these festival managers of a single generational cohort but varied national, artistic and affiliate backgrounds ranged widely, from concrete solutions for routine problems like fundraising to the role of art in society and examples of their contributions in such issue areas as refugees and the environment. It proved a valuable opportunity rich in realizations and suggestions. We are confident that the network formed among colleagues from around the world in the course of this one-week joint program will play a significant part in expanding their activities farther in future.

若手フェスティバル制作者向けセミナー 課題を共有する、世界の制作担当者との出会いと対話、未来に向けてのネットワーキング！

2018年の欧州文化首都閉幕直後のヴァレッタ（マルタ）にて実施された、アートフェスティバルの若手制作者向けセミナー「アトリエ・ヴァレッタ」。ブラッセルに拠点を置くフェスティバルアカデミー主催の本セミナーはヨーロッパ各都市で定期的に実施されており、世界各国の若手制作者が集い、約1週間に渡り、様々なテーマでの議論が展開されます。
今回は、世界20か国から、ダンス、演劇、美術、音楽、映画などのフェスティバル事務局、任意団体、大学等から34名が参加。日本からはダンスカンパニーBaobabプロデューサーの目澤芙裕子氏と現代美術の国際芸術祭などを手掛けるP3 art and environmentプロジェクトマネージャーの松本ひとみ氏が参加しました。国籍もジャンルも所属も多岐にわたる同世代のプロデューサー達とのディスカッションでは、資金調達など運営面での具体的な課題解決策から、社会におけるアートの役割、難民問題や環境問題への取り組みの事例まで、多種多様なテーマが取り上げられ、多くの気づきと示唆に富む貴重な機会となりました。また、この1週間の共同プログラムを通して得られた世界の仲間たちとのネットワークは、彼らの今後の活動をさらに幅広く展開させる大きな力となることと確信します。

Date / Place

23 ~ 29 Mar. 2019
Valletta, Malta

Artist

Hitomi Matsumoto
(P3 art and environment Project Manager)
Fuyuko Mezawa (Dance New Air, Baobab)

日程 / 開催地

2019年3月23日～29日
マルタ、ヴァレッタ

アーティスト

松本ひとみ
(P3 art and environment プロジェクトマネージャー)
目澤芙裕子（Dance New Air、Baobab）

CONTACT

Ms. Inge Ceustermans (Managing Director)
The Festival Academy
info@thefestivalacademy.eu

©Sebio Aquilino

Networking Beyond Each Background

Hitomi Matsumoto (Project Manager / P3 art and environment)

I participated in a program for young festival managers/producers "Atelier Valletta" which was held in Valletta, capital of Malta. The 34 participants from 20 countries gathered and spent a week in March 2019 together.

Sometimes I am being in charge of a program coordinator or manager for international contemporary art festivals in Japan. Working with local governments who are organizers, and various stakeholders, I often face conflicts and challenges. Recently opportunities for sharing know-hows and experiences with domestic managers/producers have increased, thanks to the creators' networking and intermediate support organizations such as arts councils. Besides I feel it is necessary to discuss the meaning and purpose of the art festival from a broader perspective.

So my expectation of this program was to know what conflicts the participants faced, and what were their challenges, especially among the same generation with me in Europe.

The 7-day program was so substantial. There were presentations of festivals by all participants, discussions on various topics to be considered in carrying out festivals, presentations by working groups, and cultural visits to several spots in Malta. What was impressive for me was that there was rarely one-way lecture format, and most of the time was spent on discussions and communications between the participants.

Furthermore, this program was held under the partnership with the local organization "Festivals Malta".

Not only to support the arrangements of the venues and transportations as the host of Malta, but also some staffs of Festivals Malta joined as the participants, so we were able to know about their works directly. They run six festivals a year, and the full-time staff share multiple festivals, so they spend a lot of time together and I felt their team's unity was so strong.

The participants were from different countries and backgrounds. The disciplines, purposes and concepts of the festivals were so various. The disciplines were theatres, dances, music, and mixture. Some were also university-organized outreach projects, and some were actions for LGBT and specific political situations. In spite of the situations were different, we could share many experiences. The most important topic is funding. I was surprised to find a festival that its output is brightly but its funding base was weak and they struggled every time to realize it. I come to know for some crowdfunding was the main way to fundraising. On the theme of how to get feedbacks from the visitors, we talked about making questions simplify and developing tools.

As a more practical topic, I came to know the idea of how to have the visitors separate the trash at a music festival, and they had re-designed their tools to make visitors to have fun to do it. It was very meaningful for me to share our experiences of the trials and errors and concrete solutions beyond the backgrounds and situations.

On the other hand, what I felt through the program was that there is a difference in the situation where the festival is placed in Europe, Asia and Japan.

In Atelier Valletta, one of the basic concepts is that the festival is an action on social issues such as climate change, refugee and immigration issues, environmental issues, and social inclusion. In Europe, cultural festivals have a role in society as well as other social elements. And also it is a common sense that culture is one of important ways to treat some social issues.

In Japan, art festivals are regarded as the genealogy of events like exposition, and it is often aimed at attracting customers or contributing to tourism and the local economy. I think we have to further discuss 'What is the meaning of the festival?' 'What is the best way to realize that?'

This time there were participants from South Korea, Singapore, and Thailand. I shared my thoughts with them and some people felt similarly, so we were able to talk about it.

In the near future of 2020, Various cultural events will be held especially in Tokyo. I have reviewed my situation from a multi-layered perspective of Japan in Asia, Europe and Asia, Europe and Japan, etc. This was a very important experience for me.

I'm going to bring my experiences back and make the best use of in my field, and I hope that I can contribute to creating new networking in the near future. Some programmers are interested in young artists in Japan, and I have given them some information. And also I am planning to visit several festivals. The Atelier by The Festival Academy will continue around the world, so I hope more people to join it. I think it will be an opportunity for you to gain new perspectives.

In conclusion, I would like to express my sincere thanks to The Festival Academy, Festivals Malta and all the people who worked to realize this program, and to the EU-Japan Fest who have given me the opportunity to participate the Atelier Valletta.

The diversity is the value of Art

Fuyuko Mezawa (Producer / Dance company Baobab)

(1) Background diversity and difference of way to communicate

There were 32 participants and 4 facilitators with difference background.

Participants are 18 from Europe, 13 from North, 4 from Africa, 2 from Middle East, 3 from Australia and 6 from Asia. European Festival Academy supported mainly from Europe, UK in particular, and the tendency appears in the homecoming area of the participants.

Almost every participants carrier is less than ten years and age is around 30-35 years old. Their specific fields are various like as music, film, visual art and performing arts include drama, dance, performance music. It is said to be the position of organization such as a public association, University, an arbitrary group, the festival and own founded company.

This is one of the points that I found by this seminar. The discussion was uncontrolled with sense of many values and a viewpoint of each participant. It was not only bad condition but these variety of participant has each different focus and lots of different field of view to share. On the other hand, it was too various to figure out an important point or focus on the agenda, and pushing forward a discussion. However, this situation makes me to train myself to grasp a variety ways of thinking and expression or culture and how to accept others. I notice many people from Europe and Australia start from mention about their own opinions in contract with most of participant from Asia who tend to listen to others. It was days to make trial and error to improve my communication skills, and know how to make relationships with people who have different culture and background.

(2) Relations of refugees and Art

There were some agenda about refugees in program to listen story of the refugee artist who received help in the Maltese support. Their desire of expression was very strong and has reality. One of participants from Egypt told me about the story of festival held in a refugee camp. She thoughts art can give energy to live for people who survive in life. Refugee issue is unfamiliar for me in usual life, but it's very daily and also has affection to art scene in Europe, Middle East and Africa. I thought it is very meaningful when I imagine people who can have smile or heart warming in the festival even temporarily in survival situation. I reconsider as a role of myself and the art for the society in island Japan.

(3) Art Bridge beyond the political friction

I talked with one of Korean participant about an issue of the politics friction between Japan and Korea. For myself, I don't have a bad impression for Korea and Korean people and want to know how about the Korean same generation. Her answer was she wants to exchange international relationship with Japanese artist even have a problem between the two countries to share the sense of values and real thought or feeling that was appeared by Art. This viewpoint was quite honest and same as me and I can imagine activate feeling or expression of moment connect for international cultural exchange. I realize Art has responsibility to be communication tool to make opportunities to work together internationally across a political problem.

One lecture shows us the number of countries each participant' country passport can visit with free visa and know Japan was overwhelming numerousness. On the other hand, there was the country which have very small number of course. When I looked around, I felt it was very treasure and valuable to spend time together with the same field "Art" even if we have difference or issue at all. This reminds me what is important of Art producer is that making the precious time to be impressed, laugh and cry together with many difference people.

One thing I hope is that Atelier can be wide view of another area of Europe especially in Asia and improve agenda and situation of mentoring participant of the new entry area.

The days in Atelier definitely become one of my careers for future by all means that I was able to make friends and work partners in the same generation all over the world. It was great opportunity for me to reconsider myself.

Music project: Work Songs for Many

音楽プロジェクト：Work Songs for Many

Date / Venue

4~21 July 2020
Rijeka, Croatia

Artist

Tomoko Momiyama

日程 / 会場

2019年7月4日～21日
リエカ市内（クロアチア、リエカ）

アーティスト

樅山智子

CONTACT

Mr Zvonimir Dobrović (Domino)
udrugadomino@gmail.com
Ms Tomoko Momiyama
momissu@hotmail.com

Music project querying the changing nature of work

Port city Rijeka is also a city of work, one that in welcoming immigrants has been influenced by many different people, cultures and traditions. Composer Tomoko Momiyama joined the project of working together with young people in Rijeka to compose new work songs in response to the question, "What is work?" She toured the area in order to create performances played by members ranging from the young to the elderly. In addition to research into Croatian folk music, including the traditional instrument called the sopila and the more modern dulzaina, this project exploring the theme of work in Rijeka of the present and future also entailed interaction with handicapped young people. The project's completion with the music's release in a regionally cross-sectional performance is scheduled for May to June 2020.

変わりゆく仕事・労働のあり方を問う音楽プロジェクト

港町であるリエカは、労働の街であるとともに、移住者を迎えてさまざまな人、文化、そして伝統に影響されてきた都市。「仕事とは何か」という問いに対して、リエカの若者たちとともに新しい労働歌を作曲する本プロジェクトには作曲家の樅山智子氏が加わり、若者からお年寄りまでのメンバーによって披露されるパフォーマンスを制作するための視察が実施されました。現在と、そして将来のリエカにおける仕事をテーマとするため、クロアチアの伝統楽器ソピラやより現代的な楽器、ドゥルサイナなど、民族音楽についてリサーチが行われた他、障がいやハンデを持つ若者たちとの交流を経た本プロジェクトは、2020年5月～6月にかけて仕上げられ、領域横断的なパフォーマンスとして発表される予定です。

Sounds of Alternative Meanings of Work

Mara Anjoli Vujić (Domino Zagreb, producer of the site-specific community based performance by Tomoko Momiyama “Work Songs for the Coming Worlds”)

Rijeka is the first city in Croatia awarded with the title of European Capital of Culture with the programme Port of Diversity. Rijeka 2020 programme consists of three main concepts devoted to Work, Water and Migration.

One of the artists commissioned by Domino Zagreb to create a new production related to the concept of work in the frame of the main programme of Rijeka 2020 is a respected Japanese music composer and multidisciplinary artist Tomoko Momiyama. Momiyama was invited to develop new artwork inspired by an idea that music has always been an integral part of work. After a year-long research and working process, we can disclose our journey in shaping in a challenging new large-scale site-specific performance with youth and elder with the title “Work Songs for the Coming Worlds”. The premiere and repetition are scheduled for the 12th and 13th of June 2020 at different public locations in the city of Rijeka.

Momiyama’s first study visit took place in December 2018 with the main goal to develop project ideas. It’s not an easy job to develop a community based site-specific work for an artist, coming to Rijeka for the first time, knowing very little about the city, its people, tradition and culture. So the first step was learning about the history and present of the city of Rijeka through discovering the city and its people. Numerous meetings were set up with diverse artists, cultural workers, civic activists and experts from different fields (such as ecology and environment protection, ethnography, music, philosophy, science, civil initiatives, AI and other new technologies, industrial heritage etc.) as well as representatives of public cultural institutions, NGO’s, representatives of the City of Rijeka and Primorsko Goranska County with an aim to discover possibilities to find partners, possible collaborators and collaborating communities to join the project. At the same time, there was research going on about different kinds of labour that exist or used to exist in Rijeka. The process was done by interviewing people who used to be engaged in these labour but also visiting former factories and other sites related to old industries. In addition to that research regarding work songs, sounds and movements which could be associated with labour were initiated.

The research process related to work and its issues - in the past, present and future, proved the complexity of the topic. Many new questions and possible directions for the development of the production was opened, therefore the research and creative exchange needed to continue. During the second study visit, organized in July 2019 the dialogue with multiple communities and individuals was crucial in shaping the final concept as well as finding community members to participate in the final performance. Inspired by the work of many exceptional individuals and groups who have crossed our path on this extraordinary journey it became easier to imagine the outcome of these long and meaningful research.

One of those inspirational moments was introduction with the work of dramaturgist Nataša Antulov and choreographer Mila Čuljak co-authors (among others) of The Fifth Ensemble project, project which encourages the inclusion of young people with developmental disorders and disabilities in the labour market through preparatory cultural and artistic activities that would result in gained skills, work habits and new knowledge needed for theatre work. The young people from the Fifth Ensemble project were students from the Special Education Centre Rijeka so we organised meeting with Ivone Šabarić Rubeša the principal of the Special Education Centre Rijeka to explore possibilities for collaboration. We were extremely surprised and overwhelmed with openness to exchange and generosity of the Centre’s staff, students and their parents who, without any doubt, accepted to join our journey toward Rijeka’s “Port of Diversity” in 2020.

Researching the sounds and traditional music in the region, which can be related to work we came across the Association of Island Krk Sopile Players. The sopile (or roženice, as it is called in Istria) is an ancient traditional woodwind instrument of Croatia, similar to the oboe shawm. It is used in the regions of Kvarner, Kastav, Vinodol, Island Krk, and Istria. The members of the Association are keepers of this unique folk heritage passing their knowledge on younger generations, preventing it from evanescence. Although sopile players are keeping the tradition alive they are open to join the creative exchange and take part in thinking about alternative meanings of work and create music that may be necessary for all the beings on this Earth to work together. After creative and fruitful research visit in July, the shape of the project became clearer, as well as collaborators and stakeholders in the project. Next study visit was scheduled in November 2019 in order to deliver the final concept and detailed schedule with all activities.

Momiyama will work closely with a group of young people with different abilities to think about alternative meanings of work and create music that may be necessary for all the beings on this Earth to work together. A series of “philosophy and music dialogues” – involving students and staff from the Special Education Centre Rijeka, as well as artists from various backgrounds, scientists and other experts with multiple perspectives on work and labour, philosophers from Japan and Croatia – will result in cross-disciplinary performances inviting the audience to collectively imagine work songs for the coming worlds.

An extensive and quite long research process which includes multiple study visits of the artist is unavoidable while working on community-based site-specific performance, so we have to express our gratitude for the generous support of EU-Japan Fest as well as MMSU Rijeka Kamov Residency programme and all partners who gave their contribution in order to make this production possible. We are at the final stage of the production and we are looking forward to developing final performance with all amazing collaborators and collaborating communities!

“Work” のもつ意味や響きの可能性について

マラ・アンホリ・ヴジッチ（Domino Zagreb、樅山智子による地域密着型の滞在制作パフォーマンス「来る世界への労働歌」プロデューサー）

リエカはクロアチアで初めて欧州文化首都に選出されました。リエカ2020では『Port of Diversity（多様性の港）』をテーマに労働（Work）、水、移動の３つをコンセプトにしたプログラムを実施しています。

Domino Zagrebはリエカ2020のコンセプトのうち「労働（Work）」に関連する作品づくりを依頼するアーティストの一人として、日本人の作曲家であり学際的なアーティストである樅山智子氏を選出し、樅山氏は、音楽が「労働（Work）」に不可欠なものであるという考えをもとに、新しい芸術作品の制作を任されました。1年間にわたるリサーチと創作を経て、“Work Songs for the Coming Worlds（来る世界への労働歌）”というタイトルで、地域に特化し、若者からお年寄りまでが参加する大規模なパフォーマンス作品について制作の道のりを発表します。公演は2020年6月12日と13日にリエカ市内の様々な公共の場所で行われる予定です。

樅山氏は2018年の12月にプロジェクトの構想を練るために、リエカに調査訪問しました。初めて訪れたリエカの街や暮らす人々、伝統文化について、ほとんど知識のない中で地域密着型の作品をつくるのは簡単なことではありません。そのため、創作の第一段階は、街と人を知ることでリエカの歴史や現状を学ぶことからはじまりました。プロジェクトに協力してくれるパートナーや、創作活動のコラボレーションができる共同制作者などを見つけるため、様々なアーティストや文化人、市民活動家、各分野の専門家（動物及び環境保護、民族誌、音楽、哲学、科学、主導力のある市民、AIやその他最新テクノロジー、産業遺産、など）、公共文化施設やNGOの代表者、リエカ市やプリモリェ＝ゴルスキ・コタル郡の代表者等との、数えきれないほど多くのミーティングが設定されました。並行して、過去にリエカに存在した、または現在も続く、様々な種類の労働（labour）について調査をしました。過去に各労働に従事した人々へのインタビューや、旧産業に関わる古い工場や現場跡地に実際に足を運んでの調査、そして、労働歌の研究に加えて、労働（labour）における作業に関連する音や動きについても調査が進められました。

過去、現在、未来における「労働（Work）」とそれにまつわる問題についての調査は、創作テーマの複雑さを明らかにし、創作を進めていく中で生まれた新たな疑問や可能性について、継続的なリサーチや建設的意見交換が必要でした。2019年7月に実施された二度目の調査訪問では、最終的な作品のコンセプトの決定と作品に出演する地域メンバーの確保のため、複数のコミュニティや個人と対話することが非常に重要でした。この特別な作品は、様々な能力や才能を持つ個人や団体との出会いと協力に支えられ、長くも有意義な創作の道のりを経て少しずつ全体像を形づくっていきました。

インスピレーションを受けた出来事のひとつに、劇作家のナターシャ・アントゥロフと振付家のミラ・チュリアックらが共同制作した『フィフス・アンサンブル・プロジェクト（The Fifth Ensemble project）』との出会いがあります。このプロジェクトは発達障害などを持つ若者を対象に、文化芸術的活動を通して、演劇活動に従事するための技術や知識、業務を習得させることで就労を支援しています。プロジェクトにはリエカ特別支援センターの生徒が参加していたので、イヴォーネ・シャバリチ・ルベーシャ校長に、リエカ2020で発表する作品においてコラボレーションをする相談を持ちかけました。校長をはじめ、センターのスタッフ、生徒、生徒の保護者は、迷うことなく、『Port of Diversity（多様性の港）』への参加を快く引き受けてくれました。その寛大さと交流に対して積極的な姿勢は、私たちが想像していた反応とは違いポジティブなもので、とても嬉しい驚きでした。

地域特有の音や伝統音楽を調べていくなかで、クルク島ソピラ奏者協会にたどり着きました。ソピラ（イストリアではroženice（ロジェニツェ）と呼ばれている）はオーボエやショームに似たクロアチアの古代の伝統的な木管楽器で、クヴァルネル、カスタヴ、ヴィノドル、クルク島、イストリアの各地域で使われています。協会のメンバーは、このユニークな民族遺産を保全する番人として、若い世代に知識を受け継ぐことで、衰退を防ぐ取り組みをしています。ソピラ奏者は伝統を守り続けながらも、創作的な交流にも協力的で、「Work」という言葉が持つ「労働」以外の意味の可能性について考え、地球上に存在するすべてのものが共存し共に「Work」するための音楽づくりに参加してくれました。7月の調査訪問は様々な面において創造的で有意義な滞在となり、コラボレーターや出資者などの協力者を含め、プロジェクトの全容はより明確になりました。次の調査訪問は、プロジェクトの最終的なコンセプトや活動内容、その進め方についての詳細なスケジュールを決定するため、2019年の11月に予定されています。

樅山氏は能力の異なる若者たちのグループと密接に協力しながら、「Work」が持つ意味について探求し、地球上の生物が共存する手助けとなりうる音楽の創作にあたっています。このプロジェクトは、観客に『来る世界への労働歌』を想像させるパフォーマンスであり、『哲学と音楽の対話』です。リエカ特別支援センターの生徒やスタッフ、異なるバックグラウンドを持つアーティスト、職業や労働に対して様々な見解をもつ科学者や各分野の専門家、日本とクロアチアの哲学者など様々な学際的分野に関わる人々がパフォーマンスに参加します。

度重なる調査訪問を含めた、大規模で長期間に及ぶリサーチは、限定した地域密着型の作品制作において必要不可欠でした。創作活動に多大なるご支援をいただいたEU・ジャパンフェスト日本委員会、リエカ近現代美術館のカモフ・レジデントプログラムに感謝するとともに、プロジェクトの実現にご協力いただいたすべての方々に厚く御礼申し上げます。私たちは現在、制作の最終段階にあり、コラボレーションしている素晴らしい仲間たちと完成させた作品を皆様にお披露目できる日を心待ちにしています！

Japanese Focus: the 30th San Sebastian Horror and Fantasy Film Festival

第30回サン・セバスティアン ホラー・ファンタジー映画祭：日本特集

©Floro Azqueta

In its 30th year, film festival extends invitation to director Hideo Nakata

This festival of horror and fantasy film featured at European Capital of Culture San Sebastian in Spain in 2016 and this year attained its 30th anniversary. The past four years the festival has presented a focus on Japanese film and also offered film enthusiasts opportunities for interaction with invited Japanese directors and distributors, and shows of Japan-related exhibitions and books.
This year the festival extended its invitation to Hideo Nakata, the champion of J-Horror known as director of "Ring". At the festival Nakata held a press conference addressing "Ring" and J-Horror, and also assented to coverage by the trade media. Nakata also engaged in exchange with 400 local horror film enthusiasts. Given the recent release of his film "Sadako" in May 2019, some young fans appeared on-stage as Sadako parody characters, and Nakata himself spoke on the film.
The festival also hosted screenings of films for children, and over 200 children enjoyed Basque-language versions of Japanese animated films.

今年で30回目を迎える映画祭、ついに中田秀夫監督の招聘を実現

2016年の欧州文化首都サン・セバスティアン（スペイン）にて開催され、今年で30回目を迎えたホラー・ファンタジー映画祭。過去4年にわたり日本映画特集がプログラムの一部となっており、日本から招聘した映画監督や配給会社と映画愛好者との交流、日本関連の展覧会や本の紹介なども実施されてきました。
今回、Jホラー（ジャパニーズ・ホラー）の騎手であり、『リング』の監督として知られる中田秀夫氏の映画祭への招聘が実現。今回の映画祭では『リング』とJホラーに関するプレスカンファレンスの開催に加え、映画関連メディアからの取材も行われました。
さらに、現地のホラー映画愛好者400人との交流も実現。2019年5月に公開された『貞子』にちなみ、若い愛好者たちが中心となって貞子のパロディーキャラクターを壇上で披露したほか、中田監督自身による『貞子』の紹介も行われました。
映画祭の中では子ども向けの映画上映プログラムも実施され、200人以上の子どもたちがバスク語版の日本のアニメーション映画を楽しみました。

Date / Venue

25 Oct.~1 Nov. 2019
Teatro Principal (San Sebastian, Spain)

Artist

Hideo Nakata

日程 / 開催地

2019年10月25日～11月１日
テアトロ・プリンシパル
（スペイン、サン・セバスティアン）

アーティスト

中田秀夫

■Related Program

Hideo Nakata at Manga Barcelona

Date: 1~3 Nov. 2019
Venue: Fira Barcelona (Barcelona, Spain)
Participant: Hideo Nakata

■関連プログラム

中田秀夫氏のマンガ・バルセロナ参加

日程：2019年11月1日～ 3日
開催地：Fira Barcelona
（スペイン、バルセロナ）
参加者：中田秀夫

©Floro Azqueta

©Floro Azqueta

©Floro Azqueta

CONTACT

Mr. Jose Miguel Beltran
(VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA SA)
jmiguel_beltran@donostia.eus
Mr. Hideo Nakata (Filmmaker)
zeze-m@partner.kadokawa.jp

The visit of Master of J-Horror

Jose Miguel Beltran (San Sebastian Horror and Fantasy Film Festival's Director)

San Sebastian Horror and Fantasy week has a unique personality as film festival. There are few similar cases over the world with such a complicity of the audience with movies and talents who attend this event. In a packaged old fashioned theatre with around five hundred seats during one week we share a party of love for the horror genre and pop culture.

Japanese culture always has been important for us, always with representation in our film line-up, exhibitions menu or other activities. In the last 4 years thanks to the cooperation with EU-Japan Fest and other Japanese institutions we have again the chance to invite several authors coming from Japan to celebrate that with movies like "Godzilla" or "Kodoku Meatball Machine". We organized panels with guest, we connected filmmakers with distributors and with fans, and we made also exhibitions and book presentations of Japanese topics.

Around 24 feature films completed the total official section of the festival this year 2019 and Japanese film menu was again diverse.

The so called "Japan night" was again possible thanks to cooperation with EU-Japan Fest and Japan Foundation in Madrid. This screening included two features. First was "Rise of the Machine Girls". Directed by Yuki Kobayashi, is a bizarre comedy, a new version of a Noboru Iguchi's film from 2008, "The Machine Girl". It mixes old-fashioned special effects with computer generated images and a sense of gory humor which made our audience have a lot of fun. That was the Spanish premiere of the movie, a type of cartoonesque style that our festival always loves!

The second movie that night was more serious, "It Comes-Kuru", by veteran filmmaker Tetsuya Nakashima (director also of titles as "The world of Kanako" or "Kamikaze Girls"). A horror story located in modern Japan but also including folk characters like traditional ghosts and a comment about the crazy part of daily city lives.

The main atraction this year for fans around Spain was the visit of Mr. Hideo Nakata to our festival. After 20 years without attending our country since his visit to Sitges Film Festival with the first "Ring", he came back to introduce his new feature, "Sadako", to our audience. We cooperate with Kadokawa Company to make that happen and he was at last here, being generous and patient with all the media and audience.

Nakata-san made one press-conference where he talked about the origins of "Ring" saga and the concept of J-Horror. Several media like Horror Weekend, Cine Made in Asia or Canino asked successfully for interviews with him. Our festival also organized one meeting with fans where they had the chance to ask for pictures or signatures. The answer was really enthusiastic!

At Teatro Principal, our main venue, the director watched nicely an on-stage parody of "Sadako" character made by young fans of his films, and after that he made a short introduction of the movie for around 400 people. "Sadako" is for Nakata his coming back to a saga created by him, after remaking it also in the States, and after different points of view by other Japanese directors. This time the story connects the old Japanese ghosts with new phenomena like youtubers, trying to pay attention to new audiences.

Manga Barcelona, one of the biggest conventions of otaku culture in Spain, asked our cooperation to organize also there a similar presentation of "Sadako" movie together with his director. Kadokawa and Nakata-san agreed and so he flew from San Sebastian to Barcelona. There he made also fan-meetings and had a big media coverage. Also around 500 hundred people attended the screening of the feature. We can really tell that Mr. Nakata's visit to both cities in Spain was a huge success.

At this Japanese events we had the presence of Alejandro Rodriguez, cultural programmer of Japan Foundation in Madrid. They distributed some surveys to fill by our audience related with their knowledge of Japan and his culture, not just cinema.

The festival always includes several screenings for kids and families. This year one of them was "Dragon Ball Super: Broly", the 2018 animation directed by Tatsuya Nagamine, in his Basque language version. Around 200 hundred children attended this event and some of them received a poster donated by the distributor Selecta.

Again this year Japan was on the headlines concerning our Horror Week, and maybe more than ever thanks to a so well-known guest as Mr. Hideo Nakata.

International Youth Concert in Ise

国際青少年音楽祭 in 伊勢

One year on from Malta joint performance, voices of friendship resonate in Ise

After a joint performance at European Capital of Culture Valletta 2018 in Malta, the Ise Boys and Girls Choir and the School of Performing Arts Choir reunited in Ise.

The two choirs sang with bright, free voices in a joint performance at Ise City Lifelong Learning Center Isetopia. The program concluded with the SOPA choir's debut of "The Arrow and the Song", an original work by their pianist Tom Armitage. The performance of this song expressing the unchanging friendship between Japan and Malta moved the audience tremendously. The two choirs also performed a votive chorus at Ise Grand Shrine, where their magnificent voices resounded within the shrine's solemn ambience.

The city of Ise came together to welcome the SOPA choir as many local people worked to make the Maltese children's time in Ise a meaningful one. As well as experiencing homestays in Japan, the Maltese children visited a sweets factory and enjoyed exposure to Japanese culture in such forms as tea ceremony, calligraphy, flower arrangement, samisen music and folk dance. They also gave performances at Kogakkan Junior High School and commercial facilities in Ise.

The children parted only reluctantly and with tears flowing as they promised to meet again. The Ise children are scheduled to visit Malta in the near future.

マルタでの共演から1年、伊勢に響く日本とマルタの友情の歌声

欧州文化首都ヴァレッタ2018（マルタ）で共演した伊勢少年少女合唱団（三重）とSchool of Performing Arts [SOPA] Music School Choir（マルタ）の子どもたちが伊勢で再会を果たしました。

伊勢市生涯学習センターいせトピアでの合同演奏会ではそれぞれの合唱団が明るくのびやかな歌声を披露。プログラムの最後にはSOPA合唱団ピアニストのトム・アーミテイジ氏によるオリジナル曲『矢と歌』(原題:The Arrow and the Song)が初演されました。日本とマルタの変わらぬ友情を表現したこの曲の演奏に、会場は大きな感動に包まれました。また、両合唱団による伊勢神宮での奉納合唱も実施。神宮の荘厳な雰囲気の中、堂々とした歌声を響かせました。

伊勢市をあげてのSOPA合唱団受け入れが行われた今回、地域の多くの人々がマルタの子どもたちの伊勢滞在を有意義なものとしようと尽力。マルタの子どもたちは日本でのホームステイを経験したほか、茶道、書道、華道や三味線、民謡踊りなどの日本文化体験やお菓子工場見学にも参加。さらに、皇學館中学校や伊勢の商業施設での合唱パフォーマンスも行いました。

次の再会を約束して涙ながらに別れを惜しんだ子どもたち。また近い将来、伊勢の子どもたちがマルタを訪問する予定です。

Date / Venue

30 July 2019
Ise-Topia Hall (Ise-city, Mie)

Choir

Ise Boys and Girls Choir
School of Performing Arts [SOPA] Music Studio Choir

日程 / 会場

2019年7月30日
伊勢市生涯学習センター　いせトピア
多目的ホール（三重県、伊勢市）

合唱団

伊勢少年少女合唱団
SOPA合唱団

CONTACT

Ise Boys and Girls Choir
YQV00337@nifty.com
School of Performing Arts [SOPA] Music Studio Choir
info@performingartsmalta.com

■Related Program

Chorus performance
Date: 27 July 2019
Venue: La-La Park Mall (Ise-city, Mie)

Mini Concert
Date: 29 July 2019
Venue: Kougakkan Junior High School Seminar Hall (Ise-city, Mie)

Consolation Concert
Date: 29 July 2019
Venue: Ise General Hospital (Ise-city, Mie)

Dedicatory Performance
Date: 30 July 2019
Venue: Ise Grand Shrine – Inner Shrine (Ise-city, Mie)

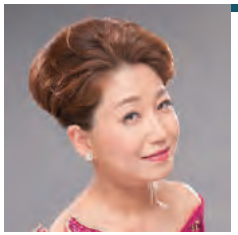
■関連プログラム

合唱パフォーマンス
日程：2019年7月27日
会場：イオン伊勢　ララパーク店（三重県、伊勢市）

ミニコンサート
日程：2019年7月29日
会場：皇學館中学校　セミナーホール（三重県、伊勢市）

慰問コンサート
日程：2019年7月29日
会場：市立伊勢総合病院　ホスピス棟、ロビー
（三重県、伊勢市）

奉納演奏
日程：2019年7月30日
会場：伊勢神宮内宮（皇大神宮）（三重県、伊勢市）



Love Music, Love Your Life

Megumi Hiro (Representative, Ise Boys and Girls Choir)

Last June we had the honor of taking part in the International Youth Concert held as part of European Capital of Culture Valletta 2018 in the Republic of Malta, a beautiful island in the Mediterranean, which led to an eight-day visit to Ise by the SOPA choir from Malta, from July 25 to August 1. The children of each choir gained first-hand experience of another culture through music and ways of life, and in the 13th year since our foundation it was a major experience beyond compare.

To hold this festival we partnered with the Ise City Cultural Council, which endorses international exchange activities among children as the future of society and which provided the concert venue, microbuses and the like and also assisted with cultural experiences in the form of folk dance, koto, samisen and the like. The Yokowacho Revitalization Committee and Ministry of the Environment also helped with a day at the river for the children from Malta who had no experience of river recreation. To accomplish this program, at each performance we collected donations in money boxes made from plastic bottles and the children's parents made the rounds of companies and shops in town to raise funds. We also enjoyed the assistance of the general public – with blueberry picking, for example – to make a fulfilling time of their eight days. Other plans, such as the visit to a sweets factory, Nagoya harp and flower arrangement, unfortunately did not fit into the schedule in spite of the kind offers made. In a calligraphy class the children wrote a word they liked in kanji or their family name or pet's name in katakana. After the teacher touched up their work, they applied a seal to a clean copy on colored paper, which thus became a handmade souvenir. The children could not let go questioning how origami, in which scissors are not used, requires one to apply "fold lines", but their pains paid off in the end when the singing mouth appeared and they could operate and play with it. They showed some consternation in their first encounter with unfamiliar instruments, but were able to use the plectrum and picks on the koto and samisen to produce "sakura, sakura". Zazen proved a valuable experience focusing on one's interior even as pain visited the legs, and in tea ceremony the following day I think they managed to get past self-improvement and experience the will to provide their partners with the best possible hospitality. On receiving presents of yukata robes, the children bounced with joy and wore them to take part in the folk dance gathering, dancing everything from Ise folk dances to "Beautiful Sunday" and "Dancing Hero". Recreation at the river relieved some of the strain from the music festival. Once the water restored their spirits, it was hard to get the children out of the river.

Their time in Japan was a substantial one, with five performances including at the music festival, seven Japanese culture experiences, and four facility visits, but fatigue from the long journey, their jet lag and the Japanese humidity over a series of days with temperatures of 35 degrees and higher may have overwhelmed the children's resilience. At a concert in the lobby of the Ise Municipal General Hospital the evening before the music festival, a few of the children felt poorly and the show had to go ahead with just 13 singers. It was just like watching last year's Ise Boys and Girls Choir. I remember how on the afternoon of the day of the music festival June 4 last year, only half of the choir members were able to take part in rehearsal at the church and the rest sprawled on benches fanning themselves. I never thought that the Maltese children, so lively and full of health, would fall so hard. After the lobby concert, SOPA director Lorraine Aquilina told us that as things stood, they would be unable to sing in the votive performance the next day, which was the highlight of their trip. We consulted with staff to see if there was some way we could avoid having the SOPA choir, having come such a long way, miss out on the most important performance date, and we rearranged the schedule to fit in sufficient rest time in the morning and afternoon so that the children could give their all singing at the votive ceremony and the music festival. As a result almost all were able to appear at the votive ceremony and the music festival. The music festival was a great success with the voice of the full choir resounding, and the reception following was a lively affair. Ever since it became possible for us to have another joint performance with the SOPA choir, we have moved forward with preparations with the notion that we wanted everyone in Ise to hear last year's music festival in Malta, and it was a tremendous feeling when we succeeded in reproducing it to such an extent. The atmosphere at the music festival venue and the lively reception made it seem that we'd flown right out of Japan and over to Malta.

As the SOPA members boarded their bus on their final day, everyone sang "Furusato" and "Feel Good" in tears. No one had a care for the strength of the setting sun. They opened the windows to join hands, and they would not let go. As the bus drove off, single-minded Ise children chased after it. Parting is hard even if you believe that one day you will meet again.

After the children had left, their homestay families received email saying, "We can't stop talking about you even now we're home". We made some wonderful memories, but I think we actually gained much more than that. Some choir members started to take an interest in English, and more of them now studied in earnest. Some can't stop singing "The Arrow and the Song", which pianist Tom Armitage composed for the two choirs.

Lorraine Aquilina urged that "we continue with these exchanges". Friends who love music and life together. I think that in the near future we will be singing in Malta again.

Love Music, Love Your Life

廣 めぐみ（伊勢少年少女合唱団　代表）

昨年６月、地中海に浮かぶ美しい島、マルタ共和国で開催された、≪欧州文化首都ヴァレッタ2018≫の事業の一環である「国際青少年音楽祭」に私たちは参加させていただきましたが、そのご縁で今年の７月25日から８月１日までの８日間、今度はマルタ共和国からSOPA合唱団が伊勢に来られました。音楽と生活を通じて互いの子どもたちが異なる文化を肌で体感する、創立13年の私たちにとってはかつてない大きな経験になりました。

この音楽祭を開催するにあたり、未来を担う子どもたちの国際交流活動に賛同してくださった伊勢市教育委員会が共催として協力いただき、会場の提供、マイクロバスの手配など、また伊勢市文化協会も民謡踊り、茶道、箏、三味線など様々な文化体験に協力してくださいました。川遊びをしたことがないマルタの子どもたちに川と親しんでもらおうと横輪町活性化委員会と環境省にもお手伝いいただきました。このプログラムを成功させようと、資金集めのため演奏会の度にペットボトルで作った貯金箱で寄付金を募り、また保護者が市内の企業や商店に回り協賛金を集めました。更に、８日間の滞在が充実したものになるようにと一般の方にも協力いただき、ブルーベリー狩りなどもできました。他にもお菓子工場見学や大正琴、華道など、お声をいただいていたにも関わらず残念ながら行程に入れられなかった企画もありました。書道では好きな言葉を漢字で書いたり、家族の名前やペットの名前をカタカナで書いて、先生に添削してもらい、清書した色紙に落款を押してもらい、手作りのお土産になりました。鋏を使わない折り紙では、「折れ線をつける」という手間に疑問を持ちつつ一苦労も二苦労もしながらも、最終的に歌う口が出来上がるとしきりに動かして遊んでいました。箏、三味線体験は初めての楽器に戸惑いながらも、ばちや爪を使い「さくらさくら」を発表できるほどになりました。座禅体験では、足が痛くなりながらも内面を見つめる貴重な時間を過ごし、翌日の茶道では、自分を磨くことを超えて相手への最上級のおもてなしを提供する気持ちを体験できたと思います。また、プレゼントしてもらった浴衣をピョンピョンはねながら喜んで着て、民謡踊り大会に参加、伊勢音頭からビューティフルサンデーやダンシング・ヒーローまで元気に踊りきりました。川遊びは音楽祭の緊張から解放され、久しぶりの水に元気を取り戻し、なかなか川から上がりませんでした。

期間中、音楽祭を含む５つの演奏、７つの日本文化体験、４つの施設見学など盛りだくさんの内容でしたが、長旅の疲れ、時差の相違、さらに連日気温35度以上という日本の蒸し暑さがマルタから来た子どもたちの体力を奪いました。音楽祭前日の夕方、市立伊勢総合病院でのロビーコンサートでは体調不良が何人も出て、わずか13人で演奏することになりました。まるで昨年の伊勢少年少女合唱団を見ているようでした。昨年の６月４日音楽祭の当日午後、教会でのリハーサルは半数の団員しか参加できず、残りの団員はベンチに横になって扇子をあおいでいたのを思い出しました。まさか快活で元気いっぱいのマルタの子どもたちがこんなにもダウンするとは思いもしませんでした。ロビーコンサート後、SOPA代表のロレイン・アクイリーナ先生から、今日の状態では、今回のメインである翌日の奉納演奏に出演できない、と言われました。ここまできて、一番大切な日の舞台に出られないことは避けようと、スタッフで話し合い、午前中と午後の空き時間はしっかり休養を取ることにして、奉納演奏と音楽祭に全力で歌えるように予定調整をしました。結果、奉納演奏、音楽祭ともほぼ全員で出演することができました。音楽祭は満員で歓声が上がる大盛況、また、その後のレセプションパーティーも賑やかなものになりました。私たちは、SOPA合唱団と再び共演できることになってから、昨年のマルタ共和国での音楽祭を伊勢の皆さんに聴いてもらいたいという思いで準備を進めてきましたが、ここまで再現できたのは感無量でした。音楽祭の会場の雰囲気、レセプションパーティーの賑やかさ、まるで日本を飛び越えマルタ共和国にいるようでした。

最終日、SOPA合唱団のメンバーがバスに乗り込むと、みんな泣きながら「故郷」と「FEEL GOOD」を歌っていました。まだ西日が強いのも気にせず。窓を開けて手を繋ぎ、いつまでも放さない。バスが発車するとひたすらに走ってバスを追いかけていく伊勢の子どもたち。「またいつか会える」と思っても、別れは寂しいものです。

帰国後、ホームステイをした家族から「帰ってから話が止まらない」とメールが入って来ました。大変な思いをしたけど、それよりもたくさんのことを収穫できたのだと思います。こちらでは英語に興味を持ち始めた団員、本腰を入れて英語を勉強する団員も増えました。ピアニストのトム・アーミテイジ氏が今回、両団のために書き下ろした「矢と歌」を歌い続けている団員もいます。

ロレイン・アクイリーナ先生からは「これからもこの交流を続けていきましょう」とお声をかけてくださいました。ともに音楽と人生を愛する仲間。近い将来、私たちはまたマルタ共和国で歌っていることと思います。

Photography Project “European Eyes on Japan/ Japan Today”

写真プロジェクト「日本に向けられたヨーロッパ人の眼・ジャパントゥデイ」

Aomori one year after shooting, Mie newly discovered

Photographers Alexandra Pace (European Capital of Culture Valletta 2018) and Alice Wielinga (European Capital of Culture Leeuwarden 2018) photographed Aomori prefecture in July and August of 2017. After showing in the two European Capitals of Culture, their photographs were exhibited in Aomori, where they were shot. One exhibition space was the Hachinohe Shuzo brewery in the city of Hachinohe that had been a photography location. The show was mounted in the Kitagura that is the oldest of the group of structures erected in the early 20th century. Artistic director Mikiko Kikuta and the two photographers appeared at crosstalk and gallery talk events. Volume 21 of the photography book European Eyes on Japan/Japan Today containing the photographs made in Tochigi in February and March 2019 was published in July. And work is now underway on the 22nd instance of this photography project! SofijaSilvia from Croatia and Ciáran Óg Arnold from Ireland have been selected to take part and will photograph Mie prefecture.

撮影から1年を経た青森県、新たに見出される三重県

2017年7月～8月に青森県を撮影した写真家、アレクサンドラ・パーチ氏（欧州文化首都ヴァレッタ2018）とアリス・ヴィーリンガ氏（欧州文化首都レーワルデン2018）。二人の作品は、2つの欧州文化首都での展覧会を経て、撮影地である青森県にて展示されました。会場となったのは、撮影地の一つで八戸にある八戸酒造。大正時代に建設された酒造の建築群の中でも最も古い北蔵にて展示が行われました。クロストーク、ギャラリートークのイベントには、アーティスティック・ディレクターの菊田樹子氏と両写真家が登壇しました。また、2019年2月～3月に栃木県にて撮影された作品は「日本に向けられたヨーロッパ人の眼・ジャパントゥデイ」vol.21 として7月に写真集が刊行されました。そして、本プロジェクト第22回目の撮影が進行中！クロアチアからはソフィアシルヴィア氏、アイルランドからはキーラン・オグ・アーノルド氏の参加が決定し、三重県での撮影を行っています。

Photo Exhibition: European Eyes on Japan "vol. 20" in Hachinohe

Date / Venue

20 July ~ 4 Aug. 2019
Hachinohe Syuzo, Kitagura (Aomori)

Artist

Alexandra Pace (Malta)
Alice Wielinga (the Netherlands)

「日本に向けられたヨーロッパ人の眼vol.20」八戸展

日程 / 会場

2019 年7月20日～ 8月4日
八戸酒造　北蔵　（青森県八戸市）

アーティスト

アレクサンドラ・パーチ（マルタ）
アリス・ヴィーリンガ（オランダ）

Publication "European Eyes on Japan vol. 21"

Publication date

30 June 2019

出版「日本に向けられたヨーロッパ人の眼 vol.21」

発行日

2019年6月30日

Photo shooting "European Eye on Japan vol. 22"

Photo shooting Location

Mie Prefecture

Photographer / Shooting Schedule

SofijaSilvia (Croatia) / 11 Nov. ~ 6 Dec. 2019
Ciarán Óg Arnold (Ireland) / To be scheduled in 2020

撮影「日本に向けられたヨーロッパ人の眼 vol.22」

撮影地

三重県

写真家 / 撮影日程

ソフィア・シルヴィア（クロアチア）
2019年11月11日～ 12月6日
キーラン・オグ・アーノルド（アイルランド）
2020年撮影予定

Artistic Director

Mikiko Kikuta

アーティスティック・ディレクター

菊田樹子

■Related Program

Cross-talk Event

Date: 20 July 2019
Venue: Hachinohe Shuzo Kitagura
Participants: Alexandra Pace, Alice Wielinga

Gallery Talk

Date: 21 July 2019
Venue: Hachinohe Shuzo Kitagura
Participants: Alexandra Pace, Alice Wielinga

■関連プログラム

クロストーク

日程：2019年7月20日
会場：八戸酒造　北蔵
参加者：アレクサンドラ・パーチ、
アリス・ヴィーリンガ

ギャラリートーク

日程：2019年7月21日
会場：八戸酒造　北蔵
参加者：アレクサンドラ・パーチ、
アリス・ヴィーリンガ

Photo book vol. 21
vol.21写真集

Ciarán Óg Arnold (Ireland)
キーラン・オグ・アーノルド（アイルランド）

SofijaSilvia (Croatia)
ソフィア・シルヴィア（クロアチア）

CONTACT
Ms Mikiko Kikuta
eurotoday@nifty.com

Photography Festival: Getxophoto 2019

写真フェスティバル：ゲッチョフォト 2019

Querying contemporary society through visual artworks gathered from around the world

An international festival of images held annually in Getxo, a town in the Basque region of Spain, Getxophoto each year exhibits in public spaces photographs, video, installations and other visual artworks by participant artists from around the world on a changing annual theme. An exhibition made open in this fashion functions also as a place for people to debate and exchange opinions through the pieces shown.

The 2019 program, which took as its theme "Post Homo sapiens. Programming the future," included work by Japanese video artist Masamichi Kagaya. Produced in a radiography project with Satoshi Mori, Professor Emeritus of University of Tokyo, Kagaya's pieces employ the technique of autoradiography to render visible the radioactive contamination in familiar objects such as shoes and helmets. His work displayed at an abandoned petrol station attracted much attention from visitors and was one of the most highly regarded works shown at Getxophoto in 2019.

世界各国から集められた視覚芸術作品を通して現代社会を問う

ゲッチョフォトはスペインのバスク自治州に位置する町ゲッチョにて毎年開催されている国際的なイメージの祭典で、毎年異なるテーマに沿って世界各国からの参加アーティストたちによる写真や映像、インスタレーションなどの視覚芸術作品を公共のスペースに展示。このような開かれた展覧会は作品を通して人々が意見や議論を交わす場としても機能しています。

「ポスト・ホモサピエンス：未来を計画する」をテーマとした2019年のプログラムの中では日本の映像作家の加賀谷雅道氏による作品が展示されました。加賀谷氏の作品は東京大学名誉教授の森敏氏と共に取り組んだ放射線像プロジェクトを通して制作され、オートラジオグラフィーの手法により、靴やヘルメットといった身近なものへの放射能汚染を可視化しました。廃墟となったガソリンスタンドに展示された加賀谷氏の作品は来場者たちの注目を大いに集め、2019年のゲッチョフォトの中で最も評価の高い展示作品の１つとなりました。

Date / Venue

4~29 Sep. 2019
Getxo, Spain

Artist

Masamichi Kagaya, Satoshi Mori

日程 / 開催地

2019年9月4日～29日
スペイン、ゲッチョ

アーティスト

加賀屋正道、森敏

CONTACT

GETXOPHOTO International Image Festival (Begihandi Kultur Elkartea)
info@getxophoto.com

Mr. Masamichi Kagaya (Autoradiograph)
masamichi.kagaya@gmail.com

©Lisete Chavez

©Lisete Chavez

©Lisete Chavez

©Lisete Chavez

"Autoradiograph", an open air exhibition during GETXOPHOTO 2019

Jokin Aspuru (Director of GETXOPHOTO)

Promoted by the Begihandi collective, GETXOPHOTO is a festival dedicated to image that takes place in Getxo (at the coast of the Basque Country, very close to Bilbao) during September. It brings different proposals from artists and visual storytellers from all over the world to the city, setting a contemporary conversation about the theme proposed each year.

GETXOPHOTO inhabits the public space and continues supporting the use of formats, stands and unconventional exhibition spaces to show the different images. The Festival proposes an open dialogue with the viewers through images presented in facades, parks, venues, abandoned places, markets and other spaces in the city. This way, the images transcend not only to reach the professional public, but also the general audience. This is a thematic Festival that every three years works together with a different curator who understands these new narratives as a tool of knowledge, communication and, of course, artistic enjoyment. Exhibitions, installations, VR, projections, collaborations, experimental laboratories and many educational activities were organised and complete the program of the Festival.

In its 13 years of existence, more than 200 renowned international authors have participated, many of them acclaimed by the critic. The Festival, mostly free, is configured as a meeting point and a local and international platform and it has created a network of institutions, artists and visitors who exchange experiences and knowledge.

For the 2019 edition of GETXOPHOTO, Post Homo Sapiens: Programming the Future we have addressed the challenges faced by individuals in a present where the processes of acceleration, automation, artificial intelligence and scientific-technological advances are posing new challenges, as we edge closer to the concept of transhumanism. Programming along with advanced scientific and medical developments, poses new bioethical challenges to traditional social conventions. The way society engages with education and information, establishes human relations or chooses to entertain itself is undergoing a significant shift, and it is still too early to fully evaluate its impact.

Just as the industrial age transformed human labour arising from the relationship between the physical body and the machine, the digital age is exploring the mind's limitless capacities and digital network creations that can surpass human capabilities or simplify complex intellectual processes. We aimed to think about humanity's future and reflecting on its possibilities. We have looked for projects which explore this topic in a broad sense, including multidisciplinary narratives and diverse visual languages such as photography, video, installation, archives and documents among others.

We are very satisfied with the way the latest edition of GETXOPHOTO went. The quality of the programming, the ever-increasing numbers of spectators, the excellent reception afforded the activities and the thousands of visits to the web page all lead us to rate this edition as the most satisfactory held to date.

One of the Festival's main identity signs is its strong defense of the public space as a meeting, enjoyment and reflection place. Due to this fact, Masamichi Kagaya and Satoshi Mori's work has been shown in the abandoned petrol station of Algorta, in a specially designed display as an open air gallery of the Festival. The strategic location of the installation, along with with its particular characteristics, and its proximity to the urban center of Getxo have made this work one of the most acclaimed of the Festival.

After the Fukushima nuclear accident in 2011, huge amounts of radioactive particles were released, and since then radioactive contamination continues to be hotly debated throughout Japan. Masamichi Kagaya decided to participate in this discussion by capturing images of the radiation so that the public could see what the contaminated objects really look like. For more than 8 years, he has worked on this joint effort with Satoshi Mori, a professor emeritus at the University of Tokyo. His unusual narrative aims to challenge the official media version that the radiation is invisible, that it has no sound or smell. Interestingly, radiation was discovered via a photographic plate in 1896, and Antoine Henri Becquerel received the Nobel Prize for Physics for this discovery, which indicates that from the beginning there were tools to visualise radiation. However, the visual record of this type of contamination has always been limited, despite the atomic bomb attacks in Hiroshima and Nagasaki and the nuclear disasters on Three Mile Island and in Chernobyl. Autoradiograph is much more than just a photographic work.

GETXOPHOTO hosts exhibitions, an international open call which opens doors to artists from all over the world, laboratories and workshops that are part of the education program, collaborations with cultural agents and institutions that strengthen the cultural ecosystem, meetings understood as a shared space for reflection on images, and various activities as part of the GETXOPHOTO participatory program. The Festival maintains its identity and becomes established as a meeting point for amateurs, professionals and the general public, with a firm commitment to quality artistic programming in which each year participate more than twenty international artists.

Likewise, the participation of school groups and university centers make GETXOPHOTO a cultural and informative event which is a knowledge tool and it is consolidated year after year. The quality of the programming, the increase of visitors, the sold-out of many activities, the great reception by the media and the thousands of visits to the web and social networks, lead us to rate this edition as the most satisfactory one until now.

The figures are eloquent: 23 installations – 23 artists from 15 different countries – have been exhibited during a whole month; we estimate that the installations outdoors were visited by over 80,000 people, while those indoors were viewed by more than 10,000. There have been more than 2,000 direct participants in the Festival's activities, and more than 3,000 visits in the Information Point. 32 professionals have been invited, 22 parallel activities were held and more than 60,000 different visitors have entered into the website.

Regarding the future of the Festival, we are currently preparing the next editions with the new curator, who will raise a new topic. In the following years, GETXOPHOTO will inhabit the public space and will continue its commitment to the varied use of formats, media and unconventional places to make the stories circulate. It will also be a special reference to social conversations.

European Capital of Culture Volunteer Meeting in Sibiu

欧州文化首都ボランティアミーティング in シビウ

CONTACT
Ms Eliza Ceprăzaru
(Sibiu Performing Arts Market associated structure of Sibiu International Theatre Festival)
eliza.ceprazaru@sibiuartsmarket.ro
Ms Mayumi Taniguchi, Mr Daisuke Kitagawa
(Volunteer Bridge Project)
volunteer_bridge@vesta.ocn.ne.jp

Sibiu International Theatre Festival at center of growing network of volunteers

Its operations enabled by both Romanian and tens of international volunteers, among cultural events the Sibiu International Theatre Festival is a leading example of volunteer activities. Currently volunteers from past and future host cities of the European Capital of Culture take part as volunteers and return home with their experiences to put their knowhow to use in their own activities. Volunteer managers gathered for the Sibiu International Performing Arts Market, held to coincide with the theatre festival, from Matera, Plovdiv, Rijeka, Novi Sad and Timisoara. They described what roles volunteers play at this year's European Capitals of Culture in Matera and Plovdiv, how future European Capitals of Culture will draw volunteers and what experience they want them to bring for the programs offered, and exchanged robust views on the significance of volunteers in the cultural sphere.

シビウ国際演劇祭を中心に広がる、ボランティアネットワーク

ルーマニア国内ボランティアと、数十名の国際ボランティアが運営を支えるシビウ国際演劇祭は、文化イベントにおけるボランティア活動の代表例です。そのノウハウを自分たちの活動に活かそうと、現在では欧州文化首都開催地／開催予定地からもボランティアが参加し、経験を持ちかえっています。演劇祭に合わせて開催された今年のシビウ国際パフォーミング・アーツ・マーケットでは、マテーラ、プロヴディフ、リエカ、ノヴィ・サド、ティミショアラからボランティア・マネージャーが集結。今年の欧州文化首都開催地であるマテーラとプロヴディフではどのような役割をボランティアが担っているのか、そして将来の開催都市ではどのようにボランティアを集め、欧州文化首都でのプログラムに向けて経験を積んでもらおうとしているかを紹介し、文化領域におけるボランティアの意義について活発な意見が交わされました。

Date / Venue

17~18 June 2019
Ibis Hotel Sibiu (Sibiu, Romania)

Participant

Mayumi Taniguchi (Sibiu International Volunteer Coordinator/ Volunteer Bridge Project)

Participants from other countries

Moderator/ Cosmin Chivu (Pace School of Performing Arts, Director of BA Acting and BA Directing)
Speakers/ Chris Baldwin (Artistic Director), Carla Di Grazia (Matera 2019 Volunteers Projects Manager), Gina Kafedjian (Plovdiv 2019 Deputy Director Programme), Kami Klifton (Plovdiv2019 Volunteers and Regional Connections Coordinator), Anita Ladišić (Rijeka 2020 Volunteer programme manager), Vojislav Prkosovacki (Novi Sad2021 Volunteer Program Coordinator) Dušan Mamula (Novi Sad 2021), Prof. Ovidiu Megan (Universitatea de Vest Timișoara), Tibor Novak (Timișoara 2021 Engagement Unit)

日程 / 会場

2019年６月17日～ 18日
シビウIbisホテル（ルーマニア、シビウ）

参加者

谷口真由美（シビウ国際ボランティアコーディネーター／ボランティア・ブリッジ・プロジェクト コーディネーター）

その他の参加者

モデレーター／コスミン・シヴュ
（ペース大学パフォーミング・アーツ学部ディレクター）
スピーカー／クリス・ボールドウィン（アーティスティック・ディレクター）、カルラ・ディ・グラツィーア（マテーラ2019）、ギナ・カフェジャン（プロヴディフ2019）、カミ・クリフトン（プロヴディフ2019）、アニータ・ラディシク（リエカ2020）、ヴォジスラフ・プルコソヴァスキ（ノヴィ・サド2021）、ドゥシャン・マミュラ（ノヴィ・サド2021）、オヴディウ・メガン（ティミショアラ西大学教授）、ティボール・ノヴァック（ティミショアラ2021）

■Related Program

Sibiu Performing Arts Market
Date:16 ~ 22 June 2019
Venue: Sibiu, Romania
Participant: Mayumi Taniguchi, Daisuke Kitagawa

■関連プログラム

Sibiu Performing Arts Market
日程：2019年6月16日～22日
会場：ルーマニア、シビウ
参加者：谷口真由美、北川大輔

Process to the routine – After the European Capitals of Culture Volunteer Coordinator Conference

Mayumi Taniguchi (Sibiu International Volunteer Coordinator)

This year the Sibiu International Theatre Festival was the location of two conferences, one on June 18 on the European Capitals of Culture and one on June 19 on the volunteer programs at the European Capitals of Culture.

Conferences and symposiums on the European Capitals of Culture have been held for the past several years as part of the Sibiu Performing Arts Market, which is held in parallel with the theater festival. The way that I myself took the initiative of involvement with this project was, as a coordinator of volunteer programs, in 2018 to start a program accepting volunteers from Plovdiv, Matera and Novi Sad into a training program at the Sibiu International Theatre Festival for volunteers from future European Capitals of Culture. Last year we welcomed guests from Valletta 2018 and Novi Sad 2021 to a symposium on its first day looking at efforts with the European Capital of Culture in their respective cities and on its second day focusing on volunteer programs, and I had the opportunity as a guest speaker to discuss coordinating the international programs at the Sibiu International Theatre Festival.

Last year, partly because there were few guests, on the second day discussions about volunteers ranged from the possibilities and limitations of volunteering to the role of coordinators. This year we were unable to find time for a discussion addressing one single topic, but I think we benefited from the wide-ranging presentations given by the guests from five cities.

The intake of volunteers at the Sibiu International Theatre Festival from European Capitals of Culture this year added Galway 2020 to the three cities from last year for a four-city volunteer team. As well as European Capitals of Culture, the international team included volunteers from Poland and Iran, from Beijing, Shanghai and Hong Kong, and from all over Japan – Hokkaido, Tokyo, Saitama, Kanagawa, Hyogo and Okinawa – and this 29-member international team gave ten days in support of the theater festival together with local volunteers from Sibiu and domestic volunteers who arrived from other places in Romania and also found time amongst the tasks that kept them busy to assist with our conferences.

Though I don't consider greater numbers a good thing in itself, these two days gave me a solid sense that as bridges linking people the volunteers have bit by bit been expanding their circle.

Bulgarian volunteer Kami, who started as a Sibiu volunteer, put her four years of experience as a Sibiu volunteer to use as volunteer coordinator at Plovdiv 2019 and this year provided us a guest presentation. Together with seeing other Plovdiv participants who last year took part as Sibiu volunteers serve this year as section leaders in programs at that European Capital of Culture renewed my sense that our volunteer program at the Sibiu International Theatre Festival is now a proving ground for leaders to come. I hope to be able to continue to do what I can for this program to continue with the wish that volunteers from Japan, from European Capitals of Culture and from other regions make connections from their experience with Romanian volunteers at the Sibiu International Theatre Festival to future possibilities and return home with something to give back to their communities.

Another big win this time was that we had time for a meeting of volunteer coordinators, albeit a short one. After the conference proper, the coordinators got together just by themselves to share their visions and discuss their agendas and ongoing challenges. A further question has been added as to how now to build out, in a meaningful form, the network that started in Pafos and then took in Plovdiv, Aarhus and Rijeka.

A question put during the time alloted at the end of the conference was, "What are the goals and targets of the volunteer programs in their respective cities?" Visions mentioned included "to create opportunities for involvement in culture" and "to build community itself", but it seems to me that the response of the several coordinators was, to summarize brazenly, "we have no goals or targets." It seemed to me that the reactions to this question of the several coordinators indicated an essential aspect of volunteer programs.

On some occasion in the past, I wrote that "I rather think that volunteer work is an opportunity to engage with the questions of why am I here, why am I doing this. The Sibiu volunteer program is not a time in which you depart from your routine. Rather, it seems to lead to routinely taking the initiative having rethought what it is you are doing here, now, as a principal where you are and in your routine. And in taking action from the standpoint of a volunteer, can we not come to realize that even if our action goes unseen, where many act with intention it is the small build-up of their individual actions that makes society."

I remain unchanged in this thinking. My sense is that volunteer activities, and also the programs that support those activities, are not about outcomes, but are processes that one by one and by each of us singly connect to our routines. And it seems to me that these processes spun together work to support festivals, events, regions and society.

In closing, I would like to express my gratitude to everyone involved with the Sibiu International Theatre Festival; to the volunteer coordinators who attended from Plovdiv 2019, Matera 2019, Rijeka 2020, Novi Sad 2021 and Timisoara 2021; to Ms. Hasegawa and Ms. Koike who attended as guests from EU-Japan Fest and to Secretary-General Mr. Kogi who sent a video message; and to the volunteers who took an interest and came to hear the conference.

日常へのプロセスー欧州文化首都ボランティアコーディネーターカンファレンスを終えて

谷口 真由美（シビウ国際演劇祭ボランティアプログラムコーディネーター）

今年、シビウ国際演劇祭において欧州文化首都について（6月18日）、欧州文化首都ボランティアプログラムについて（6月19日）のカンファレンスがそれぞれ開催されました。

シビウ国際演劇祭では、演劇祭と並行して開催されるシビウパフォーミングアーツマーケットの中で、欧州文化首都に関するカンファレンスやシンポジウムを数年前から開催してきましたが、私自身が主体的にこの企画に関わらせてもらったのは、昨年2018年、ボランティアプログラムのコーディネーターとして先々の欧州文化首都からのボランティアのトレーニングプログラムとしてシビウ国際演劇祭にプロヴディフ、マテーラ、そしてノヴィ・サドのボランティアを受け入れるプログラムをスタートさせてからとなります。

昨年の企画では、ヴァレッタ2018、ノヴィ・サド2021からのゲストを迎え、1日目はそれぞれの都市の欧州文化首都の取組について、2日目はボランティアプログラムにフォーカスしたシンポジウムが開催され、私もシビウ国際演劇祭のインターナショナルプログラムのコーディネートについてゲストスピーカーとして話をさせてもらいました。

去年は、ゲストが少なかったこともあり、2日目のボランティアについてのディスカッションでボランティアの可能性と限界におけるコーディネーターの役割まで踏み込んで話をすることができました。

今年のカンファレンスでは、一つのトピックに踏み込んだディスカッションをする時間まで踏み込めませんでしたが、5都市からのゲストの幅の広いプレゼンテーションを持つことができたことが収穫だと思っています。

今年は、欧州文化首都からのシビウ国際演劇祭へのボランティア受け入れも、昨年の3都市に加えゴールウェイ2020も加えた4都市のボランティアがチームに加わってくれました。欧州文化首都以外にも、ポーランド、イランのボランティア、そして北京、上海、香港、日本からも、北海道、東京、埼玉、神奈川、兵庫、沖縄と、全国各地からのボランティアを合わせ29名のインターナショナルチームが、地元シビウのローカルボランティア、そしてシビウ以外から駆けつけたナショナルボランティアとともに10日間の演劇祭を支え、このカンファレンスにも忙しいタスクの合間を縫って駆けつけてくれました。

数が増えることだけが良いことだとは思っていませんが、ボランティアが“人々をつなぐ架け橋”として少しずつ輪を広げてきていることを実感として感じることができた2日間でした。

シビウのボランティアからスタートしたブルガリアボランティアのカミが、そのシビウでの4年間のボランティア経験をかわれ、プロヴディフ2019のボランティアコーディネーターになっており、今年ゲストとしてプレゼンをしてくれました。昨年シビウボランティアに参加してくれたほかのプロヴディフからのメンバーが今年の欧州文化首都のプログラムで、セクションリーダーを務めていた姿をプロヴディフでも見ることができたこととあわせて、シビウ国際演劇祭でのボランティアプログラムが次のリーダーが育つ土壌になっていると改めて実感できた時間でした。日本、欧州文化首都、そのほかの地域からのボランティアが、ルーマニアボランティアと一緒にシビウ国際演劇祭での経験を次の可能性につなげ、それぞれのコミュニティーに還元される何かを持ち帰ってくれることを願い、このプログラムが続くために私ができることを続けていきたいと思っています。

今回のもう一つの大きな収穫は、短いながらも、ボランティアコーディネーターミーティングの時間を持つことができたことでした。公式のカンファレンスの後、コーディネーターだけで集まり、ビジョンを共有しあい、検討課題やこれからの継続課題を話し合うことができました。2017年のパフォスから始まり、プロヴディフ、オーフス、リエカと繋がってきたネットワークを、今後さらに意味のある形で繋げていく宿題がまた一つ増えました。

今回のカンファレンスの最後に設けられた時間で、「それぞれの都市のボランティアプログラムのゴールやターゲットは何か？」という質問が出されました。それぞれ、「文化に関わるきっかけを作ること」「コミュニティーを作ることそのもの」といったビジョンが挙がりましたが、誤解を恐れずまとめると、「ゴールやターゲットはない」というのが各コーディネーターの答えだと思いました。私にとっては、この質問に対する各コーディネーターの反応こそが、ボランティアプログラムの本質の一つを表しているのではないかと思えました。

以前何かの折に、「ボランティアとして活動することは、常に、なぜ自分がそこにいるのか、なんのためにそれをするのか、という事に向き合うことができる機会なのではないか。シビウでボランティアをするという事は、自分のいる日常から離れるのではなく、むしろ自分が今いる場所、日常で、当事者として今、自分が行っていることを見つめ、行動していくことに繋がっているのではないか。そして、ボランティアという立場で活動することで、人の目には届かなくても、多くの人が思いを持って行動し、そのひとつひとつ、小さな積み重ねが社会を作っているという事に気付くことができるのではないか」と書いたことがあります。

この思いは、今でも変わっておらず、ボランティアの活動も、その活動を支えるプログラムも、結果ではなく、ひとつひとつ、ひとりひとりの日常につながるプロセスなのだと実感しています。そして、そのプロセスが紡ぎあってフェスティバルや、イベントや、地域や、社会を支えているのではないかと思います。

最後になりましたが、シビウ国際演劇祭に関わってくださった多くの方々、駆けつけてくれた、プロヴディフ2019、マテーラ2019、リエカ2020、ノヴィ・サド2021そしてティミショアラ2021の各都市のボランティアコーディネーター、EU・ジャパンフェストからゲストとしてお越しいただいた長谷川さん、小池さん、ビデオメッセージを寄せてくださった古木事務局長、関心をもってこのカンファレンスを聞きに来てくれたボランティアのみんなに心からの感謝を申し上げます。

©Grimm

©Grimm

Art Program for Supporters

EU-Japan Fest Japan Committee has carried out the project “Art Program for Supporters” to offer theatre performances/ cinema/ music and dance works by artists who took part in the past European Capital of Culture (ECoC) and exhibitions with works from countries hold the ECoC. We hope this invitation program make a close-up encounter with excellent and high-quality art for the people at the companies that support EU-Japan Fest.
In the meantime, we believe that the audiences/ visitors from the companies, that are usually different from ones from the cultural sector, encourage artists for further creation and their activities.

企業の現場からアートの現場へ

当委員会では、「EU・ジャパンフェスト」をご支援いただいている企業の皆さまへ、「欧州文化首都」への参加を通じてご縁のあった演劇・映画・音楽・ダンスや「欧州文化首都」の開催国の優れた美術展などへ足を運び、アートをより身近に感じていただきたいとの願いから本プロジェクトを継続して参りました。
アートの現場側としても、普段なかなかお声の届かない皆さまにご来場、ご鑑賞いただくことは大きな励みとなることと確信しております。

塩田千春展 / 魂がふるえる

ダムタイプ展 / アクション+リフレクション

プログラム	会　期	会　場
梅田宏明／2-taxon	2019年6月15日、16日	あうるすぽっと
塩田千春展／魂がふるえる	2019年6月20日～10月27日	森美術館
山の手事情社／過妄女	2019年6月21日～24日	下北沢 ザ・スズナリ
カンパニー ルーブリエ／地上の天使たち	2019年10月18日～20日	世田谷パブリックシアター
北村明子／梁塵の歌	2019年10月25日～27日	シアタートラム
東京バレエ団／勅使川原三郎	2019年10月26日、27日	東京文化会館
ダムタイプ展／アクション+リフレクション	2019年11月16日～2020年2月16日	東京都現代美術館
FuGo／セルビアと日本の魂の交流	2019年11月24日	求道会館
ブダペスト展	2019年12月4日～2020年3月16日	国立新美術館
北欧映画の1週間	2020年2月8日～14日	ユーロスペース
ハープアンサンブル日本ツアー2020	2020年4月11日	横浜みなとみらいホール

Decoration and Award, Crowdfunding
受賞・クラウドファンディング支援

Prize winners who particpated in the past European Capital of Culture (2019)

*name listed in no specific order

UNITER Gala The Best Performance Award / The Best Actress Award / The Best Stage Design Award

The Teatrul Național Radu Stanca Sibiu performance "The Scarlet Princess"

UNITER GALA 最優秀演劇賞 / 最優秀女優賞 / 最優秀舞台デザイン賞

ルーマニア国立ラドゥ・スタンカ劇場『スカーレット・プリンセス』

The prize awarded for a particular expressivity in border areas between theatrical and other arts or creative fields in the widest sense.

HUMAN SHAME

Name	Award	Genre or title	European Capital of Culture
Tomomi Adachi	2019 Prix Ars Electronica: Digital Musics & Sound Art - Award of Distinction	Media art	Kosice 2013
Kengo Kuma	2019 Medal with Purple Ribbon	Architecture	Guimaraes 2012, Marseille-Provence 2013
Koji Yamamura	2019 Medal with Purple Ribbon	Animation	Pilsen 2015, Pafos 2017
Ryoichi Wago	The 27th Sakutaro Hagiwara Award	Literature	Maribor 2012
Noho Miyagi	Person of Cultural Merit	Traditional culture	Porto 2001
Mao Ishikawa	Photographic Society of Japan Awards Lifetime Achievement Award	Photography	Graz 2003
Chihiro Minato	Photographic Society of Japan Awards Scholastic Achievement Award.	Photography	"In-between" 2 (France, Greece)
Stephen Gill	The Rencontres d'Arles Book awards THE AUTHOR BOOK AWARD	Photography	"European Eyes on Japan / Japan Today" vol. 9 (Kagoshima)
Yusuke Asai	The 68th Cultural·Art Encouragement Award at Yokohama Culture Award	Fine Art	Related with the Photography Project "European Eyes on Japan / Japan Today"
The Teatrul Național Radu Stanca Sibiu performance "The Scarlet Princess"	UNITER Gala The Best Performance Award	Performing arts	Sibiu 2007
	UNITER Gala The Best Actress Award	Performing arts	Sibiu 2007
	UNITER Gala The Best Stage Design Award	Performing arts	Sibiu 2007
Yoko Tawada	Asahi Prize for 2019	Literature	Graz 2003, Umea 2014
Chiharu Shiota	The 61st Mainich Art Award	Fine art	Lille 2004, Pafos 2017, Valleta 2018
HUMAN SHAME	The prize awarded for a particular expressivity in border areas between theatrical and other arts or creative fields in the widest sense.	Performing arts	Matera 2019
Lieko Shiga	The 35th Higashikawa Awards: The Domestic Photographer Award	Photography	Turku 2011
contact Gonzo	The 30th Takashimaya Cultural Foundation Prize	Fine Art	Riga 2014
Ise Boys and Girls Choir	The 31st Mie Choral Ensemble Competition Junior High School Section Gold Medal	Music	Valletta 2018
Toshiki Okada	The 27th Yomiuri Theater Awards Special Prize of Selection Committee	Theater Performance	Tallinn 2011
Shime Shigeyama	The Minister of Education Award for Theatre Genre	Traditional Arts	Prague 2000, Pilsen 2015
Ryoji Ikeda	The Minister of Education Award for Media Art	Media Art	Brussels 2000, Marseille-Provence 2013, Riga 2014, Pilsen 2015, San Sebastian 2016

これまでの支援プログラムに関わった方々の受賞（2019年度）

※リストは順不同

受賞者	受賞	ジャンル／タイトル	欧州文化首都
足立智美	2019 Prix Ars Electronica: Digital Musics & Sound Art - Award of Distinction	メディア・アート	コシツェ 2013
隈研吾	2019　紫綬褒章	建築	ギマランエス2012、 マルセイユ・プロヴァンス2013
山村浩二	2019　紫綬褒章	アニメーション	プルゼニ2015、パフォス2017
和合亮一	第27回萩原朔太郎賞	文学	マリボル2012
宮城能鳳	令和元年度　文化功労者	伝統芸能	ポルト2001
石川真生	2019年度　日本写真家協会賞作家賞	写真	グラーツ2003
港千尋	2019年度　日本写真家協会学芸賞	写真	『In-between』 2 （フランス、ギリシャ撮影）
スティーブン・ギル	アルル国際写真フェスティバル Author Book Award	写真	「日本に向けられたヨーロッパ人の眼／ ジャパントゥデイvol. 9」鹿児島県撮影
淺井裕介	第68回横浜文化賞　文化・芸術奨励賞	美術	「日本に向けられたヨーロッパ人の眼／ ジャパントゥデイ」プロジェクト関係
ルーマニア国立ラドゥ・スタンカ劇場 『スカーレット・プリンセス』	UNITER GALA 最優秀演劇賞	舞台芸術	シビウ2007
	UNITER GALA 最優秀女優賞	舞台芸術	シビウ2007
	UNITER GALA 最優秀舞台デザイン賞	舞台芸術	シビウ2007
多和田葉子	2019年度朝日賞	文学	グラーツ2003、ウメオ2014
塩田千春	第61回毎日芸術賞	美術	リール2004、パフォス2017、 ヴァレッタ2018
HUMAN SHAME	The prize awarded for a particular expressivity in border areas between theatrical and other arts or creative fields in the widest sense.	舞台芸術	マテーラ2019
志賀理江子	第35回写真の町東川賞　国内作家賞	写真	トゥルク2011
contact Gonzo	第30回タカシマヤ文化基金	美術	リガ2014
伊勢少年少女合唱団	第31回三重県アンサンブル コンテスト中学部門　金賞	音楽	ヴァレッタ2018
岡田利規	第27回読売演劇大賞　選考委員特別賞	演劇	タリン2011
茂山七五三	芸術選奨文部科学大臣賞　演劇部門	伝統芸能	プラハ2000、プルゼニ2015
池田亮司	芸術選奨文部科学大臣賞 メディア芸術部門	メディア・アート	ブラッセル2000、マルセイユ・プロヴァンス2013、 リガ2014、プルゼニ2015、サン・セバスティアン 2016

The 31st Mie Choral Ensemble Competition Junior High School Section Gold Medal
Ise Boys and Girls Choir
第31回三重県アンサンブルコンテスト中学部門　金賞
伊勢少年少女合唱団

The 61st Mainich Art Award
Chiharu Shiota
第61回毎日芸術賞
塩田千春

Applying the Power of Concord
Crowdfunding

This compound of “crowd” plus “funding” describes a way of seeking funding or support from unspecified large numbers of people over the internet for the purpose of accomplishing some object. For example, an artist or entrepreneur might use crowdfunding to raise money to develop a product or service, or to actualize a concept. Crowdfunding has made it easier for regular groups and individuals to finance their projects and given them more opportunities to publicize their work. Below are some projects involved with EU-Japan Fest that have achieved success with the help of crowdfunding.

Funded for...

Made in Japan, a newly created musical work "Hanazono"
日本発・新作ミュージカル「花園」

- Undergroundairport
  地下空港
- Official Website
  http://www.uga-web.com

Funded for...

Exhibiting a work at "Media Art Biennale WRO 2019"
メディアアートビエンナーレWROでの作品展示

- HOKORI Computing
  ホコリコンピューティング
- CF Information
  https://motion-gallery.net/projects/hokori_computing

共鳴を力に。
クラウドファンディング

クラウドファンディング（Crowdfunding）とは、群衆（crowd）と資金調達（funding）を組み合わせた造語で、アイデアやプロジェクト実現などの「ある目的」のために、**インターネットを通じて不特定多数の人から資金の出資や協力を募る**こと。クラウドファンディングによってアーティスト独自の資金集めが容易になり、**活動内容を広められる広報としての機会**にもなっています。欧州文化首都に関係しているプログラムでも、自己資金調達の一環として、近年クラウドファンディングに挑戦するアーティスト達が増えています。クラウドファンディングは、様々な芸術団体の活動の場を広げるための資金調達や、一般の人々に活動内容を認知してもらうきっかけづくりとなります。アーティストのより自立した活動を応援するために、EU・ジャパンフェスト日本委員会ではささやかながらクラウドファンディング支援を行っています。

Funded for...

WAT2019: screening of documentary animations by female directors
WAT2019 女性ドキュメンタリー・アニメーション 劇場公開

©WAT 2019/Office H

- Hiromi Ito of Office H
  オフィスH 伊藤裕美
- Official Website
  http://www.wat-animation.net/

Funded for...

First solo performance of dance company "eltanin"
ダンスカンパニー eltanin初の単独公演

- Ryu Suzuki
  鈴木竜
- Official Website
  www.ryusuzuki.com

Artist / Organizer	Name of Program	Platform	Target amount (yen)	Funded amount (yen)
Undergroundairport	Made in Japan, a newly created musical work "Hanazono"	Makuake	300,000	5,380,500
+7 HOURS	+7 HOURS	Original	400,000	—
HOKORI Computing	Exhibiting a work at "Media Art Biennale WRO 2019"	Motion Gallery	437,800	597,800
Safari. P	Performance at "FEMART Festival" in Kosovo	Campfire	2,500,000	851,000
Mori Lab.	Mori Lab. 2019	Original	—	—
Ryu Suzuki	First solo performance of dance company "eltanin"	Readyfor	1,200,000	1,281,000
CAMERA JAPAN KURABU	Membership registration for CAMERA JAPAN KURABU	Original	—	—
nowJapan (Sergej Grigorjev)	Lithuania and Japan. Delivering a event of Japanese culture establishing friendship between the countries.	Ready for	1,500,000	1,637,000
Kaori Yoshida	Delivering a charity event of Okonomiyaki in Serbia	Campfire	1,500,000	1,156,777
Animator Supporting Organization	Solving problems of animator's low income	Readyfor	2,000,000	3,152,000
Hiromi Ito of Office H	WAT2019: screening of documentary animations by female directors	Motion Gallery	400,000	252,150
Ruri Mito	Tour in Tohoku	Campfire	500,000	426,000
Committee for EXPO of Children and Performing Arts	Experiences with performing arts for every child. Economic gap should not be a gap in experiences!	Readyfor	1,000,000	1,031,000
BIRD Theatre Company TOTTORI	Support for annual activities	Original	—	—
Machibito	Festival of climbing and music "Setouchi JAM '19"	Motion Gallery	2,000,000	513,000
Toyama no Haruka	Lithuanian artist TADAOCERN X Theater Unit Toyama no Haruka "Romeo and Juliette"	Motion Gallery	1,200,000	207,500
Dara McGrath	Publication of photobook "The landscape of chemical and biological weapons in the UK: Project Cleansweep"	Kickstarter	€5,000 (¥600,000)	—
PLATFORM 88	Invitation for tarinainanika to MIME IN MOTION FESTIVAL ((Montpellier, France)	HelloAsso	€3600 (¥450,000)	—
L.A.B. Junior Company	Performance of L.A.B. Junior Company in 2020	Readyfor	400,000	452,000
Tatsuno Art Project	Participation in International Festival of Kraków Composers from Tatsuno, Hyogo.	Campfire	850,000	on going
Sato Sakichi Theatre Festival Executive Committee	Support for postponement of youth theatres' performances at Sato Sakichi Theatre Festival 2020, due to coronavirus	Motion Gallery	10,000,000	on going
General Incorporated Association Ebara Riverside Theatre	"Theatre Connects Regions to the World" – Project for Establishing Ebara Riverside Theatre	Makuake	10,000,000	on going

アーティスト / 主催者	プログラム名	プラットフォーム	目標金額（円）	達成金額（円）
地下空港	日本発・新作ミュージカル「花園」	Makuake	300,000	5,380,500
+7 HOURS	+7 HOURS	独自	400,000	ー
ホコリコンピューティング	メディアアートビエンナーレWROでの作品展示	Motion Gallery	437,800	597,800
サファリ・P	コソボFEMARTフェスティバルでの公演	Campfire	2,500,000	851,000
森ラボ	森ラボ2019	独自	ー	ー
鈴木竜	ダンスカンパニーeltanin初の単独公演	Readyfor	1,200,000	1,281,000
CAMERA JAPAN KURABU	CAMERA JAPAN KURABU メンバーシップ登録	独自	ー	ー
nowJapan (Sergej Grigorjev)	東欧リトアニアと日本、友好の礎を築く日本文化イベントの開催	Ready for	1,500,000	1,637,000
よしだかおり	セルビアでのお好み焼きチャリティイベント	Campfire	1,500,000	1,156,777
アニメーター支援機構	アニメーターの低賃金問題に挑む	Readyfor	2,000,000	3,152,000
オフィスH 伊藤裕美	WAT2019女性ドキュメンタリー・アニメーション劇場公開	Motion Gallery	400,000	252,150
三東瑠璃	東北ツアー	Campfire	500,000	426,000
子どもと舞台芸術大博覧会実行委員会	経済格差を体験の格差にしない！すべての子どもに舞台芸術体験を	Readyfor	1,000,000	1,031,000
鳥の劇場	年間活動支援	独自	ー	ー
マチビト	クライミングと音楽の祭典『瀬戸内JAM’19』	Motion Gallery	2,000,000	513,000
富山のはるか	リトアニアアーティストTADAOCERN X 演劇ユニット富山のはるか　『ロミオとジュリエット』	Motion Gallery	1,200,000	207,500
Dara McGrath	The landscape of chemical and biological weapons in the UK：写真集『Project Cleansweep』出版	Kickstarter	€5,000 （600,000円）	ー
PLATFORM 88	MIME IN MOTION FESTIVAL（フランス・モンペリエ）へのtarinainanika招聘	HelloAsso	€3600 （450,000円）	ー
L.A.B.ジュニアカンパニー	若手ダンスカンパニーL.A.B.の2020年公演を成功させたい！	Readyfor	400,000	452,000
龍野アートプロジェクト	12,000km先、龍野からポーランド、クラクフへ　国際作曲家祭に参加したい！	Campfire	850,000	実施中
佐藤佐吉演劇祭実行委員会	佐藤佐吉演劇祭2020中止、延期に際し、参加した若手劇団の未来を拓きたい	Motion Gallery	10,000,000	実施中
一般社団法人 江原河畔劇場	【劇場が世界と地域をつなぐ】江原河畔劇場設立プロジェクト	Makuake	10,000,000	実施中

Support for Surveys, Consultations and Presentations

視察渡航支援及びプレゼンテーション

©Mitsuko Ohno

©Jovana Stevic

Mobility support for surveys & Consultations in Japan and Europe

欧州文化首都開催プログラムのための「調査及び協議」渡航支援

©Ljiljana Maletin Vojvodic

©Akiko Kitamura

The EU-Japan Fest Japan Committee provides support for visits to Japan by host organizations and artists from future European Capitals of Culture to provide opportunities for fact finding, surveys and preparations ahead of hosting the European Capital of Culture. Use of the Internet is making rapid progress, and in increasingly varied ways, as a means of contact, information gathering and other sorts of communication, but qualitatively the importance is immeasurable of the information and sensations available through application of the human senses of sight, sound and touch. We hope that through face-to-face meetings organizers and artists visiting each other in Japan and Europe will take home with them contacts and plans for the future that they could not have managed over the Internet.

視察来日支援は、当委員会が先々の欧州文化首都側の主催団体・アーティストを対象に行っている支援です。欧州文化首都の開催年に向けての視察・調査・準備の機会を提供しています。情報収集や連絡などコミュニケーションの手段はインターネットの使用をベースに日進月歩多様化していますが、見て、聞いて、感じる、という人間的な感覚を駆使して得られる情報や感触は、質的な面からも計り知れない重みをもっています。来日・渡欧によってFace to Faceの出逢いを通し、インターネットでは得られない「出会い」と将来へのプランを持ち帰っていただきたいと考えています。

2019年度視察来日者リスト

欧州文化首都	国	氏名	ジャンル	滞在期間
リガ2014	ラトビア	シモーナ・オリンスカ	ダンス	2019年4月2日〜12日
マテーラ2019	イタリア	アルベルト・ジョルダーノ	Matera 2019	2019年4月7日〜12日
マテーラ2019	イタリア	アリエンヌ・ビウー	Matera 2019	2019年4月7日〜12日
マテーラ2019	イタリア	リタ・オルランド	Matera 2019	2019年4月7日〜12日
ノヴィ・サド2021	セルビア	ジャクサ・ニコイェヴィッチ	映画	2019年5月30日〜6月5日
プロヴディフ2019	ブルガリア	ヤナ・デリラデヴァ	音楽	2019年6月26日〜7月1日
プロヴディフ2019	ブルガリア	ジュリア・ウズノヴァ	音楽	2019年6月26日〜7月1日
ノヴィ・サド2021	セルビア	リリアナ・ヴォイヴォディッチ	美術	2019年6月27日〜7月27日
ノヴィ・サド2021	セルビア	ドラガン・ヴォイヴォディッチ	美術	2019年6月27日〜7月27日
ノヴィ・サド2021	セルビア	ダニエラ・クルベニヤコフ	文化財保護	2019年9月9日〜20日
ノヴィ・サド2021	セルビア	マルコ・カチャンスキー	ゲーム・映像	2019年9月11日〜18日
ノヴィ・サド2021	セルビア	ニコラ・ニコイェヴィッチ	映画	2019年9月12日〜17日
ノヴィ・サド2021	セルビア	ジョルジュ・スコリッチ	地域活動	2019年9月20日〜10月2日
ノヴィ・サド2021	セルビア	ボリス・デュキッチ	地域活動	2019年9月20日〜10月2日
ゴールウェイ2020	アイルランド	パウラ・キョウ	映画	2019年10月5日〜16日
ゴールウェイ2020	アイルランド	フィーガル・ワード	映画	2019年10月7日〜12日
ゴールウェイ2020	アイルランド	ウィリアム・フィッツジェラルド	映画	2019年10月10日〜25日
ゴールウェイ2020	アイルランド	メーヴ・クック	映画	2019年10月16日〜11月4日
ノヴィ・サド2021	セルビア	ヨヴァナ・ステヴィッチ	映画	2019年11月2日〜7日
ノヴィ・サド2021	セルビア	レナ・プカレヴィッチ	美術	2019年11月2日〜12日
ゴールウェイ2020	アイルランド	デニス・マクドナー	Galway 2020	2019年11月15日〜29日
ノヴィ・サド2021	セルビア	ネナド・サヴィン	Novi Sad 2021	2019年11月21日〜12月7日
ノヴィ・サド2021	セルビア	ルカ・クリッチ	美術	2019年12月3日〜11日
ペーチ2010	ハンガリー	バタリタ	ダンス	2020年2月6日〜18日
カウナス2022	リトアニア	ケスティティス・ラナスカス	雪像彫刻	2020年2月2日〜12日
カウナス2022	リトアニア	アルトゥアラス・バーネイカ	雪像彫刻	2020年2月2日〜12日
カウナス2022	リトアニア	トーマス・ペトレイキス	雪像彫刻	2020年2月2日〜12日
シビウ2007	ルーマニア	アンドラーダ・グロス	ダンス	2020年2月7日〜13日
エレフシナ2021	ギリシャ	ジョン・アッシュフォード	ダンス	2020年2月2日〜19日

2019年度視察渡航者（日本から各欧州文化首都への渡航、各欧州文化首都からヨーロッパ各都市への渡航）

欧州文化首都	国	氏名	ジャンル	滞在期間
ゴールウェイ2020	アイルランド	佐々木幹郎	文学	2019年4月4日〜18日
ゴールウェイ2020	アイルランド	大野光子	文学	2019年4月4日〜18日
ゴールウェイ2020	アイルランド	北村明子	ダンス	2019年8月12日〜21日
ゴールウェイ2020	アイルランド	横山裕章	音楽	2019年8月12日〜21日
ゴールウェイ2020	アイルランド	伊地知伸子	音楽	2019年9月6日
ゴールウェイ2020	アイルランド	ドーナル・ラニー	音楽	2019年9月6日
ノヴィ・サド2021	セルビア	小池陽子	ダンス	2019年11月24日〜12月3日
ノヴィ・サド2021	セルビア	堀内悠希	美術	2019年11月24日〜12月3日

List of Research Visitors to Japan from European Capital of Culture (ECoC)

ECoC	Country	Name	Genre	Duration of Research Travel
Riga 2014	Latvia	Simona Orinska	Dance	2-12 Apr. 2019
Matera 2019	Italy	Alberto Giordano	Matera 2019	7-12 Apr. 2019
Matera 2019	Italy	Ariane Bieou	Matera 2019	7-12 Apr. 2019
Matera 2019	Italy	Rita Orlando	Matera 2019	7-12 Apr. 2019
Novi Sad 2021	Serbia	Jaksa Nikodijevic	Cinema	30 May-5 Jun. 2019
Plovdiv 2019	Bulgaria	Yana Deliradeva	Music	26 Jun. - 1Jul. 2019
Plovdiv 2019	Bulgaria	Dzhulia Uzunova	Music	26 Jun. - 1Jul. 2019
Novi Sad 2021	Serbia	Ljiljana Vojvodic	Fine Art	27 Jun. - 27 Jul. 2019
Novi Sad 2021	Serbia	Dragan Vojvodic	Fine Art	27 Jun. - 27 Jul. 2019
Novi Sad 2021	Serbia	Daniela Crkvenjakov	Protection of Cultural Properties	9-20 Sep. 2019
Novi Sad 2021	Serbia	Marko Kacanski	Game / Film	11-18 Sep. 2019
Novi Sad 2021	Serbia	Nikola Nikodijevic	Cinema	12-17 Sep. 2019
Novi Sad 2021	Serbia	Djordje Skoric	Regional Activities	20 Sep. - 2 Oct. 2019
Novi Sad 2021	Serbia	Boris Dukic	Regional Activities	20 Sep. - 2 Oct. 2019
Galway 2020	Ireland	Paula Kehoe	Cinema	5-16 Oct. 2019
Galway 2020	Ireland	Feargal Ward	Cinema	7-12 Oct. 2019
Galway 2020	Ireland	William Fitzgerald	Cinema	10-25 Oct. 2019
Galway 2020	Ireland	Maeve Cooke	Cinema	16 Oct. - 4 Nov. 2019
Novi Sad 2021	Serbia	Jovana Stevic	Cinema	2-7 Nov. 2019
Novi Sad 2021	Serbia	Lena Pucarevic	Fine Art	2-12 Nov. 2019
Galway 2020	Ireland	Denise McDonagh	Galway 2020	15-29 Nov. 2019
Novi Sad 2021	Serbia	Nenad Savin	Novi Sad 2021	21 Nov. - 7 Dec. 2019
Novi Sad 2021	Serbia	Luka Kulic	Fine Art	3-11 Dec. 2019
Pecs 2010	Hungary	Batarita	Dance	6-19 Feb. 2020
Kaunas 2022	Lithuania	Tomas Petreikis	Snow Sculpture	2-12 Feb. 2020
Kaunas 2022	Lithuania	Arturas Burneika	Snow Sculpture	2-12 Feb. 2020
Kaunas 2022	Lithuania	Kestutis Lanauskas	Snow Sculpture	2-12 Feb. 2020
Sibiu 2007	Romania	Andrada Grosu	Dance	7-13 Feb. 2020
Eleusis 2021	Greece	John Ashford	Dance	2-19 Feb. 2020

Research Visitors to each European Capital of Culture (Japan-ECoC / ECoC-Other Europe)

ECoC	Country	Name	Genre	Duration of Research Travel
Galway 2020	Ireland	Mikiro Sasaki	Literature	4-18 Apr. 2019
Galway 2020	Ireland	Mitsuko Ohno	Literature	4-18 Apr. 2019
Galway 2020	Ireland	Akiko Kitamura	Dance	12-21 Aug. 2019
Galway 2020	Ireland	Hiroaki Yokoyama	Music	12-21 Aug. 2019
Galway 2020	Ireland	Nobuko Ijichi	Music	6 Sep. 2019
Galway 2020	Ireland	Donal Lunny	Music	6 Sep. 2019
Novi Sad 2021	Serbia	Yoko Koike	Dance	24 Nov. - 3 Dec. 2019
Novi Sad 2021	Serbia	Yuki Horiuchi	Fine Art	24 Nov. - 3 Dec. 2019

Jovana Stevic (Executive director of JSFF for Serbia)

In contribution to program development support of Japan culture festivity within Novi Sad 2021 (ECoC), as representative of JSFF (Japanese Serbian Film Festival – CEO for Serbia region, representative of CULTCRAVE organization) and member of the Drama Artists' Association of Serbia, my visit to Japan supported by EU-Japan Fest aimed to provide organizational support to local team at Tokyo, enhance our Japanese artist network, become more familiar with Japanese organizations of a kind and open perspectives for our event program as part of Novi Sad 2021 activities.

JSFF is a growing festival that involves other disciplines such as performances, exhibitions, workshops, etc. Gradually growing, it requires more comprehensive approach and stronger involvement of artists from both Japan and Serbia, as well as the other regions in surrounding to create a pool for continuous ECoC engagement.

This trip, considering to be my very first visit to Japan, had an ambitious target that ended in fruitful networking and learning interactive day to day activity. After 6 years of running JSFF in Serbia, it was key to our future plan to take initiative in the program, connect with all the great filmmakers and contributors, and hear their impressions on the festival and what can be considered to improve. Also, visiting Tokyo International Film Festival was a great experience that allowed me to compare how events are being taken care of in Japan and I had the luck to see some of JSFF early winners (Takumi Saitoh) shine at such a big festival. Eye to eye contact with filmmakers on JSFF and Tokyo International Film Festival and meetings with people from the film industry, helped me understand their interests and further plans as well as the Japanese film community and trends. It was an opportunity to exchange opinions about common topics and set new goals.

Together with other valuable contacts established now and with support of our team members who already rooted connections with the Serbian Embassy, I believe we built common sense on the importance to the art community, and got positive signs for contribution to bridging Japanese culture to Serbia and abroad.

William Fitzgerald (Programme Director of Galway Film Fleadh)

As programmer of the Galway Film Fleadh, the aim of my trip was to develop the relationship between Galway and Yamagata as members of the UNESCO Creative Cities Network, by travelling to the Yamagata International Documentary Film Festival (YIDFF) and to travel to the film marketplace TIFF COM in Tokyo, for the purpose of discovering new Japanese films for the 2020 Galway Film Fleadh.

The Galway Film Fleadh plans to make Japan its annual 'Country-In-Focus' for 2020. The 2020 focus will be celebration of contemporary Japanese cinema as part of our European Capital of Culture celebrations. The Galway Film Fleadh specialises in discovering new voices, and as such we would like to invite two to three 1st or 2nd feature directors and four to six new Japanese films to the festival. We had also invited director Hiromasa Yonebayashi, to deliver an animation masterclass.

I found YIDFF to be a 'kindred soul' to the Galway Film Fleadh. There are many similarities to our two festivals, including: size, location on the periphery, engaged audiences, and a very important social dynamic to the festival. As a next step to developing ties between Galway and Yamagata, there will be a future meeting between Galway City of Film Manager Alan Duggan and Yamagata City Manager of Culture Promotion Division Hajime Sugimoto at the UNECSO Creative Cities Conference in 2020. Then in 2020/2021, we hope to invite a member of the YIDFF programming team to the Galway Film Fleadh, with the co-operation of the Embassy of Ireland in Japan (we may wait until 2021 as this will be the next edition of YDIFF).

At TIFF COM, I met with many Japanese film distributors and broadcasters to discuss their upcoming slates of films and any possibilities for screening at the 2020 Galway Film Fleadh. I will be viewing all of these films over the coming months to curate a selection for the festival. While in Tokyo, I also met with the Embassy of Ireland in Japan and we discussed a collaboration to try and bring a programmer from YIDFF to Galway and how we could develop introduce more Irish film to Japanese audiences. I also spent time in Tokyo with Maeve Cooke from access > CINEMA, who was also attending TIFF COM from Ireland and we discussed our respective plans so as not to clash with each others' programmes of Japanese cinema. We also discussed alternate directors we could invite to Galway for the Animation Masterclass as the 2020 Galway Film Fleadh, while we are waiting to hear from Mr. Yonebayashi.

European Capital of Culture Galway 2020 (Ireland), Novi Sad 2021 (Serbia) Presentation & Networking Event (16 Oct. 2019 SHIBAURA HOUSE)

欧州文化首都ゴールウェイ2020（アイルランド），ノヴィ・サド2021（セルビア）プレゼンテーション&交流会（2019年10月16日　SHIBAURA HOUSE）

Maeve Cooke of access>CINEMA and aikido practitioner Milan Velickovic visited Japan with the objectives of configuring programs for European Capital of Culture Galway 2020 in Ireland and European Capital of Culture Novi Sad 2021 in Serbia, and promoting engagement with Japan thereafter. They conducted presentations providing the latest information on Galway 2020 and Novi Sad 2021 and introducing the activities of the two guests.
Attending the presentations were people interested in the European Capitals of Culture, Ireland and Serbia, as well as film, aikido, judo, regional cultural activities, travel, cuisine, volunteers and such subjects, as well as persons active in a range of fields transcending nationality and genre.
A gathering after the presentations featured Serbian cuisine prepared by Noriko Hashimoto. Attendees enjoyed delicious food and pursued networking in the congenial atmosphere as they exchanged information and engaged in wide-ranging dialog towards joint efforts in future.

欧州文化首都ゴールウェイ2020（アイルランド）、ノヴィ・サド2021（セルビア）でのプログラム開催、そしてその後の継続した日本との取り組みを推進することを目指して、アクセス・シネマのメーヴ・クック氏（アイルランド）、合気道のミラン・ヴェリチュコヴィッチ氏（セルビア）が来日。ゴールウェイ2020、ノヴィ・サド2021の最新情報、そしてゲスト2名の活動を紹介するプレゼンテーションを実施しました。
当日は各欧州文化首都、アイルランド、セルビア、あるいは映画、合気道、武道、地域文化活動、旅行、料理、ボランティアなどに関心のある方々をはじめ、国籍やジャンルを超えた様々な分野でご活動されている皆様にお越しいただきました。
プレゼンテーションの後に開催された交流会では橋本典子氏によるセルビア料理も振る舞われ、和やかな雰囲気の中、おいしい食事と共にネットワーク構築、そして将来の共同の取り組みに向けた幅広い対話・情報交換が活発に行われました。

海外ツアーで生活していく
——ゼロから飛び出し、世界で活躍するパフォーマンス集団へ

和太鼓集団「倭（やまと）」
代表 小川正晃さん

樹齢400年の大木からつくった数十台の太鼓を打ち鳴らし、圧倒的な力強さと、独創的な音楽で観客を惹き付ける和太鼓集団『倭（やまと）』。欧州文化首都では、1998年のストックホルムを皮切りに、1999年ワイマール、2003年デンマーク、2007年ルクセンブルグ、2014年リガ、2017年キプロスでの公演に参加してきた。

1993年のカンパニー立ち上げ以来、日本各地のみならず世界54ヶ国で4000公演以上をおこなってきた。伝統的な和太鼓を受け継いだわけではない。楽曲や衣装、その他舞台で使用する様々な大道具小道具も全てメンバーによって制作し、類を見ない和太鼓パフォーマンスを行っている。20名ほどのメンバーが暮らすのは、奈良県明日香村。一軒家で共同生活をしながら、海外のツアー公演などで生計を立てている。

代表の小川正晃さんは「食べていくために海外に出た」と言うが、右も左もわからない異国で、どのように価値を高めてきたのか。倭の拠点である明日香村を訪ね、海外で日本人アーティストが活動すること、海外ツアーの収入で生活するということなど話を聞いた。

偶然うまれた和太鼓集団

—倭として太鼓のバチを握ったのは1993年。その成り立ちから聞かせていただけますか？

もともと太鼓を仕事にするつもりはなかったのです。大学を卒業して実家の仕事を手伝っていたある日、母親が近所の小さな神社の蔵に眠っていた大太鼓を見つけてきたのです。100年以上前の古くて大きな太鼓でした。「この太鼓を使って神社のお祭りで演奏したら？」と薦めてきました。きっと息子がフラフラしているように見えて、母親ながらに心配していたんだと思います。自分としては面倒くさい思いもありつつ、せっかくだからやろうかと、見よう見まねで曲を作って、2週間ほど一生懸命練習をして、弟と友人の4人で祭りに出たんです。93年夏のことでした。

その後、お祭りで観てくれた人が老人ホームや小学校に呼んでくれたりして、太鼓を演奏するようになったんです。すぐに友達たちが集まって来て、メンバーが増えていきました。太鼓の演奏で生きてくとはまったく思っていませんでしたが、その内にメンバーが「平日の演奏にも参加したいから」と仕事を辞めて来るようになってきたんです。それで「食べていかなければ」という危機感を感じはじめて、いろんな演奏機会を探すようになりました。

ストリートパフォーマンスもたくさん演りました。深夜にトラックに太鼓を積み、みんなで乗り合って大阪の街に向かいます。おまわりさんに怒られながらあちこちで演奏をしては、小銭を集めて生活していました。いろんなイベントや祭りにも参加しました。終戦60周年記念事業で靖国神社で演奏をさせて頂いたり、各地の和太鼓イベントにゲストで呼んで頂いたりと、呼ばれるままに各地で公演を行いました。並行して活動拠点を探していたのですが、探し始めて3年後に、明日香村の一軒家を紹介してもらうことが出来て、明日香に移り住んで共同生活を始めたんです。

大きな転機になったの、結成から4年後、石川県の浅野太鼓店の専務さんから思わぬお話をいただいたことです。「ここまでよう頑張ってるな」と、大太鼓から何から必要な太鼓をすべて作って下さったんです。おそらく正規の値段で2000 ～ 3000万円ほどかかるはずなんですが、「お金はいつでもいいから」と言ってくださいました。みんなで石川まで受け取りに行ったんですが、感動しましたね。

生きるために、海外へ飛び出した

—なぜ海外へ行くことになったのでしょう？

5年が経つ頃には、このままでは食べていけないということになってきました。日本でやっていては生きてい

けない、世界に出るしかない、という思いで一念発起し、エディンバラの国際フェスティバルに参加したんです。いろんなところで演奏してお金を貯め、800万円ほどを掛けて、右も左もわからない海外に飛び込みました。うまくいかなかったら、それで終わり。

公演初日のことでした。偶然なのか、スコットランドの新聞『スコッツマン（The Scotsman）』が劇評で５つ星をつけてくれたんです。すると翌日から１ヶ月後の千秋楽まですべてのチケットがすぐに売り切れました。自分たちで売る必要がなくなったので、毎日路上パフォーマンスをしてはご飯代を稼いでいました。

このエディンバラ公演の成功があって、翌年のヨーロッパツアーが実現しました。このヨーロッパツアーは1999年から現在まで毎年継続しています。エディンバラの勢いに乗って、当時太鼓教室の生徒にブラジル人がいたということもあってブラジル公演もおこないました（。ブラジルという地球の裏側にまで行ったので世界に出ていくことに怖さがなくなりました。「呼ばれたらどこにでも行こう！」という気持ちで、イスラエルに行ったり、欧州文化首都のイベントに声かけていただいてスウェーデンで公演をしたりしました。この98年に、一気に倭の海外活動が始まりましたね。2001年からはアメリカツアーも実施するようになりました。

―ガラリと生活が変わったでしょう。

最初の数年は、年間200回以上の海外公演をするようになりました。輸送が一番たいへんでした。太鼓は船で運ばなければいけないので、現在では４セット保有し、２セットは日本に、２セットはヨーロッパにあり、ツアーに合わせてあちこち船で運びます。出演メンバーは公演先まで飛行機で移動し、トレーラーとバスでツアーを回ります。現在は随分楽になりましたが、最初の頃のツアー生活は結構たいへんでした。毎朝自分たちで昼夜分のお弁当を作って、自分たちで車を運転して劇場に移動。劇場に入ったらすぐに太鼓をセッティングし、照明を合わせ、サウンドチェックをして、夜8時に開演して10時に終演。撤収が深夜の1時に終了して、すぐに移動して、夜中に宿泊場所に帰宅。弁当箱を洗って、２～３時間くらいみんなで雑魚寝して、翌日５時くらいには起きて、お弁当を詰めて次の町へ行く……そんな生活でした。

―結成当初は、日本でのお祭りやイベントでのパフォーマンスが多かったようですね。それは和太鼓が「日本の伝統楽器」であることにも関係があるのでしょう。では、和太鼓のルーツがない海外公演でのお客さんの反応はいかがでしたか？というのも、日本ならではのパフォーマンスだからこそ海外で受け入れられたのでしょうか？

たしかに、日本のエキゾチックさが海外の方々の興味を引いたということはあると思います。でもそれは70年代くらいの話で、僕たちが活動をはじめた90年代後半は、むしろ和太鼓グループがたくさんあって海外でも食傷気味だった印象です。

そのなかで倭は、和太鼓は使っているけれどとにかく楽しいエンターテイメント。僕らは関西のグループということもあって、派手で笑えてライブ感がある楽しめる舞台を目指しました。すでに日本の伝統や技術を大切にする和太鼓グループのいくつかは国内外で人気があったので、その方々とはまったく違うところで勝負しようという思いもありました。2年に一度新プログラムを制作し、和太鼓の新たな可能性を見出す、そういった倭の方向性が受け入れられたのか、「和太鼓は一度見たことがあるからもういいや」という人でも、毎公演違う倭のパフォーマンスを楽しんでいただけているようです。

最初の内は「ヘラヘラ太鼓を叩くな！」とか「まじめにせえ！」とか、よく怒られました。笑顔で和太鼓を演奏することが不真面目に思われていたのかと思います。そのうちに「楽しい和太鼓」も認知されてきて、倭がやってきたことを上手く取り入れるグループも出てきました。エンターテイメントな和太鼓が増えてきた今、今度は僕たちがそれを取り入れなおしてどうしていこう、と考えるのもとても面白いですね。

―倭のステージはたしかにエンターテイメント。笑いもたくさんあるし、和太鼓の迫力に圧倒もされるし、客席も一緒に参加している一体感がありますね。

一緒になって盛り上がれるのは嬉しいですね。楽しく演奏するだけの様に見えますが、実はそのためにメンバーはかなり厳しいトレーニングを日々しています。和太鼓演奏を見せる為だけに演奏のタイミングや身体の角度を練習するのではなく、その場の雰囲気を感じとり、観客に共感してもらえる劇的なステージにするために、まず演奏する自分がどういう人間かを普段の共同生活の中で知っていきます。自分はどういう人間なのか、相手はどういう人間なのか……その関係性があり、その間に演技があるので、台本があっても楽譜があっても自然なライブ感がうまれるんです。漫才の芸と似ているかもしれません。凄い芸人は、ネタであっても毎回「それ初めて聞いた！」というやりとりを繰り返します。我々の公演

も年間200回もあるので、飽きてしまったり、そのことで舞台に新鮮さがなくなってしまわないように、今日、目の前にいるお互いを自然に感じ、お客さんとの気持ちのやりとりを自然に行うための芸を日々の生活で磨いてます。実際、パフォーマー一人ひとりにとっては厳しい毎日だと思いますが、食べていかなければいけないという切実さは大切です。

同じお客さんが何度も足を運んでくれるのは、楽しいからだけじゃないと思うんです。和太鼓には、得体の知れない大きな力がある。僕たちもそれに惹かれて、その価値を信じている。和太鼓を目の前にすると、なぜかドキドキする。客席に、どんな音がなるんかな、どんな舞台なんかな、という緊張感があって、舞台上に、どんなに練習しても「今日はうまくいくかな」という緊張感がある。お金を払ってチケットを買っている観客と失敗したら食べていけない太鼓打ち。生活や人生の掛かった緊張感。この緊張感が大事だと思います。路上パフォーマンスの感覚に近いです。和太鼓そのものの圧倒的なエネルギーとこの緊張感を大事にしながら舞台をつくっているので、25年以上もやりたいことを続けてこられているのだと思います。

海外でのマネージメントもすべて自分たちでおこなう意義

―海外ツアーでは、どのような契約になっているんですか？

大きく２つあります。まず、自分たちで興行を行う場合。自分たちで劇場と契約し、宣伝してチケットが売れて初めて収入になります。もうひとつは、プロモーターとの公演契約。公演場所もギャランティも用意されているところに呼ばれて演奏するというパターンです。どちらもありますが、現在倭が挑戦しているのは前者。いわゆる「手打ち興行の世界」ですね。呼んでもらってギャラをもらって公演することが多かったけれど、そうすると、突然キャンセルされることもあるし、そこにやる気がなくなると公演自体がなくなってくる。いくらこっちが頑張っても他人任せな感じは否めません。それよりも、自分たちで劇場を探して、現地の人とやりとりをして、一生懸命に宣伝をして１枚ずつチケットを売ってという方が倭っぽいと感じるので、そうやって公演を自分たちで制作することにも挑んでいます。

この形だと、プロモーターなどの力があって決まったギャラがあるのではなく、基本的にはお客さんがどれだけ入るか、それ次第で収入が決まります。そうするとにかく作品が良くないといけないし、責任をもって次の公演に繋げていかないといけない。毎回が勝負です。緊張感があって、劇場にはできるだけ早く入らせてもらって、可能なかぎり練習をする。公演のたびに良くなかったところを反省して、たとえ前回の公演がうまくいったと感じても気を引き締めるよう心がけます。失敗したら明日から食べていけないということを、一人一人がちゃんとシビアに認識することはパフォーマンスのクオリティーに影響を与えます。「良い公演をしなかったらのたれ死ぬことになる」ぐらいの覚悟で生きてきた感覚があります。

―制作面もすべて自分たちでおこなっています。マネージメントの会社を頼もうということは考えなかったんでしょうか。おそらく自分たちで英語での交渉をするのも大変なのでは、と想像しますが。

今まで現地のマネージメント会社に頼んだこともあるんですが、丸投げはせずあくまで一部委託だけにしてきました。すべてをお任せしてしまうと、向こうが別の事業に手を出したり、突然逃げだしてしまった時に取り返しがつかなくなるからです。

だから最初の頃から自分たちで英語の辞書を見ながら契約書を読んだりしていました。たいへんだっただろうと思いますが、あまりに必死だったので今となってはどうやってたんやろ？とは思います（笑）。ただ、契約内容がちゃんと理解出来ていなくても会話がうまく出来ていなくても「どうにかして世界に行きたいんだ」というやる気だけは、相手に伝わっていたと思うのです。するとむこうも、最初は「この日本人達どうする気なんだ？」と訝しんでいるんですけど、途中で「俺たちがなんとかしてやらなきゃ」と思うんでしょうね。いろんなことに手を貸してくれるんですよ。そうやって助けてもらってツアーを作ってきました。公演制作や契約などもそうですが、何より現場です。メンバーは劇場に入ると朝７時から夜まで働き詰めなんですが、むこうのクルーは搬入する僕たちのことをまさかアーティストだとは思ってない。メンバーは劇場に到着したら作業着に着替えてトレーラーから太鼓やセットを運び出して劇場に搬入し、照明を合わせてサウンドチェックをやります。何時間もです。いつまで経ってもアーティストは来ないことにクルーが不安を覚える本番直前、慌ただしく衣装に着替えてステージに向かうメンバーに、「もしかして君達がアーティストなのか？今まで働いていたのにこれから演奏するのか！？」と驚くんです。メンバーは２時間の公演を一瞬の気を抜くこともなく演りきります。爆音を響かせ、観客のスタンディングオベーションで演奏が終わって汗も引かないうちに、つなぎに着替えて太鼓を片付けはじめる頃にはようやくクルーが倭を理解し、「おまえらすごいな！おれたちが手伝ってやるからな！」とさらに進んで助けてくれる。撤収完了後には「おれたちみんな仲間だよな！」という雰囲気で乾杯。その時が一番グッときて盛り上がります。数年後にまたツアーでその劇場を訪れると、劇場クルーたちが前回の公演Tシャツを来て待っていてくれるんです。僕たちはただ自分たちのやるべきことを一生懸命やっていただけですが、それが言葉を越えて受け入れられ続けている……マネージメントされることに安住せず、自分たちで直接やりとりしてきたからだと思います。

もう今はいろんな国に知り合いができたので、劇場を探してもらったり、地元の宣伝会社と直接契約して広報を依頼できたりするので、自分達のやりたいようにできる力がついてきたように思います。小さなカンパニーですけれど、海外公演のノウハウが蓄積されてきたので、どこでなにをやるにもあまり怖くないです。自分たちで直接行動することで得られる繋がりやノウハウは、大変さよりも大きな価値があります。

―それでも慣れるまでは右も左もわからず、トラブルなどもあったのでは、と思います。

トラブルは数えきれないほどありましたね。多いのは輸送の問題。たとえば倭の場合、本番の準備に７～８時間かかるんですが、開演１時間前まで太鼓が届かなくて「今日は出来へんかな」と諦めかけたことがありました。開演１５分前というところでトラックが到着し、衣装のままお客さんの見守る前で梱包をといてセッティングし、なんとか幕をあけられました。みんな準備を手伝

い、暖かく見守ってくれて素敵な公演でした。

嫌な話ですが、物やお金を盗まれたことも数えきれないほどあります。イタリアの港町では停めていた車から太鼓も衣装も盗られました。取り敢えず、急いで服屋さんを駆けずり回って衣装になりそうな布を買ってきて、それをぐるぐると体に巻いたりして、とにかく必死に演奏しましたね。驚いたことに、地元の警察に被害届を出すと「車はあったの？」と聞かれ「車はあった」と伝えると「それは良かったじゃないか！」と喜ばれました。普通は車ごと盗まれるそうです。パリのホテルでは食費や移動の経費が入った鞄ごと盗まれましたし、楽屋に置いていた時計や服がなくなったこともよくありました。ホテルでは今まさに盗もうとしている人とばったり顔を合わせたこともあります。

これまでの盗難金額は数百万円でしょうね。ほかにも、メンバーが道に迷って帰って来れなかったり、メンバー同士で揉めていなくなったり。携帯電話がない時代は只々探しまわるしかなくてたいへんでした。……公演に穴をあけるほどではないですが、小さなトラブルはたくさんありました。今となってはどれも笑える話ですけれどね。

海外ツアーを始めた当時は本当になにがなんだかわからなかったし、初めての行く先なので現地の様子もわからない。最初の頃はツアー期間中に食べる分のお米を太鼓の中に詰めて持って行ったりもしていました。大きな太鼓の中に米袋を400kgほどギッシリ詰めて運びました。まずは食べ物が大事だろう、と思ったんですよね。今はどこでもたいていのものは手に入るので、便利になりました。

―大変なこともある一方、海外公演だからこそなし得たこともあるでしょう。

2007-02_Latvia tour trailer

1999-05_Israel set-up

生っぽいですが、生活できるようになった、というのが一番大きいですね。おそらく日本で太鼓をやっているだけなら生活費は稼げていないと思います。それぞれバイトをして、合間に練習をすることになっていたでしょう。

また、思いきって海外に飛び出したことで、日本では得難い経験もたくさんしてきました。時々驚くような機会もあって、2003年のデンマーク公演では女王陛下の前で演奏する機会を頂きました。開演前、準備を整えて袖で待っていた時です。さっきまでざわざわしていた客席がシンと静まり返ったのです。何かあったのかと思い、慌てて客席を映しているモニターを見ると、観客席の一番後方中央に女王様が立たれていました。女王様の登場とともにそれまで盛り上がっていた客席の人達が物音ひとつなく起立されたのでした。2000人もの人が入ったとは思えない静かな観客席。その間を、女王様がゆっくりと最前列の中央席まで進んで来られ着席されたその瞬間、客席のみなさんが音も無く着席されたのがモニターに映っていました。壮観でした。無音の静けさのなか、張りつめる緊張感と同時に落ち着いた空気が満ちていくのを、初めて感じました。その空気を打ち破るように打ち鳴らした一打目は、今思い出しても特別な瞬間でした。

―世界各国で公演されていると国によって宣伝や動員など予測がつかないこともあるかと思います。海外ツアーを組む際にはどんなことを心がけているんでしょう。

冒険にいくつもりで、とにかく楽しむこと。チケット料金や実際の動員は予想がつきません。アメリカに初めて行った時には、3000人ほどが入るホールに50人くらいしかお客さんがいませんでした。日本ツアーをしても、少ないところは本当に少ないです。

2011-11_USA
©Masa Ogawa

でもそのことに一喜一憂しません。お客さんがたった１人でも全力で演奏するのみです。最初は集客が出来ているか、公演がうまく行くか、とにかく怖かったし、正直生活も苦しかったけど、やっぱり楽しかった。楽しめないと意味がないですから。

公演以外の活動／オランダでの太鼓教室

―公演以外でも、太鼓ワークショップなどを国内外でおこなわれていますね。どのような取り組みをされていますか？

学校公演に年間60 ～ 70回ほど行き、ワークショップの時間をもうけて子ども達と一緒に太鼓を叩きます。海外ツアー先でも一般の参加者を募集して、公演前にワークショップをすることもあります。

近所の養護学校で演奏した時のことですが、子ども達がすごく良い顔で笑ってくれたんです。

普段は上手くコミュニケーションができない重度の障害を持っている子ども達だったのですが、その子達を先生が大きい太鼓の上に寝かせたのです。自分たちも恐る恐るでしたが、その子ども達が寝転んだ太鼓を叩くと、ものすごい笑顔で喜んでくれたのです。自力ではほぼ動けない子どもたちの親御さんが「目が開いたー！」「笑ってるー！」と驚かれていました。素直に素敵な、ほんとうに楽しい時間でした。こういった経験も和太鼓の持っている力を感じさせてくれます。

太鼓教室もいくつかひらいています。明日香村の魂源堂（こんげんどう）という自分たちの練習場には大人も子どもも何十人も通ってきてくれています。また、オランダに事務所を構えていて、５年前から『YAMATO太鼓スクール（ＹＴＳ）』という太鼓教室を運営しています。

やっぱり太鼓は、見てもらうだけでなく叩いてもらった方が良い。見てるより叩いた方がずっと楽しい。最近は太鼓も科学的に研究されていて、太鼓には人の心を癒す力があるといわれているのですが、オランダの教室で長く診療内科に通っていた人が「お医者さんから『絶対に治らない』って言われていたのに太鼓を始めてからどんどん調子がよくなって、先生に『もう病院に来なくていいよ』と言われた。」ということもありました。太鼓は心を元気にします。

それと、太鼓は心をひとつにするとも言われます。一緒に演奏し、たくさんの人で音をひとつにしていく感覚が必要とされますし、みんなで太鼓を叩くとひとつになれたと感じることが多くあります。例えば、オランダでは日本と比べて自立心や独立心がとても旺盛で、各自の判断が尊重されるお国柄です。『YAMATO太鼓スクール』でも、みんな最初は自分の演奏をしたがって協調性はあまり感じられませんでした。一緒に太鼓運ぶのを嫌がる人もいるんですよ。「俺は運びたくないし、運びたい人が運んだらいい」という感じなんですが、それでも絶対にやってもらいます。そういうことを繰り返して、その間に一緒に演奏することを繰り返すと、自然と一体感が出てきてそれを楽しめるようになる。また一年に一度、一年間に使って折れたバチを集めておいたものを焚火で燃やし、バチ供養をするのですが、その炎でマシュマロを焼いて食べるんです。自分達が一年間使ったバチを燃やして火を囲んでいると、みんな「助け合わなきゃいけないな」とか「一緒に頑張ろう」という気になってくるようなのです。このスクール、生徒が200人いるのですが、今では大家族という感じがします。孤独感があった人も「こんな風に人と付き合ったことがない」と言う人もいる。そんな人達が気持ちを持ち寄って力を合わせているのを見ていると、太鼓に触れる人が増えたらいいなと強く思います。

2018年にはオランダの教室から70人ほどの人が明日香村にやってきて、倭が明日香村と作っているお祭りで一緒に演奏をしました。そんなふうに、太鼓を通じていろんなものが繋がっているのは嬉しいです。

海外を「移動する」ことと、「場所をつくる」こと

―海外ツアーをめぐりながら、明日香村、オランダ、各地の太鼓教室などの拠点を作っています。「移動すること」と「場所をつくること」は一見真逆のことのようですが、その両方を大切にしているんですね。

場所のエネルギーはものすごく大事です。自分たちの音楽は和太鼓ではあるけれど伝統ではなく、見よう見まね。そんな自分たちの根幹、活動のベースになっているのは、「日本人であること」と「場所のエネルギー」です。メンバーは明日香村で暮らしていて、この土地を吹き抜ける風の気配や、土の温度を感じて生活しています。僕たち自身にこの土地の風土が宿っている。そこで培われた感覚や共有した生活を、とても大切しています。この明日香村には、昔いろんな国から文化が集まって、そこに新たな文化が生まれ、日本全国に発信されていったという歴史がある。そんな土地の力を信用していて、むしろ自分達が作っているものは全く信用していないのかもしれません。ここで日々生活することによって、自分は日本人で、和太鼓は日本人にとって大事なもので、歴史と文化とエネルギーのある明日香に暮らしているからすごいはずだ！そんな自信が湧いてくるんですよね。

―場所の力がアートやパフォーマンスのベースになることはあるのでしょう。各地の芸術祭などは、土地の力とパフォーマンスが相乗効果をうんでいるものもあります。引っ越してきた倭さんを受け入れる明日香村の側には、なにか変化があったのでしょうか？

最初は「変わったやつらやな」と思っていたでしょうね。毎日朝６時くらいに若い人たちがジャージでランニングしたり、掃除をしたりしていたので、怪しい感じというか、不信感もあったでしょう。でもここに住んで20年が経ち、みなさんに信頼して頂けているのではないかと感じるようになりました。ツアーから帰って明日香で生活していると、玄関前に玉葱やらトウモロコシやらが置いてあることがあります。お米もたくさん頂きます。みなさん良くしてくださって、本当に恵まれた環境にいると感じます。

最近では村の人とも一緒に仕事ができるようになって、2016年に「明日香村で100年続くお祭りを作ろう」という企画が実現しました。手作りの山車を引いて、子どもたちが打ち鳴らす太鼓と一緒に村を練り歩き、倭のコンサートもやらせて頂く。その時は村の外からも人が集まって、人口5000人の村で4000人近い人が祭りに溢れます。この土地に生きている、という感覚を感じます。

メンバーは共同生活

―20歳前後の若いメンバーも多いですね。みなさん、どのようにパフォーマンスの世界に入ってくるんでしょう。

多くのメンバーは小さい時から太鼓をやってきていて「太鼓をもっと叩きたい」、ただそれだけでしょうね。東北から九州までいろんな人が集まってきています。なかにはまったく太鼓に触れたこともない人もいます。そういうメンバーは「何かやりたい！」という欲求があるんだと思います。みんな入団希望として履歴書を送って来てそれから一度会います。みんな緊張して来てくれますが、でも倭にはとくに入団テストはないのでただ話すだけです。まずは一緒にやってみるんです。むしろ太鼓に自信がある人の方が続かないことが多い。「とにかく叩きたい」という根本の気持ちが一番の原動力です。

だから、ほとんどが太鼓で生活していこうなんて思っていないんですよ。ここは考え所です。遊びでやっていては観客の心に訴えかけるパフォーマンスはできません。彼らにはまず、太鼓で食べていかなければいけないんだということから教えなければいけません。まずは倭に来るまで考えてもみなかったようなことをしてもらいます。保険に入らせて、年金を払わせて、積立をさせて、まず生活のベースを成り立たせる。それに対してお金が必要であることを知ってもらう。それから毎日太鼓の稽古をする。音響や照明や英語の勉強もします。家族以上に四六時中そばにいるのに、なぜか休みの日でも一緒にいるんですよ。そういう生活が、舞台のクオリティにも反映されていると感じます。

―メンバーはどのような所属形態なんでしょう？

メンバー一人一人は独立した演奏家です。私たちは魂源堂（こんげんどう）という制作会社を運営していて、そこがパフォーマンスカンパニー「倭」と契約してツアーを運営しています。メンバーは倭との専属契約を行い、

1995

希望者は一年ごとに更新してもらっています。

―立ち上げから25年以上が経ちましたが、倭を大きくしていこうという予定は？

積極的に規模を変えるつもりはありません。実際にメンバー数も20年近く変わっていません。僕たちはただ太鼓を打ち鳴らし、出来るだけ多くの人を元気にしたいだけ。そのためにどうやって生活していくかを突き詰めています。

ただ、今後のことを考えると、若いメンバーをどう育てていくかが課題です。倭がスタートした頃は全員が若くて、同じ想いを持って共同生活をして、みんなの夢はひとつだったけれど、今は少し年齢に幅が出てきています。倭のやってきたことはありますし、倭が培ってきた価値もあるにはあるけれど、若い人たちには若い人の価値観がある。それをどちらも尊重しながらどういう価値を共有し信頼関係を築いていくかを模索しています。これまで積み重ねてきた海外公演やツアーのノウハウはあるので、この活動を継承してくれる人を育てて繋いでいくことに力を注ぎたいと考えています。

海外ではたくさんの日本人アーティストに出会う

―今や世界54ヶ国で4000公演以上の上演をしています。予想をしていなかったとはいえ、海外公演で生活をすることに不安や迷いはなかったんですか？

不安はありましたが、私個人は若い時から放浪癖があっていつもどこかに行きたくて、いつか世界中に行きたかったんですよ。高校生の時は自転車で北海道一周、大学時代にはバイクで日本一周したり、アメリカ大陸を長距離バスで横断したりしていました。そんな個人の興味と和太鼓の魅力がうまく重なって、今の形になっています。和太鼓と共に世界へ行くということがとにかく楽しい。

それでも自分一人なら長続きしていなかったと思います。活動を続けてこられた理由、より良い演奏を求めてパフォーマンスを磨いてきた大きな理由は、メンバーたちの人生がかかっていたからです。兎に角、みんなが食べていけるようにしないといけないという使命感があったので、ここまで走ってこられました。

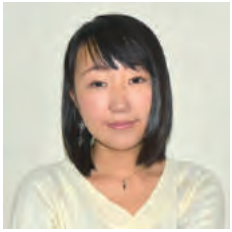
―日本人が海外で活動することについては、アーティストの希望になりえると思いますか？

やりたいことがあって、大金が目的ではないなら、海外に出ることには大きな可能性があると思います。世界には若手アーティストに門戸を開いた芸術祭もたくさんあるので、小さな劇団でもダンスカンパニーでも「やりたい」という気持ちがあるなら思いきって参加してみるのもいいと思います。もちろんお金はいくらかかるしノウハウもいるけど、その気になったら自分たちのパフォーマンスを発表出来る場所はたくさんあります。僕たちの一歩は、そこから始まりましたから。

―しかし日本の、とくに若いアーティストには海外が身近ではない人も多いのでしょう。なぜだと思いますか？

具体的に感じたことがあるのは、日本ではそれなりに夢や希望が叶い、生活が出来てしまうからではないかということです。特に「世界」を目指す必要がないのかもしれません。実は一時期、太鼓以外のパフォーマーを募って新しいパフォーマンスを制作し、海外ツアーに行ったことがあるのです。ツアーはうまくいったのですが、演者とうまくいきませんでした。私としては、倭を通して知った「世界への窓口」が役に立てばというつもりだったのですが、その「世界」という目標を共有出来なかったと思っています。その時参加してくれたパフォーマーの多くは、すでに日本で映画のエキストラやイベント出演をしてギャラをもらっている人達でした。実際はアルバイトをしながら表現活動をされていたのではないかと思いますが、日本での役者やダンサーやパフォーマーとしての成功は「日本で有名になること」なのではないかと感じました。それを夢や目標にし、映画の端役や演劇の大きなプロダクションのエキストラをやって、なんとかチャンスを掴んで頭角表して、出来れば大手の事務所と契約する、というような感じです。そういった方向へのモチベーションを持っている印象でした。自分たちの表現で世界中にいる観客に向けて表現する、「挑戦する」「開拓する」ということは選択肢にないのです。

「成功」が簡単ではないその構造が主流になるのは、日本で作品を作ることがお金と深く関連しているからだと思います。本来はやりたいからやる、やりたいことがある、それだけなのに、やれる様にする為にはお金にならねばならない。自分自身にそういう価値を生み出そうとすると、ある決まったシステムに乗らなければいけなくて、自分たちがやりたいことをやっているだけではダメだと思い込む。うまく出来ない人はこぼれていってしまって、そのシステムの中ではそれ以上の可能性を見つけ出せないのではないでしょうか。そんな人たちに、世界に目を向けるきっかけがあればと思います。やりたいことがあるのならば、海外に行くのは本当は大きな選択のひとつです。世界にはたくさんの観客がいます。今も、自分の作品を作ろうとしている人たちは日本の価値観にとらわれず、そういったメジャーを目指さず、自分のやりたいことを続けています。もちろんもし有名になって自分に価値ができたら、大きな公演を打つことができたり、更に新たな可能性に出会えることもある。実際海外では、無名で日本を出て実績を積み、日本に帰らないアーティストにたくさん会いますよ。彼らは世界を見ています。



インタビュワー
河野桃子

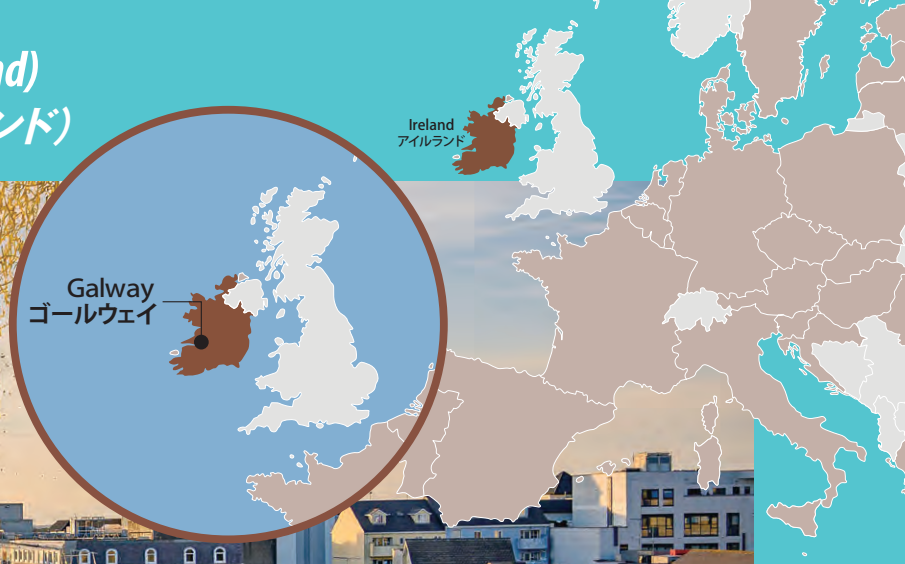
桜美林大学総合文化学科にて演劇、舞台制作、アートマネジメントを学ぶ。卒業後は、海外数十ヶ国への渡航をへて帰国。週刊誌・テレビ（報道）・経済専門誌などのメディアで記者、編集者、制作者として活動。現在は、商業演劇を中心に、小劇場、2.5次元舞台、コンテンポラリーダンスなどのインタビュー・公演記事を執筆。また日本各地域の演劇祭、海外の演劇祭へ訪問を続けている。

Future European Capital of Culture 2020-2024

将来の欧州文化首都 2020 ～ 2024

Galway 2020 Gaillimh European Capital of Culture

European Capital of Culture Galway 2020 (Ireland)
欧州文化首都ゴールウェイ2020（アイルランド）



Galway 2020 Programme Launch_Gratte Ciel and Anna Mullarkey by Declan Colohan

CONTACT
info@galway2020.ie
hello@galway2020.ie

“Let the Magic in”

Galway, sited on the western edge of Europe, is Ireland’s beating cultural heart. It’s a vibrant place, with creativity embedded deep in its DNA. Galway City and County has the honour of hosting the European Capital of Culture this year, on behalf of the Irish nation. A European Capital of Culture is not a festival it is much more than that. This year will see an extraordinary showcase of events highlighting the richness and diversity of Galway’s culture and its people. Its ambitious programme on the themes of language, landscape and migration will be unleashed throughout villages and towns, the city and the islands and in some of the most surprising island and in some of the most surprising and unexpected spaces and places. Thanks to EU Japan Fest, Galway 2020 is creating cultural connections between Ireland and Japan throughout 2020 and beyond.

Visit www.galway2020.ie for further information and follow us on social media @galway2020 and #galway2020

ヨーロッパの西端に位置するゴールウェイは、アイルランドの文化の心臓で、クリエイティビティがDNAに組み込まれている活気ある場所です。ゴールウェイ市と郡は、今年、アイルランドを代表して欧州文化首都を主催するという名誉を与えられました。欧州文化首都はただのフェスティバルではなく、それ以上のものです。今年は、ゴールウェイの文化や人々の豊かさ、多様性を強調し紹介する特別なイベントを開催します。村や町、都市や島々、思いがけないような空間や場所で、言語、風景、移住をテーマとした野心的なプログラムを実施します。また、EU・ジャパンフェスト日本委員会のご尽力のおかげで、ゴールウェイ2020は2020年以降のアイルランドと日本の文化的なつながりを構築していきます。

詳細については www.galway2020.ie をご覧ください。
ソーシャルメディアでのフォローも宜しくお願い致します。
@galway2020 、#galway2020

Galway 2020 Heart in the county by Julia Monard

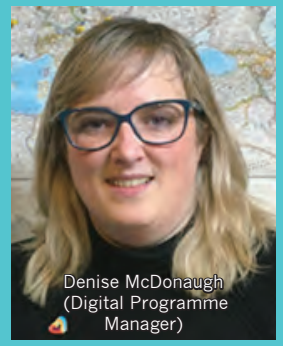
Galway 2020 projects generic pictures – Opening Ceremony week Fire Tours in Galway County

Patricia Philbin (CEO)

Helen Marriage
(Creative Director)

Marilyn Gaughan Reddan
(Head of Programme)

Matti Allam
(International Relations Manager)


Denise McDonaugh
(Digital Programme Manager)

Galway 2020 projects generic pictures – Opening Ceremony week Fire Tours in Galway County

Gilgamesh

ギルガメッシュ

Dates / Venue

Commences in April with pop-up moments in various locations outdoors and across digital platforms. Continues throughout the year with different elements in each season.

Description

A Galway 2020 commission - Creative powerhouse and Galway homegrown talent Macnas is taking the world's first literary epic, Gilgamesh from a stone tablet on ancient Mesopotamia, to the streets, theatres and digital realms of contemporary Galway. Gilgamesh is a giant – part man and part god – at war with his own mortality. After uncovering fragments of the epic indoors in Spring and a tale that unfolds in Summer, wander indoors in Autumn to see the story reimagined as an intimate theatrical experience. When winter finally encroaches, Gilgamesh makes its departure from Galway City and County in an epilogue as monumental as the giant itself. Macnas.com

日程 / 会場

4月より屋外の様々な場所やデジタル・プラットフォーム上で期間限定で開始。
年間を通してシーズンごとに異なる要素を取り入れながら実施予定。

概　　要

ゴールウェイ2020委員会の任務 – 創造性を生み出すこととゴールウェイ出身の豊かな創造力をもつマクナス（Macnas）は世界初の文学叙事詩『ギルガメッシュ』を古代メソポタミアの石板から、現代のゴールウェイの通り、劇場、デジタル領域に連れていきます。ギルガメッシュは不死を追求した半神半人の巨人です。春に屋内で叙事詩の断片を発見した後、夏に物語を展開し、秋に屋内をさまよいながら、親密な劇場体験として再考された物語を観に来てきてください。冬が訪れた時、ギルガメッシュはエピローグでは、巨人のように大きく、不朽のものとしてゴールウェイの市と群を旅立ちます。Macnas.com

Mirror Pavilion

ミラー・パビリオン

Dates / Venue

Straw Work – April to July 2020, Claddagh Quay (Galway City);
Leaf Work – September – October 2020, Derrigimlagh Bog (Connemara, Galway County)

Description

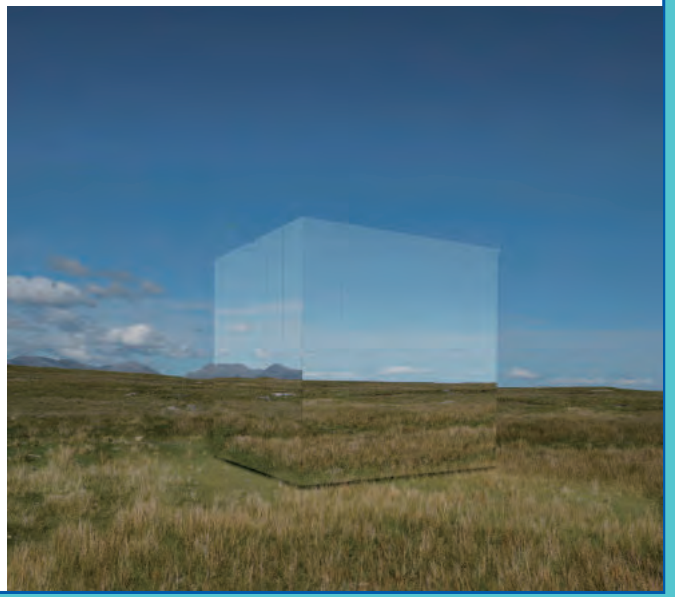
Galway International Arts Festival and Galway 2020 present Mirror Pavilion. Galway International Arts Festival has commissioned Irish artist John Gerrard to create two extraordinary artworks responding to the escalating climate crisis. Gerrard's works – Straw Work and Leaf Work – will be located outdoors in Galway City and Connemara on major LED walls set within a large stunning Mirror Pavilion which will reflect the environment around it. These works are simulations, virtual worlds deceptively looking like film or video within which performances featuring a number of leaf- and straw-covered mythical figures are generated by an artificial intelligence to create a never-ending, constantly evolving performance. Straw Work will be installed at the Claddagh Quay in Galway City from April and will be in place up to and during Galway International Arts Festival in July. Leaf Work will be installed on the 4,000-year-old Derrigimlagh Bog in Connemara from September to October.

日程 / 会場

Straw Work – 2020年4月～ 7月/ Claddagh Quay（ゴールウェイ市）;
Leaf Work – 2020年9月～ 10月 / Derrigimlagh Bog（コネマラ、ゴールウェイ郡）

概　　要

ゴールウェイ国際芸術祭およびゴールウェイ2020はミラー・パビリオンを開催します。ゴールウェイ国際芸術祭はアイルランド人アーティスト、ジョン・ジェラルドに、深刻化する気候危機に応えるふたつの特別な芸術作品の制作を依頼しました。彼のStraw WorkとLeaf Workという作品は、ゴールウェイ市とコネマラの屋外に設置され、周囲の環境を反射し映し出す鏡のミラー・パビリオン内の大きなLED壁で展示されます。これらの作品は、人工知能によって生成された葉（leaf）や藁（straw）に覆われた神話上の人物をフィーチャーした映画や映像のような仮想世界のシミュレーションで、終わりなく絶えず進化するパフォーマンスです。Straw Work は4月からゴールウェイ市のCladdagh Quayに設置され、7月のゴールウェイ国際芸術祭の開催中も展示される予定です。Leaf Workは9月から10月の間、コネマラにて4000年の歴史があるDerrigimlagh Bogで展示されます。



Symphonic Waves

シンフォニック・ウェーブス

Dates / Venue

Throughout the year, Galway City and County

Description

Galway 2020 and Music Generation Galway County present Symphonic Waves, an exciting new youth orchestra for the West of Ireland, inspiring young musicians to achieve their highest musical potential. Showcasing the wealth of musical talent in the region, Symphonic Waves will provide a legacy of sustainable, performance-based education for young musicians on Ireland's western seaboard. Symphonic Waves aims to encourage young musicians to develop their own musical identities through interactions with professional musicians and collaboration with peers from other youth orchestras in Ireland and abroad. The orchestra will participate in a range of rehearsal courses, as well as masterclasses and chamber groups on its journey to 2020 and beyond.

日程 / 会場

ゴールウェイ市・郡にて年間を通して

概　　要

ゴールウェイ2020およびMusic Generation Galway Countyは、若いミュージシャンに高い音楽的可能性の獲得を促す、アイルランド西部の新しいユース・オーケストラ『Symphonic Waves』を実施します。『Symphonic Waves』は、アイルランド西海岸の若いミュージシャンに、地域の豊かな音楽的才能を提示することで継続可能なパフォーマンス・ベースの教育をレガシーとして遺します。また、プロのミュージシャンやアイルランド国内外のユース・オーケストラとの交流を通して、自己の音楽的アイデンティティの確立を促進します。オーケストラは2020年、また2020年以降に向けて様々なリハーサル・コース、マスター・クラス、室内楽グループに参加します。

Cellissimo

Cellissimo

Dates / Venue

Cellissimo Exhibition 17 April – 2 May 2020; Cellissimo 25 April – 3 May, Galway City and County

Description

Music for Galway and Galway 2020 present Cellissimo a major new international triennial cello festival in Galway City and County celebrating one of the world's most versatile instruments, with star cellists including Mischa Maisky (Latvia), Giovanni Sollima (Italy), Tatjana Vassiljeva (Russia) and Natalie Haas (Canada). Cellissimo will host the Irish premiere of Tan Dun's Crouching Tiger Concerto, performed by the RTÉ National Symphony Orchestra and conducted by the Oscar-winning composer himself. This performance is the film music to Ang Lee's legendary film Crouching Tiger Hidden Dragon and will include screenings of scenes from his poetic martial arts movie. Further orchestral performances feature the RTÉ Concert Orchestra premiering new cello concertos by Gerald Barry and Julia Wolfe, co-commissioned with the Amsterdam Cello Biënnale, and the Zagreb Soloists performing in Galway and Clifden. Cellissimo will feature many more artists and perfromances.

日程 / 会場

Cellissimo 展示 2020年4月17日～5月2日;
Cellissimo 4月25日～5月3日、ゴールウェイ市・郡

概　　要

Music for Galwayとゴールウェイ2020は、ミッシャ・マイスキー (ラトビア)、ジョヴァンニ・ソッリマ (イタリア)、タチアナ・ヴァシリエヴァ (ロシア) 、ナタリー・ハース (カナダ)ら各国の有名なチェロ奏者を迎え、世界で最も汎用性の高い楽器の一つであるチェロを取り上げた『Cellissimo』という新しい国際的なチェロのトリエンナーレ・フェスティバルをゴールウェイ市・群で開催します。『Cellissimo』は、オスカー受賞者であるタン・ドゥンが作曲し指揮する、RTÉ国立交響楽団演奏の『Crouching Tiger Concerto』のアイルランド初演を主催します。本公演は、アン・リー監督の『グリーン・デステニー』という有名な映画に使われた楽曲を、実際の武侠映画のシーンと共にお楽しみいただける内容となっています。さらに、他のオーケストラ公演では、Amsterdam Cello BiënnaleとRTÉ国立交響楽団によるジェラルド・バリーとジュリア・ウルフの新しいチェロ協奏曲や、Zagreb Solistsによるゴールウェイとクリフデンでの演奏をはじめ、多数コンサートを開催する予定です。

(As of: 29 Jan. 2020 / 2020年1月29日現在)

Galway Film Fleadh “Country-In-Focus: Japan”

ゴールウェイ・フィルム・フラ “カントリー・イン・フォーカス：ジャパン”

Date / Venue
7~12 July 2020
Multiple venues of the Galway Film Fleadh
(Galway, Ireland)

日程 / 会場
2020年7月7日～12日
ゴールウェイ・フィルム・フラの各会場
（アイルランド、ゴールウェイ）

Takuro Kotaka Exhibition

小鷹拓郎　展覧会

Date / Venue
4 Dec. 2020~21 Jan. 2021
Galway Arts Centre
(Galway, Ireland)

日程 / 会場
2020年12月4日～
2021年1月21日
ゴールウェイアーツセンター
（アイルランド、ゴールウェイ）

PROJECT BAA BAA: “TAPESTRY 2020” International Tapestry Symposium and Exhibition

PROJECT BAA BAA: “TAPESTRY 2020” 国際タペストリーシンポジウム・展覧会

Date / Venue
22 May~18 June 2020
National University of Ireland, Galway
(Galway, Ireland)

日程 / 会場
2020年5月22日～
6月18日
アイルランド国立大学ゴールウェイ校
（アイルランド、ゴールウェイ）

Japanese Film Festival 2020 in Galway

日本映画祭 2020 in ゴールウェイ

Date / Venue
16~26 Apr. 2020
Palas Cinema
(Galway, Ireland)

日程 / 会場
2020年4月16日～26日
Palas Cinema
（アイルランド、ゴールウェイ）

Film Production “Hiroshima, My Bright Love”

映画製作 “Hiroshima, My Bright Love”

Date / Broadcaster

1 Oct. 2020~1 Dec. 2021
TG4 Irish Language Broadcaster
(Galway, Ireland)

日程 / 放映

2020年10月1日～
2021年12月1日
TG4 Irish Language Broadcaster
（アイルランド、ゴールウェイ）

Tatara in Woodford Furnace Festival 2020

たたら in Woodford Furnace Festival 2020

Date / Venue

24~30 Aug. 2020
The Bay
(Open air, Galway, Ireland)

日程 / 会場

2020年8月24日～30日
ゴールウェイ近郊の海岸
（アイルランド、ゴールウェイ）

Galway Garden Festival: Ikebana Exhibition

Galway Garden Festival : いけばな展覧会

Date / Venue

4~5 July 2020
Claregalway Castle (Galway, Ireland)

日程 / 会場

2020年7月4日～5日
クレアゴールウェイ城
（アイルランド、ゴールウェイ）

Akiko Kitamura “Echoes of Calling”

北村明子 “Echoes of Calling”

Date / Venue

31 Aug. ~ 21 Sep. 2020
Áras Éanna, Galway Town Hall Theatre / Galway Arts Centre
(Galway, Ireland)

日程 / 会場

2020年8月31日～9月21日
Áras Éanna, Galway Town Hall Theatre / ゴールウェイ・アーツセンター
（アイルランド、ゴールウェイ）

The 35th Cúirt International Festival of Literature: “Black / Dubh / Kuro”

第35回 Cúirt 国際文学フェスティバル: “Black / Dubh / Kuro”

Date / Venue

20~25 Apr. 2020
Galway Town Hall Theatre (Galway, Ireland)

日程 / 会場

2020年4月20日～25日
Town Hall Theatre
（アイルランド、ゴールウェイ）

Galway Kite Festival 2020

ゴールウェイ・カイト（凧）フェスティバル

Date / Venue

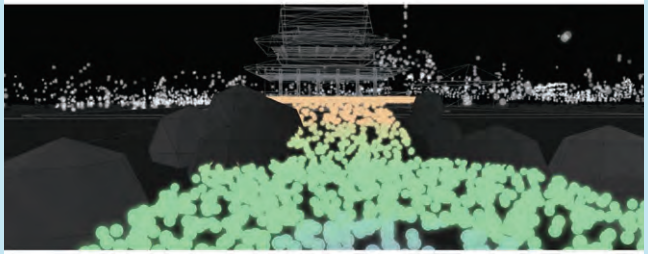
2~7 June 2020
Schools in Galway, Westside Resource Centre & Southpark Galway
(Galway, Ireland)

日程 / 会場

2020年6月2日～7日
ゴールウェイ市内の学校、
Westside Resource Centre &
Southpark Galway
（アイルランド、ゴールウェイ）

Coded Light Field

Coded Light Field



Date / Venue

4~7 Feb. 2021
South Park (Galway, Ireland)

日程 / 会場

2021年2月4日～7日
South Park
（アイルランド、
ゴールウェイ）

Working Title Music and Technology Concert

Working Title Music and Technology Concert

Date / Venue

9~10 Oct. 2020
Electric Galway
(Galway, Ireland)

日程 / 会場

2020年10月9日～10日
Electric Galway
（アイルランド、
ゴールウェイ）

Melding the Rhythms and Uniting the Beat

Melding the Rhythms / Uniting the Beat

Date / Venue

7~8 June 2020
Black Box Theatre Galway
(Galway, Ireland)

日程 / 会場

2020年6月7日～8日
Black Box Theatre Galway（アイルランド、ゴールウェイ）

Unasaka / Tir faoi thonn

Unasaka / Tir faoi thonn

Date / Venue

17~27 Apr. 2020
Galway Arts Centre Gallery (Galway, Ireland)

日程 / 会場

2020年4月17日～27日
ゴールウェイ・アーツセンターギャラリー（アイルランド、ゴールウェイ）

（As of: 29 Jan. 2020 / 2020年1月29日現在）

European Capital of Culture Rijeka 2020 (Croatia)
欧州文化首都リエカ2020（クロアチア）

CONTACT
Mrs. Irena Kregar Segota
irena.kregar-segota@rijeka2020.eu
Mrs. Iva Susic
iva.susic@rijeka2020.eu

"Port of Diversity"

Nestled between the Mediterranean, Central European and Eastern European influences, Rijeka has been part of as many as seven different countries over the past century of its development. A small-scale Europe of sorts, it has become a place for dynamic life, a symbol of the spirit of libertarian and progressive ideas, and a city where everyone is always welcome. Courage, uniqueness, progressiveness and ambition are values that are embedded in the Port of Diversity programme concept of Rijeka 2020 - European Capital of Culture and reflected in the programme events. The cultural programme in 2020 introduces Rijeka and its distinctive features to Europe, while at the same time placing current European cultural and social issues at the forefront. The three main programme themes were chosen as symbols of the intertwining identities of Rijeka and contemporary Europe: water, work and migration. These themes appear in the programme in a variety of ways – exhibits, shows, operas, conferences, concerts, festivals and more.

As part of the European Capital of Culture project in 2020, Rijeka is building and opening new cultural buildings and facilities, which are co-financed by EU funds, and offering over 600 cultural, art and other events that involve more than 250 cultural institutions and organisations from Croatia and 40 other countries from Europe and the rest of the world.

地中海、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパに囲まれるリエカは、過去1世紀の間に7ヵ国の影響を受けてきました。そして、その小さなヨーロッパは、活力に満ちた生活と、自由主義・進歩主義の思想を象徴し、いつでも誰もが歓迎される都市に発展しました。リエカ2020の欧州文化首都プログラムでは、『Port of Diversity』をコンセプトに、「勇気」「独自性」「先進性」そして「熱意」を込めたプログラム・イベントを開催します。

2020年の文化プログラムでは、リエカとその独自の特徴をヨーロッパに紹介すると共に、現在のヨーロッパの文化的、社会的な問題を大きく取り上げます。「水」「仕事」「移住」の3つを、リエカと現代ヨーロッパを結びつけるアイデンティティの象徴として、プログラムのメインテーマに選びました。これらのテーマは、展示、ショー、オペラ、会議、コンサート、フェスティバル等、各プログラムにて様々な方法で登場します。

リエカは、2020年の欧州文化首都プロジェクトの一環として、EUによる共同融資のもと、文化活動のための新しい建物や施設を建設しオープンします。そこでは、クロアチアやヨーロッパ内外40ヵ国の250以上の文化機関と協力し、600以上の文化芸術イベントの開催を予定しています。

Mr Vojko Obersnel
(Mayor of City of Rijeka)

Mr Ivan Sarar
(City of Rijeka, Head of
Culture Department)

Ms Emina Visnic
(RIJEKA 2020 CEO)

Ms Irena Kregar Segota
(RIJEKA 2020, Partnerships and
Participation Director)

Ms Daniela Doubek Grbac
(RIJEKA 2020, Development
and Evaluation Manager)

Ms Marija Katalinic
(RIJEKA 2020, Participatory
Programme Manager)

Ms Iva Susic
(RIJEKA 2020, Strategic
Partnerships Associate)

FLAGSHIP: PROGRAMME PLUS

INTERNATIONAL CARNIVAL PARADE 2020

インターナショナル・カーニバル・パレード2020

Dates / Venue

23RD FEBRUARY 2020 / Centre of Rijeka

Description

With their local customs and imaginativeness numerous foreign carnival groups, especially those from European capitals of culture enrich the International Carnival Parade, as the jewel in the crown of the carnival celebrations in Kvarner in 2020. A competition in imagination, humour and originality, a firework of colours and shapes, results in a parade of hundreds of allegorical floats, thousands of masks and countless numbers of spectators from home and abroad.
Nowhere in the world is it possible to experience such a distinctive European people's carnival based on historical and cultural customs and elements of folklore and mythology. The slogan of this long-standing event is: "Be what you want to be, come to the Rijeka Carnival!"

日程 / 会場

2020年2月23日 / リエカ中心部

概　　要

欧州文化首都の団体を筆頭に、数々のカーニバルグループが地域の風習を活かした独創的なパフォーマンスとともに2020年のクヴァルネでのカーニバルの祭典「インターナショナル・カーニバル・パレード」を豊かにし、華を添えます。想像力、ユーモア、オリジナリティを駆使し、多種多様な色や形の花火や、何百もの寓話のフロートや何千もの仮面に彩られるパレードは、国内外からの数えきれないほどの観客を集めます。ヨーロッパの歴史や文化風習をベースに伝説や神話の要素を散りばめた、独特のヨーロッパ人のカーニバルは、世界中どこを探しても他では体験することができません。この長年のイベントのスローガンは「Be what you want to be, come to the Rijeka Carnival!（リエカのカーニバルで、なりたい者になろう！）」です。

FLAGSHIP: TIMES OF POWER

NEEDCOMPANY FESTIVAL

NEEDCOMPANYフェスティバル

Dates / Venue

CONCERT BY A BAND FACING THE WRONG WAY - Maarten Seghers / Needcompany (BE)
29TH FEBRUARY 2020 / Croatian Cultural Centre

ALL THE GOOD - Jan Lauwers / Needcompany (BE)
3RD – 4TH MARCH 2020 / Croatian National Theatre Ivan pl. Zajc

FOREVER - Grace Ellen Barkey / Needcompany (BE)
6TH MARCH 2020 / Croatian National Theatre Ivan pl. Zajc

Description

One of the most important representatives of contemporary European theatre, the Belgian art group Needcompany, perform three shows which present the richness and diversity of its artistic work – one primarily musical, the second dramatic, and the third dance-based.

日程 / 会場

CONCERT BY A BAND FACING THE WRONG WAY - Maarten Seghers / Needcompany (BE)
2020年2月29日 / クロアチア文化センター

ALL THE GOOD - Jan Lauwers / Needcompany(BE)
2020年3月3日～4日 / クロアチア国立劇場

FOREVER - Grace Ellen Barkey /
Needcompany (ベルギー)
2020年3月6日 / クロアチア国立劇場

概　　要

現代ヨーロッパ演劇を代表する最も重要な団体のうちの一つであるベルギーのアート・グループNeedcompany は、豊かで多様性に富んだ「ミュージカル」「ドラマ」「ダンス・ベース」の3つの芸術作品を発表します。

FLAGSHIP: DOPOLAVORO

THE SEA IS GLOWING

THE SEA IS GLOWING

Dates / Venue

23RD APRIL – 12TH JULY 2020 / Exportdrvo 1st floor

Description

An international group exhibition which deals with the invisible economics linked to the sea. With their works world-respected artists deal with unusual and radical phenomena, from strange online shops to the empires of amateur pornography and other golden coasts.
The exhibition presents the works of many European and global artists and groups, such as: Ursula Biemann (CH), DISNOVATION.ORG (FR/PL), Lauren Huret (FR/CH), Lawrence Lek (GB), Rebecca Moss (GB), Elisa Giardina Papa (IT), Lisa Rave (DE), Marie Reinert (FR), Tabita Rezaire (GF), RYBN (FR), Hito Steyerl (DE) Jacob Hurwitz-Goodman / Daniel Keller (US), Jenny Odell (US) and others.

日程 / 会場

2020年4月23日～7月12日 / Exportdrvo 1st floor

概　　要

海と関連する目に見えない経済を扱う国際グループ展。作品を通して、世界的に有名なアーティストが、奇妙なオンラインショップからアマチュアポルノ帝国、その他の金の海まで、独特で過激な現象を扱います。
展覧会では、下記アーティスト等、ヨーロッパおよび世界中のアーティストの作品を紹介します。
Ursula Biemann (CH)、DISNOVATION.ORG (FR/PL)、Lauren Huret (FR/CH)、Lawrence Lek (GB)、Rebecca Moss (GB)、Elisa Giardina Papa (IT)、Lisa Rave (DE)、Marie Reinert (FR)、Tabita Rezaire (FR)、RYBN (FR)、Hito Steyerl (DE) 、Jacob Hurwitz-Goodman / Daniel Keller (US)、Jenny Odell (US) 、他。

FLAGSHIP: PROGRAMME PLUS

UNKNOWN KLIMT – LOVE, DEATH, ECSTASY

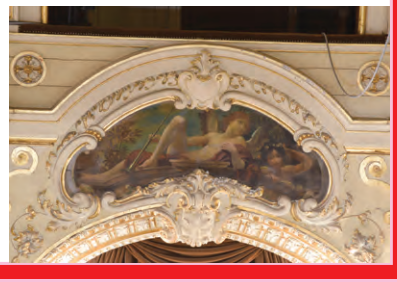
知られざるクリムト―愛、死、エクスタシー

Dates / Venue

14TH JULY – 14TH NOVEMBER 2020 / City Museum of Rijeka

Description

A unique exhibition on three floors which features the early works of Klimt and members of his group, his brother Ernest Klimt and friend Franz Matsch.
For the first time, the public are able to see up close all nine of the paintings created for Rijeka's theatre as well as preparatory drawings and colour studies otherwise scattered in museums, galleries and private collections from New York to Vienna to Bucharest.
Considering that today Klimt is still primarily known for his later opus, visitors can also view forty or so of his drawings created at the time of the appearance of Secession until near the end of his life, with the emphasis on women as the main inspiration which characterised his work in every phase.



日程 / 会場

2020年7月14日～11月14日 / City Museum of Rijeka

概　要

クリムトと彼のグループのメンバーである弟のアーネスト・クリムト、友人のフランツ・マッシュの初期の作品を特集するユニークな３階建ての展覧会です。
リエカの劇場用に作られた9枚の絵画に加え、ニューヨーク、ウィーン、ブカレストなどの美術館やギャラリー、プライベート・コレクションに散らばっていた準備画や色彩研究などを、今回初めて間近でご覧いただけます。
今日のクリムトが主に後期の芸術作品で知られていることを考慮し、来館者は、分離派が結成された頃から彼の死の直前までに描かれた約40作品を観ることができます。それらは、女性を主なインスピレーションとした、彼の作品を特徴づけるものです。

FLAGSHIP: KITCHEN OF DIVERSITY

PORTO ETNO - THE FESTIVAL OF WORLD MUSIC AND GASTRONOMY

PORTO ETNO - 世界の音楽と美食の祭典THE FESTIVAL OF WORLD MUSIC AND GASTRONOMY

Dates / Venue

18TH – 19TH SEPTEMBER 2020 / Centar Zamet and Caroline of Rijeka Quay

Description

In 2020 the musical, gastronomic and cultural and artistic programme Porto Etno is developing under the theme of TOGETHER and brings a new vision of society based on the experiences of Rijeka's Port of Diversity.
The hand-picked selection of performers of world music at Porto Etno 2020 is led by Femi Kuti (NG), Rambo Amadeus (CG), Fanfare Ciocarlia (RO), Džambo Aguševi Orchestra (MK), the ensemble of Serbian folk games and song KOLO (RS), the ensemble of Croatian folk dance and songs LADO (HR), Tamara Obrovac (HR) and the Porto Etno Orchestra (HR).
The gastronomic part of the programme presents delicacies of national cuisines whose minorities live and work in the city of Rijeka and Primorje-Gorski Kotar County.

日程 / 会場

2020年9月18日～19日
Centar Zamet and Caroline of Rijeka Quay

概　要

2020年に展開される、音楽、美食、文化、芸術のプログラム『Porto Etno』は、「TOGETHER」をテーマに、リエカの「Port of Diversity」の経験を通して社会に新しいビジョンを示します。
『Porto Etno2020』のワールド・ミュージックに選出されたパフォーマーを率いるのは；フェミ・クティ (NG)、ランボー・アマデウス (CG)、ファンファーレ・チョカルリア (RO)、ジャンボ・オグシェフ・オーケストラ (MK)、セルビアの民族ゲームと歌のアンサンブルKOLO (RS)、クロアチアの民族舞踊と歌のアンサンブルLADO (HR)、タマラ・オブロヴァス(HR) 、そしてPorto Etno オーケストラ (HR)です。
プログラムのグルメ部門では、リエカとプリモリエ＝ゴルスキ・コタール郡で生活している少数民族の郷土料理の珍味を紹介します。

FLAGSHIP: CHILDREN'S HOUSE

BALTHAZARTOWN: EXHIBITION

バルタザールタウン：展覧会

Dates / Venue

21ST AUGUST ~ 1ST JANUARY 2021 / Exportdrvo 1st floor

Description

The original Balthazartown, the first major exhibition dedicated to Professor Balthazar is opening. The exhibition is set up as an open space, a large, magical playground and invites visitors to participate actively. The artefacts come from numerous archives, from Croatia, but also from abroad, for example from Scandinavian countries where the cartoon was quite popular. As a floor plan, the exhibition has been conceived like a city with all the features such as streets, buildings, traffic lights and squares. The interaction is set up via a number of installations at the exhibition, whilst the solving of simple or somewhat more complicated tasks, such as puzzles, the launching of Balthazar's inventions and machine leads visitors further through the exhibition.

日程 / 会場

2020年8月21日～2021年1月1日 / Exportdrvo 1st floor

概　要

クロアチアのアニメ「バルタザール教授」に捧げる初の大規模な展覧会「The original Balthazartown」を開催します。展覧会は、屋外の大きな、不思議な公園として開催され、来場者が参加できるアクティビティも用意されます。今回クロアチアだけでなく、彼のアニメが人気だったスカンジナビア諸国等の多くのアーカイブから展示品を入手しました。展覧会のフロアプランは「街」を構想しており、通りや建物、信号機や広場等、街の機能が反映されます。展覧会には交流型のインスタレーションが多数設置され、単純なものからやや難しいものまでパズル等のタスクを解決していくことで、バルタザールが発明した機械を手に入れて、展示の先に進むことができます。

FLAGSHIP: PROGRAMME PLUS

THE MOVING IMAGE IS ALIVE

THE MOVING IMAGE IS ALIVE

Dates / Venue

15TH OCTOBER – 20TH DECEMBER 2020
Museum of Modern and Contemporary Art

Description

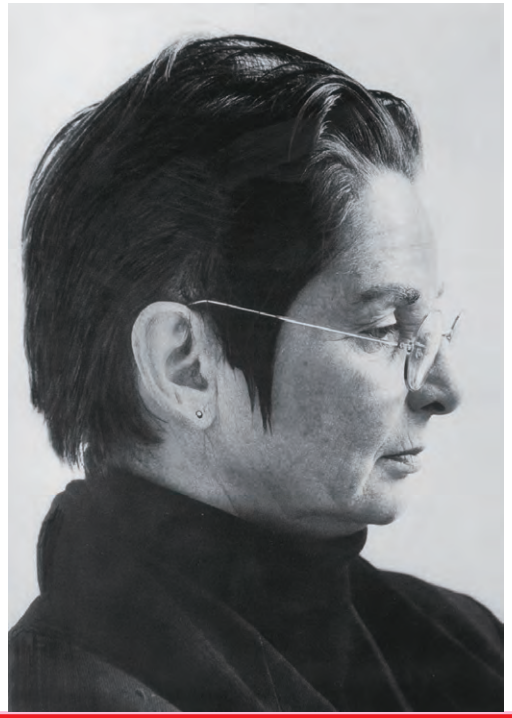
A retrospective exhibition dedicated to the neo-avant-garde artist Nan Hoover and her pioneer work in the field of new media art. Her experiments with the moving image, performance, photography and light installations are connected through the perception of space, presence and application of light, creation of shadows and beauty of pure colour. These are minimalistic works of poetic dimensions that examine the intimacy and existence of the artist herself and leave a deep impression on the visitors. This exhibition reveals a new cognitive experience of time, media and space.

日程 / 会場

2020年10月15日～ 12月20日
Museum of Modern and Contemporary Art

概　要

ニュー・メディア・アート分野における先駆的な作品を制作した、ネオ・アバンギャルドのアーティスト、ナン・フーバーに捧げる回顧展。
動く画像、パフォーマンス、写真、光のインスタレーションでの彼女の実験は、空間認識、光の存在と適用、影の創造、純粋な色彩の美しさを通じて一貫したつながりがあります。ミニマリストな作品の詩的な側面として、アーティスト自身の存在を親密に観察することで、来訪者に深い印象を残します。本展覧会は、時間、メディア、空間の新しい認知体験を与えます。



FLAGSHIP: PROGRAMME PLUS

GALA CONCERT: KARITA MATTILA (FI)

ガラ・コンサート: カリタ・マッティラ（フィンランド）

Dates / Venue

18TH SEPTEMBER 2020
Croatian National Theatre Ivan pl. Zajc

Description

The Karita Mattila Gala Concert represents an extraordinary opportunity for all opera lovers to enjoy one of the greatest opera prima donnas of recent decades.
Karita Mattila, along with the conductor Ville Matvejeff (FI), in a programme featuring the works of Richard Strauss, Richard Wagner, and Giuseppe Verdi, revives some of her favourite roles which she has performed in La Scala, the Metropolitan and the Royal Opera House during a career which has lasted more than three decades. This Finnish soprano regularly performs throughout Europe with the most significant orchestras and on the most famous stages, and she also has a rich discography of recordings. She has received numerous awards, amongst which are two Grammy Awards for best opera recording.

日程 / 会場

2020年9月18日
Croatian National Theatre Ivan pl. Zajc

概　要

カリタ・マッティラ ガラ・コンサートはオペラを愛する皆様に、ここ数十年で最も素晴らしいプリマドンナの一人による特別なコンサートを提供します。
カリタ・マッティラは指揮者のヴィッレ・マトヴェイェフ（フィンランド）と共に、リヒャルト・シュトラウス、リヒャルト・ワーグナー、ジュゼッペ・ヴェルディの作品をフィーチャーしたプログラムとして、30年以上続くキャリアの中でスカラ座やメトロポリタン座、ロイヤル・オペラハウスで演じたお気に入りの役を蘇らせます。フィンランド人のソプラノ歌手である彼女は、ヨーロッパ全土で最も重要なオーケストラとステージで定期的に公演を行い、豊富な録音データのディスコグラフィを持っています。数多くの賞を受賞しており、グラミー賞の最優秀オペラ・レコーディング賞を二度受賞しています。

© Marica Rosengard

FLAGSHIP: PROGRAMME PLUS

GALA CONCERT: ELINA GARANČA (LV)

ガラ・コンサート: エリーナ・ガランチャ（ラトビア）

Dates / Venue

2ND NOVEMBER 2020
Croatian National Theatre Ivan pl. Zajc

Description

For the first time one of today's greatest opera stars is performing in Rijeka, the Latvian mezzo-soprano Elina Garanča, who has performed on the world's greatest opera stages.
She has performed at the most important opera houses such as New York's Metropolitan Opera, London's Royal Opera Covent Garden, Vienna and Bavaria state, Paris's Opera Garnier and alike.
She has recorded over ten CDs and DVDs for the most prestigious publishing houses. The European Cultural Foundation awarded her the European Cultural Award for Music in 2006, whilst a recording of Vivaldi's opera Bajazet earnt her a nomination for a Grammy Award and the award of the MIDEM Classical Awards in 2006 for the best opera recording.

日程 / 会場

2020年11月2日
Croatian National Theatre Ivan pl. Zajc

概　要

いま、最も素晴らしいオペラ界のスターの一人で、世界中のオペラの舞台で活躍してきたラトビア人メゾソプラノ歌手のエリーナ・ガランチャが、初めてリエカで公演をします。
彼女は、ニューヨークのメトロポリタン歌劇場、ロンドンのロイヤル・オペラハウス、ウィーンやバイエルン州、ガルニエ宮（パリ・オペラ座）などの主要なオペラハウスで公演をしてきました。
また、一流の出版社から10枚以上のCDやDVDを記録されています。2006年には欧州文化財団よりヨーロッパ文化賞を受賞し、同年にヴィヴァルディの「バヤゼット」でグラミー賞にノミネート、MIDEMカンヌクラシック賞では最優秀オペラ・レコーディングを獲得しました。

FLAGSHIP: TIMES OF POWER

THE PERMANENT EXHIBITION OF THE GALEB SHIP

常設展：ガレブ船展

Dates / Venue

PERMANENT FROM DECEMBER 2020
Galeb ship (Molo longo)

Description

The former military training ship, which gained worldview fame as the floating residence of the Yugoslav President Josip Broz Tito during his state trips, is undergoing a thorough reconstruction and becoming the first Croatian ship-museum.
The museum set-up offers visitors various features: from a tour of the residential areas in which Tito hosted numerous world statesmen, to a viewing of the wheelhouse, the ship's cabins and the engine room which houses the original Fiat ship's engines from 1938.
The basic themes of the permanent exhibition are portrayed by original items, photographs and multimedia content. One of them is the story about the creation of the Non-Aligned Movement and the importance of the idea that Galeb carried on its "voyages of peace".

日程 / 会場

2020年12月より常設
ガレブ船（モロ・ロンゴ）

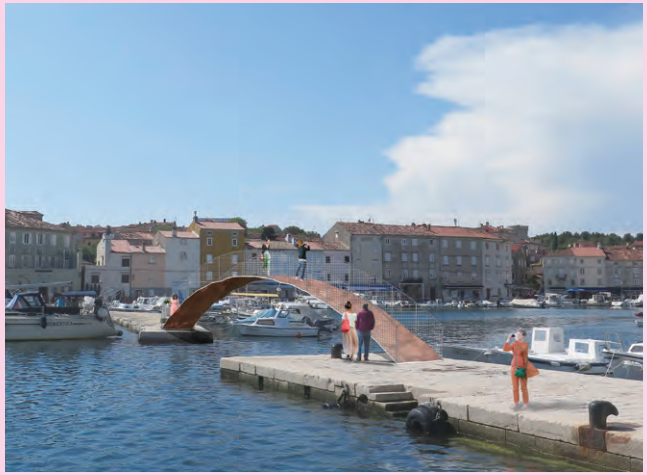
概　要

ユーゴスラビア社会主義連邦共和国大統領ヨシップ・ブロズ・チトーの国内旅行時の水上住居として世界的な知名度を得た元軍事訓練船は、クロアチア初の博物館船として再建されます。
博物館では、チトーが各国の政治家を迎えた居住エリア、操舵室、船のキャビン、1938年のフィアット船のオリジナルエンジンを備えるエンジン室まで様々な特徴を見ることができます。
常設展の基本的なテーマは、オリジナルのアイテム、写真、マルチメディア・コンテンツで表現されます。そのうちの一つは、非同盟運動の創始とガレブ船が持ち続けた「voyages of peace（平和への航海）」という重要な理念です。

（As of: 29　Jan. 2020 / 2020年1月29日現在）

Revitalisation of the old Cres core (Pedestrian bridge)

近藤哲雄　ツレス島歩道橋プロジェクト



Date / Venue

1 Jan. ~ 1 Dec. 2020
Cres harbour (Cres, Croatia)

日程 / 会場

2020年1月1日 ～
12月1日
ツレス港
（クロアチア、ツレス島）

Work Songs for Many

音楽プロジェクトWork Songs for Many

Date / Venue

10 May~30 June 2020
Korzo - public space,
Exportdrvo - old factory,
HKD - theater (Rijeka,
Croatia)

日程 / 会場

2020年5月10日～
6月30日
Korzo（公共空間）、
Exportdrvo（古工場）、
HKD（劇場）
（クロアチア、リエカ）

Bunraku puppet – From Japan to Europe

文楽人形 – 日本からヨーロッパへ

Date / Venue

1 Oct.~30 Nov. 2020
Rijeka City Puppet Theatre,
Croatian Cultural Centre
(Rijeka, Croatia)

日程 / 会場

2020年10月1日～
11月30日
リエカ市人形劇場、
クロアチア文化センター
（クロアチア、リエカ）

Wind Celebration: Festival of Wind and Kites

Wind Celebration：風と凧のフェスティバル

Date / Venue

16~19 July 2020
Unije – coastline
(Unije, Croatia)

日程 / 会場

2020年7月16日～19日
ウニエの海岸地域
（クロアチア、ウニエ）

Buna Bunar - platform where we learn the language of the forest

Buna Bunar -森の言葉を学ぶ場所

Date / Venue

1 Jan. ~31 Dec. 2020
Gornji Kuti (Croatia)

日程 / 会場

2020年１月1日～
12月31日
ゴルニィ・クティ
（クロアチア）

Lungomare: site specific art installation

サイトスペシフィック・インスタレーション Lungomare

© 蓑田理香

Date / Venue

1 Jan.~31 Dec. 2020
Lopar, Island of Rab

日程 / 会場

2020年1月1日～
12月31日
ラブ島ロパール
（クロアチア）

teamLab Exhibition

teamLab 展覧会

Date / Venue

1 Jan.~31 Dec. 2020
Museum of Modern and Contemporary Art Rijeka, Astronomical Centre Rijeka, Coastline (Rijeka, Croatia)

日程 / 会場

2020年1月1日～
12月31日
リエカ近現代美術館、
リエカ天文学センター、
海岸地域
（クロアチア、リエカ）

Concert by Yasuko Ohtani

大谷康子コンサート

Date / Venue

4 Oct. 2020
Marble Hall of the Maritime and History Museum of the Croatian Coast (Rijeka, Croatia)

日程 / 会場

2020年10月4日
クロアチア海洋歴史博物館マーブルホール
（クロアチア、リエカ）

(As of: 29 Jan. 2020 / 2020年1月29日現在)

European Capital of Culture Timişoara 2021 (Romania)
欧州文化首都ティミショアラ2021（ルーマニア）

CONTACT

contact@timisoara2021.ro

timisoara2021.ro / https://www.timisoara2021.ro/ro/despre/echipa/

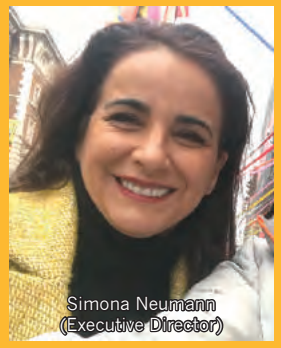
“Shine Your Light! Light Up Your City!”

Timisoara is the city where the 1989 Revolution against the communist regime first broke out. This is the first city in continental Europe to have electric streetlight in 1884 and, in 1899, one of the first electric tramways. The city is on the water canal Bega that links Romania to Serbia, built in 1854. Prepare yourself, when you arrive here, at the 2021 European Capital of Culture, to make a unique journey: through time, through the city and through Banat, the nowadays Romanian-Serbian-Hungarian region, bordered by the Mures, Tisa and Danube rivers. The province was split after World War I and it’s still a multicultural region, full of incredible stories.
Timisoara 2021 cultural program is about setting civic energy in motion. Drawing on the powerful metaphor of light, Timisoara 2021 wants to spread its values for an open-minded and visionary attitude, imagining a challenging journey, from loneliness to togetherness, from light through darkness and back again, across three Territories hiding keys for Europe’s current struggles: People, Places, and Connections. This is why Timisoara 2021 is inviting all with the words: Shine Your Light! Light Up Your City!

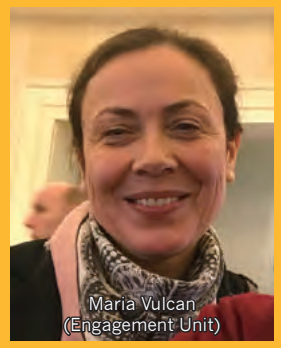
ティミショアラは、1989年に起きた共産党政権に対するルーマニア革命発端の舞台となった都市です。ここは、1884年に欧州大陸で初の電気による街路灯が導入され、1899年には最初の路面電車のひとつが開設された街でもあります。都市は、1854年に建設されたルーマニアとセルビアを結ぶ運河、ベガ川岸に立地しています。
ここ2021年欧州文化首都に来られる際には、歴史や、ティミショアラ市内、さらにムレシュ川、ティサ川、ドナウ川に囲まれた現在ルーマニア領、セルビア領、ハンガリー領で成るバナト地方を巡る、独特な旅に向けた心の準備を整えてください。この地域は第一次世界大戦後に分割されましたが、今もなお多様な文化が息づいており、素晴らしい物語に満ち溢れているからです。
ティミショアラ2021の文化プログラムは、市民のエネルギーを発動することを趣旨としています。光が表す力強い比喩を活かし、ティミショアラ2021は、孤独感から一体感へ、光から暗闇を抜けて再び光へ、人々、場所、つながりという現在欧州が経験している難局解決の鍵が隠された3つの領土への険しい道のりに想像を馳せる、自由闊達で先見的な姿勢を持つことの価値観を広めていくことを望んでいます。こうした背景をもとに、ティミショアラ2021は、「Shine Your Light! Light Up Your City!」を合言葉に、皆様のお越しをお待ちしています。

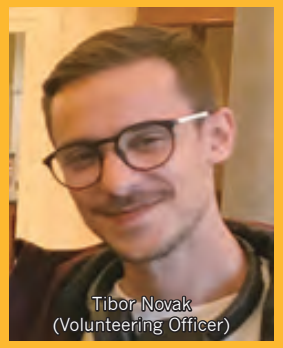
Centre: Nicolae Robu Mayor of Timisoara,
Left: Dan Diaconu Deputy Mayor of Timisoara

Horațiu Rada
(Chairman of the Board)


Simona Neumann
(Executive Director)

Cosmin Pleșa
(Operation Manager)

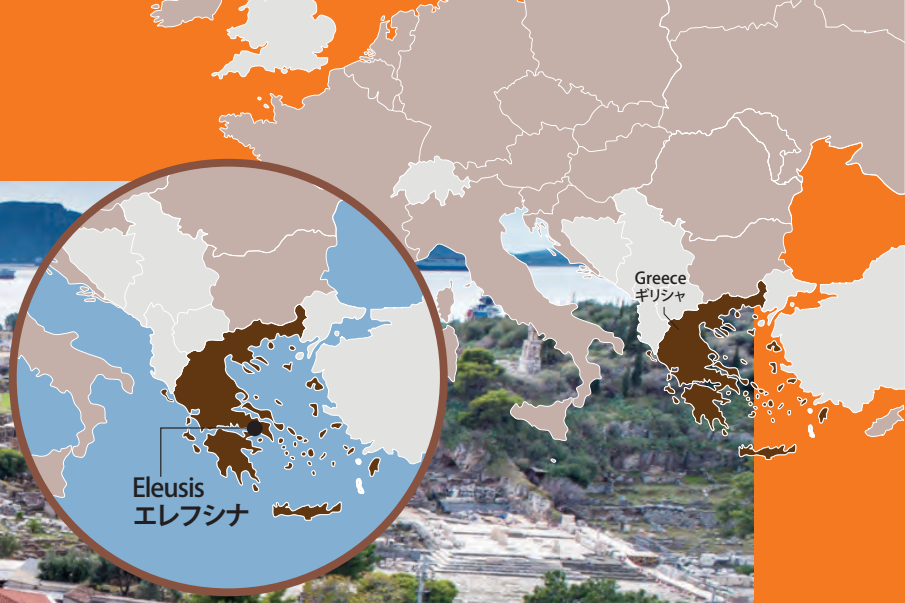

Maria Vulcan
(Engagement Unit)


Tibor Novak
(Volunteering Officer)

Left: Daniel Kozak (Communication Manager)
Right: Dan Bugariu (MultipleXity)

Team Timisoara 2021

European Capital of Culture Eleusis 2021 (Greece)
欧州文化首都エレフシナ2021（ギリシャ）



"EUphoria"

Eleusis is one of the most important sacred centers of the ancient world, the city of Mysteries, the production machine of Greece, a city of migrants, workers and workers' claims, synonymous with both environmental pollution and the ecological movement. A miniature of Europe and also the European Capital of Culture 2021.

The vision of our artistic program attempts to answer the question: What would a city be like if art and culture were at the basis of social and economic development, quality of life and environmental protection?
Today, both Eleusis and Europe try to redefine the content of concepts such as development, social cohesion and, ultimately, prosperity. The role of art and culture in this process is crucial, because this is the exact function of the artist: to give shape and form to the imaginary, to transform the potential, to work beyond the obvious. Art opens new avenues and offers new perspectives for the future.
Our basic mission is to make Eleusis part of the modern European map of culture and to ensure it grows into a vibrant cultural center. At the same time, our mission is to present an artistic program that addresses issues and challenges shared by all peoples living in Europe today.

エレフシナは、最も重要な古代世界の中心的聖地のひとつで、秘儀の街、ギリシャ随一の製造工業地帯、移民、労働者そして労働者たちによる主張の街、環境汚染とエコロジー運動の両方で代名詞的存在となった都市という顔を併せ持ちます。欧州の縮図といえるとともに、2021年の欧州文化首都に指定されています。

私達の芸術プログラムの構想は、このような問いに答える試みに取り組みます。芸術や文化が、社会的経済的発展や生活の質、そして環境保全の根本を成しているならば、都市はどのようになり得るのか？
今日、エレフシナと欧州では同様に、発展、社会的結束力、さらに究極としての繁栄といった概念の内容の再定義を試みています。このプロセスにおいて、芸術や文化の役割は極めて重要といえます。なぜならば、想像に形状を与え、潜在力に変容をもたらし、常識の枠を超えて取り組む、これこそまさしくアーティストの役目であるからです。芸術は、未来に向けて新たな道を開き、斬新な視点を示してくれるのです。
エレフシナが現代の欧州文化地図の一部として位置づけられ、活気に満ちた文化的中心地としての都市の成長を確かなものとすることが私達の基本的任務です。それと同時に私達は、現在欧州で暮らす全ての人々とのあいだで共有される問題および挑戦に取り組む芸術プログラムをお届けすることを自らの使命として掲げています。

©John Stathis

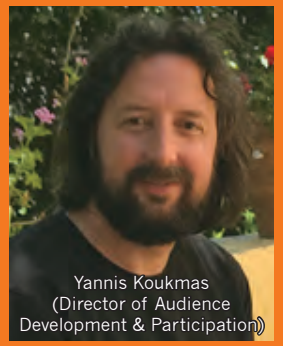
Despina Geroulanou (CEO)

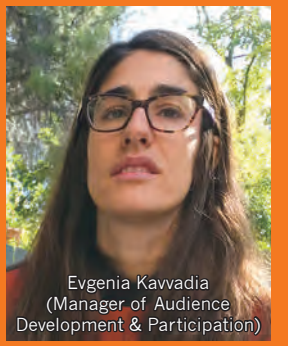
Ioannis Erifillidis (Vice-President of the Board of Directors)

Georgia Voudouri (Director of Creative Industries)

Angeliki Lampiri (Director of Cultural Strategy)

©John Stathis


Yannis Koukmas (Director of Audience Development & Participation)


Evgenia Kavvadia (Manager of Audience Development & Participation)

Christos Christopoulos (Production Manager, Contemporary Art)

NOVI SAD 2021 EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE

European Capital of Culture Novi Sad 2021 (Serbia)
欧州文化首都ノヴィ・サド2021（セルビア）

CONTACT
Mr. Vladimir Radmanović
(International Relations, 'Novi Sad 2021' Foundation)
international@ns2021.rs

"4 New Bridges" – Bridge of Love, Freedom, Rainbow, and Hope

Novi Sad is Serbia's cultural melting pot and a destination that offers unique experience being a multicultural and multiethnic city with rich cultural heritage.
Novi Sad is a proud owner of the European Capital of Culture title for 2021.
Changes in the cultural ecosystem of Novi Sad are already visible. By using the ECoC title as a trigger to put the programme narrative '4 New Bridges' into practice, the project leaves to the future Novi Sad solid legacies that will improve cultural image of the city: new programmes, new processes, engaged people and lastly new places for culture.

Four programme arches, out of eight that are planned, have been launched through the ECoC project including more than 500 events so far. In 2018 and 2019, Novi Sad also got new places for culture. The old factory for silk dyeing was restored and repurposed into the 'Svilara' Cultural Station, while the space of former shooting ranges became the 'Egység' Cultural Station. With the goal to decentralise cultural content, as well as to include local communities, three additional Cultural Stations are planned. Another great destination is currently under construction – Creative District, a space that will host cultural and creative industries.

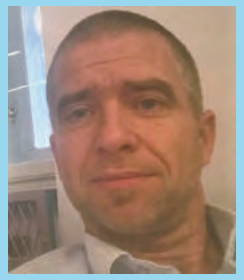
ノヴィ・サドはセルビアの文化的るつぼであり、多文化・多民族都市として豊かな文化遺産とユニークな体験を提供する観光地です。
ノヴィ・サドは2021年の欧州文化首都のタイトルを獲得しました。
ノヴィ・サドの文化活動への取り組みの変化はすでに現れています。欧州文化首都のタイトルをきっかけに『4 New Bridges』をテーマとしたプログラムを実施し、新しいプログラム、新しいプロセス、人々の積極的な参加、文化のための新しい場所などを通して街の文化的イメージを改善することで、将来のノヴィ・サドに確かな遺産をのこすことを目指しています。
欧州文化首都プログラムでは、500以上のイベントを含み予定されている8つのプログラムアーチのうち、4つがすでに開始されています。2018年と2019年にノヴィ・サドは新しい文化のための場所を獲得しました。かつてのシルク染めの工場は修復され「Svilara カルチャー・ステーション」として再生し、かつての射的場は「Egységカルチャー・ステーション」となりました。カルチャー・コンテンツを分散させ、地域コミュニティを巻き込むことを目標に、さらに3つのカルチャー・ステーションの設立が計画されています。また、他にも人々に訪れてほしい場所として、文化産業やクリエイティブ産業をホストするためのスペースをクリエイティブ・ディストリクトという地域に建設中です。

Nemanja Milenkovic
(CEO)

Tijana Palkovljevic Bugarski
(Chairperson of the Steering Committee)

Dusan Kalicanin
(Programme Director)

Vuk Radulovic
(Manager of the Sector for International Cooperation)


Dula Ribar
(Coordinator of the Team for EU Funds)

Lazar Jovanov
(Head of the Program Sector)

Dusan Vukovic
(Manager of Production Sector)

Vladimir Radmanovic
(Department of Programme Support, Coordinator of Mobility Programmes)

European Capital of Culture Kaunas 2022 (Lithuania)
欧州文化首都カウナス2022（リトアニア）

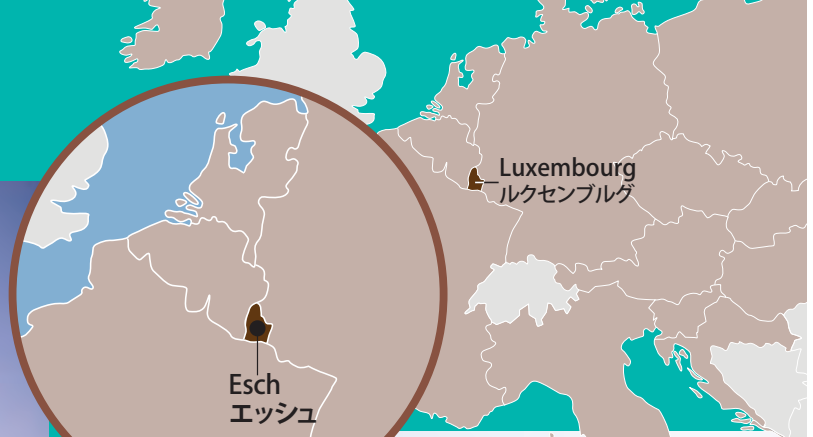
CONTACT
Mr. Dalius Drevinskas
dalius@kaunas2022.eu

“Contemporary Capital” - Confusion, Confluence and Consciousness.

In 2022, Kaunas and Kaunas District will become the European Capital of Culture – culture of the whole continent will be represented there. This title Kaunas was awarded in 2017.
The title of the European Capital of Culture 2022 was pursued and intended, and comes with high expectations. It is an invitation to create our future city of happy people, strong and abundant communities and cultural life together. Also it is an invitation to discover and reveal the uniqueness of the place, to strengthen the connection with other European cultures and to discover them in Kaunas.
For Kaunas the journey towards the title is as important as the title itself. This journey already started and is leading all of us towards the grand celebration in 2022. It is a journey from the temporary capital to the contemporary one. Towards a confident, creative and open European city. A place in which history is alive and future is being created actively. It is a journey of all Kaunasians irrespective of their age, occupation, origin, or held beliefs.

カウナスおよびカウナス地区は2022年に欧州文化首都として、ヨーロッパ大陸全土の文化を紹介します。2017年に欧州文化首都に選出され、タイトルを獲得しました。
欧州文化首都2022のタイトルは追い求められたものであり、高い期待を寄せられています。それは、人々の幸せと強く豊かなコミュニティ形成、そして文化的な生活を共に送ることのできる未来を創造するチャンスです。また、地域のユニークな特徴の発見や気づきを与え、他のヨーロッパ文化との繋がりをカウナスに見出し、強化する機会を与えます。
カウナスにとって、欧州文化首都開催までの道のりは、称号を得たことと同等に重要なことです。2022年の盛大なお祝いに向けて、私たちは導かれ、歩みを進めています。これは、テンポラリー（一時的）な首都をコンテンポラリー（現代的）な首都にするための旅路です。歴史が息づき、未来が活発に創造されている場所であり、クリエイティブでオープンな自信に満ちたヨーロッパの都市を目指す、年齢、職業、家柄や宗教に関わらない、全てのカウナスの人々の旅です。

European Capital of Culture Esch 2022 (Luxembourg)
欧州文化首都エッシュ 2022（ルクセンブルグ）



CONTACT
Mr. Ronnie Gerber
(Head of Communication, Marketing and Public Relations)
ronnie.gerber@esch2022.lu

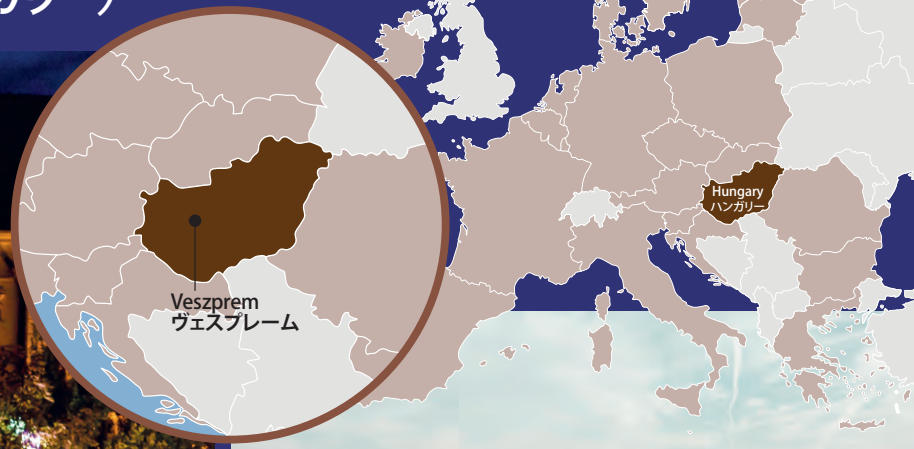
“Remix Culture”

As of 2022, the city of Esch-sur-Alzette, together with the whole southern region of Luxembourg and the bordering French CCPHVA (Communauté de Communes Pays Haut Val d’Alzette) will host the European Capital of Culture.
Like a phoenix from the ashes, this former industrial region is reinventing itself to develop into an area full of cultural, economic and educational opportunities.
Under the leitmotiv Remix Culture, divided into 4 topics (Art, Europe, Nature, Yourself), Esch2022 aims to highlight the richness and diversity of European cultures while making them accessible to everyone.
Besides promoting this outstanding event, Esch2022 also focuses on creating synergies, ensuring a substainable development of the territory and, most importantly, to stimulate an active participation by the public.
Esch2022 shares this title with Kaunas (kaunas2022.eu), second city in Lithuania.
Come, enjoy and celebrate with us!

2022年にエッシュ＝シュル＝アルゼットはルクセンブルグの南部全域と、フランスとの国境に接するCCPHVA (Communauté de Communes Pays Haut Val d’Alzette)と共に欧州文化首都を開催します。
この旧工業地帯は、文化、経済、教育の機会に富んだ地域へと発展するために再開発され、不死鳥のようによみがえります。
「芸術」「ヨーロッパ」「自然」「自分自身」という4つのトピックに分類される『Remix Culture』というテーマのもと、エッシュ 2022はヨーロッパの文化の豊かさと多様性を強調すると共に、すべての人が親しみをもって参加できることを目指します。
エッシュ 2022は素晴らしいイベントを促進するだけでなく、シナジー効果の創出、地域の継続的な発展の保証、市民の積極的な参加促進に焦点を当てています。
エッシュ 2022はリトアニアの2番目の都市であるカウナス（Kaunas2022.eu）と欧州文化首都のタイトルを分かち合います。
是非、お楽しみください！

Veszprém-Balaton 2023
European Capital of Culture

European Capital of Culture Veszprém-Balaton 2023 (Hungary)
欧州文化首都ヴェスプレーム・バラトン2023（ハンガリー）



CONTACT
info@veszprembalaton2023.hu

“BEYOND”

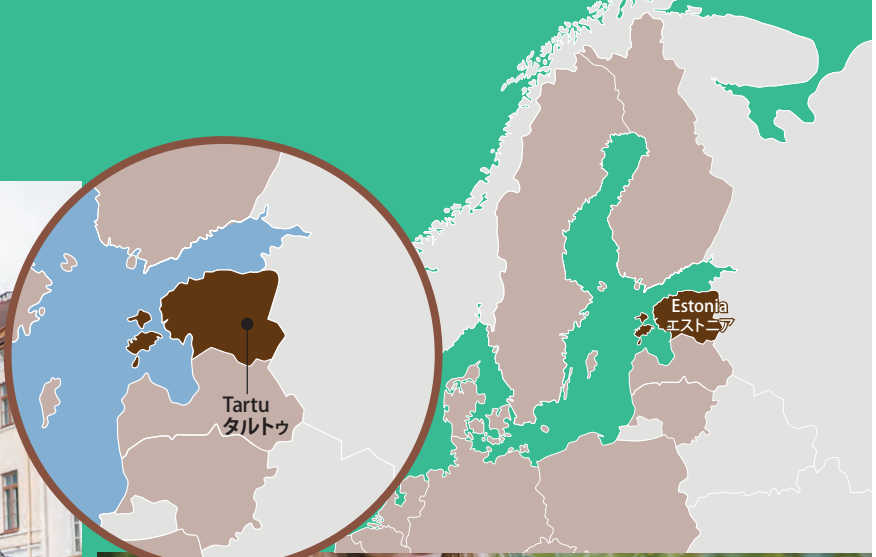
Veszprém is full of awesome music and dance, and we are willing to support the ongoing and new projects by all means. We will have a chance to do so, because the Veszprém Balaton ECoC program is the festival which can make this city and region an important cultural venue and tourist destination in the long run. Therefore the aim of the ECOC project is to increase the number of culture consumers and improve the creative industry that serves culture by increasing human capacity, developing infrastructure, and organizing exemplary events.

ヴェスプレームは最高の音楽とダンスに溢れ、進行中のプロジェクトや新しいプロジェクトに対して前向きにサポートしていきます。ヴェスプレーム・バラトン欧州文化首都プログラムはフェスティバルとして、この都市と地域を長期的に重要なカルチャー・イベントの開催地であり観光客の目的地とするチャンスを与えてくれます。 したがって、欧州文化首都プロジェクトの目標は、積極的に文化芸術を楽しむ人々の数を増やすことと、人材の育成・確保、インフラ開発、模範的なイベントの企画により、文化に貢献するクリエイティブ産業を改善し発展させることです。

TARTU 2024 European Capital of Culture Tartu 2024 (Estonia)
欧州文化首都タルトゥ2024（エストニア）

CONTACT
Mr. Kalle Paas
(Tartu 2024 Foundation Communication & PR Manager)
kalle.paas@tartu2024.ee

© Kiur Kaasik



© Kiur Kaasik

© Kristjan Teedema

“Arts of Survival”

From the edge of Europe, Tartu 2024 is sharing the “Arts of survival” for the 21st century

Tartu is the oldest town in the Baltics, known for its groundbreaking University, strong-rooted cultural traditions and use of smart city solutions. Southern Estonia, situated on the border of the European Union, is a hub of untouched nature, home to sleepy villages, adorable towns and traditional communities, such as Setos and Old Believers.

The concept of Tartu 2024, “Arts of Survival”, and its projects address burning topics in Estonia and Europe. Be it the effect of human activity on the climate crisis, social inequality, mental health problems or the sustainability of small towns and rural areas – our European Capital of Culture programme aims to create possibilities for positive changes on both the community level and regionally, and show the way for Europe.

The artistic programme of Tartu 2024 consists of over 30 big and original projects that will be brought to life in Tartu and Southern Estonia. All of the projects are international, transversal and transgenerational, and fall under three programme lines which are called “Tartu With Earth: Ecology Before Economy”, “Tartu With Humanity: Forward to the Roots”, “Tartu With Earth: Greater Smaller Cities”.

タルトゥはバルト三国で最も古い街で、革新的な大学、深く根差した伝統文化、スマートシティ・ソリューションの活用で知られています。欧州連合の境界に位置する南エストニアは手つかずの自然の中心にあり、人里離れた町、可愛らしい町、Setos（セトゥ）やOld Believersといった伝統的なコミュニティがあります。

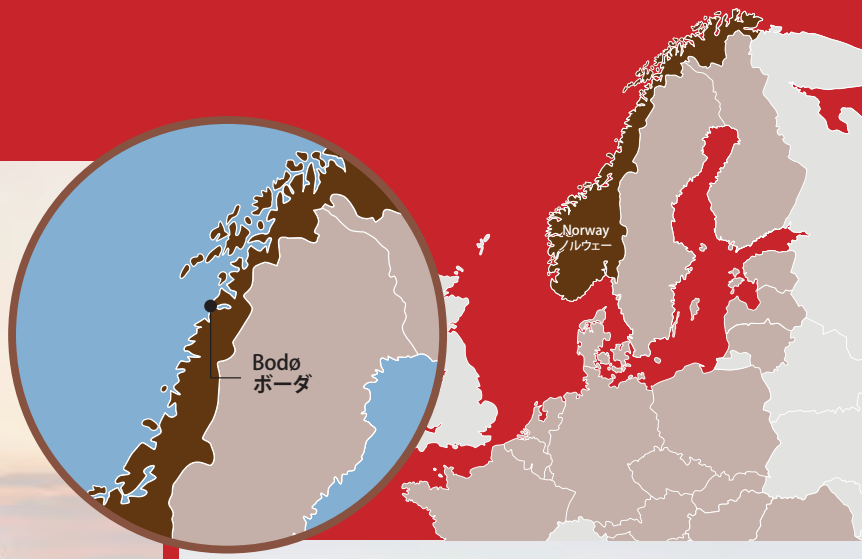
タルトゥ2024は『Arts of Survival』をコンセプトに、各プロジェクトでエストニアおよびヨーロッパで話題になっているトピックを扱います。欧州文化首都プログラムでは、人類の活動が影響した気候危機、社会的不平等、メンタルヘルス問題、小さな町や農村地域の持続可能性などについて地域コミュニティレベルでのポジティブな変化の可能性を創出し、ヨーロッパへの道筋を示すことを目標とします。

タルトゥ2024の芸術プログラムでは、タルトゥおよび南エストニアにて、30以上の大規模なオリジナルプロジェクトに命を吹き込みます。全てのプロジェクトは“Tartu With Earth: Ecology Before Economy”、“Tartu With Humanity: Forward to the Roots”、“Tartu With Earth: Greater Smaller Cities”の３つの主軸のもと、インターナショナルで横断的、且つ世代を超えたものとなる予定です。

European Capital of Culture Bodø 2024 (Norway)
欧州文化首都ボーダ2024（ノルウェー）

CONTACT
Mr. Henrik Sand Dagfinrud
henrik@bodo2024.no

© Dan Mariner



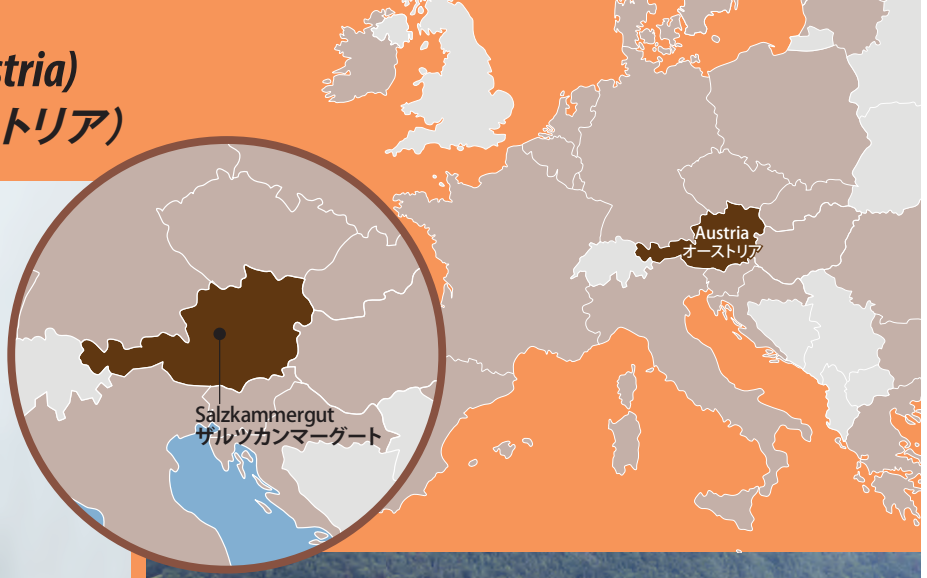
"ARCTICulation"

Bodø in the North of Norway is the first European Capital of Culture above the Arctic Circle. In 2024 Bodø and the region of Nordland will reconnect with Europe and the world beyond.
The regional capital of Bodø is home of 50.000 people, living urban Arctic lives on the outskirts of Europe, but in the very centre of the resourceful and contrasting North.
ARCTICulation is the title of Bodø's bid. «It's time to articulate the pulse of the Arctic».
The word ARCTICulation contains many aspects that are important to us; Arctic and Articulation, of course. But also Communication. Art. Cultivation. Community. And even Artig, a North Norwegian word for fun.
Our programme will celebrate and reflect the qualities of the Arctic. Its unique relationship with land and sea and nature. Its unknown and exciting history. Its invention, resilience and imagination.
We want to share with Europe some of our Arctic values, by delivering a challenging and innovative cultural programme. Bodø is ready to transition from Arctic to ARCTICulation. From cold to cool.
The doors of our region, and our hearts, are wide open.

ノルウェー北部にあるボーダは北極圏の上では初めての欧州文化首都です。2024年、ボーダとヌールラン県はヨーロッパ、そして世界と再びつながります。
県都であるボーダでは5万人がヨーロッパ郊外にある北極圏の都市生活をしていますが、資源が豊かで多彩な魅力にあふれた北部の中心地です。
ボーダが欧州文化首都のタイトルを獲得したテーマは『ARCTICulation－北極圏の鼓動をはっきりさせる時がきた』です。「ARCTICulation」という言葉には、Arctic（北極圏）とArticulation（明瞭度）はもちろん、コミュニケーション、アート、栽培、コミュニティ、そしてArtig（北ノルウェー語で「楽しい」という意味）など、我々にとって重要な多くの要素が含まれています。
私たちのプログラムは、陸と海と自然とのユニークな関係性や、知られざるエキサイティングな歴史、発明と回復力、そして想像力といった北極地方の特色を反映し紹介します。チャレンジングで革新的な文化プログラムを提供することで、北極圏の価値の一部をヨーロッパと共有したいと考えています。寒い（Cold）からカッコイイ（Cool）へ。ボーダは北極圏（Arctic）から「ARCTICulation」に変遷します。
我々の地域も心も、皆様を迎え入れるために大きく開かれています。

European Capital of Culture Salzkammergut 2024 (Austria)
欧州文化首都ザルツカンマーグート2024（オーストリア）

© Anette Friedel



© Gerhard Mair

© Daniel Leither

“SALT.WATER”

The city of Bad Ischl, together with around 20 municipalities, won the Austrian ECoC title for 2024. The Salzkammergut 2024 region, with approximately 100.000 inhabitants, spans an alpine area in the center of Austria and enjoys historical significance. Salt has been mined in the Salzkammergut for 7.000 years, the name literally means “salt chamber estate”. The Habsburgian imperial family chose Bad Ischl as their summer residence, triggering the popular “Sommerfrische tourism” for the region in the early 20th century. And yet, the Salzkammergut, which is beautifully marked by numerous lakes and mountains, is a region of contrasts. This is reflected in the four ECoC program lines: Power of Tradition and Strength of Counterculture, Impact of Hypertourism and Flow to Retreat. The four program names inherently are the result of SALT.WATER, which created the history of the region. SALT.WATER (brine) brought people to the region seeking to be cured. SALT.WATER also created a strong workers’ movement within the salt industry. SALT.WATER has connected the region to the inside, most importantly to Europe. With the European Capital of Culture 2024, Culture will be the New Salt for the region.

バート・イシュルは約20の自治体と共に2024年のオーストリア欧州文化首都のタイトルを獲得しました。ザルツカンマーグート2024地区は人口約10万人で、オーストリア中心部のアルプスが広がる地域にあり、歴史的意義を持っています。ザルツカンマーグートでは7千年にわたり塩の採掘がされており、名前は「塩の御料地」に由来します。ハプスブルク家がバート・イシュルを夏の別荘地として選んだことにより、この地域は20世紀初頭に有名な避暑地（Sommerfrische tourism）となりました。ザルツカンマーグートは数多くの美しい湖や山々を特徴とする対照的な地域です。これは「伝統のパワー」「カウンター・カルチャーの強さ」「ハイパー・ツーリズムの影響」「逃避への流れ」という欧州文化首都の4つのプログラムのテーマにも反映されています。4つのプログラムの名称は本質的な地域の歴史を創った「塩」と「水」、つまり『SALT.WATER』に由来します。SALT.WATERは治癒を求める人々を集めました。また、SALT.WATERは塩産業にて強い労働運動をもたらし、地域内部やヨーロッパとの繋がりをつくりました。欧州文化首都2024では文化が新しい「塩」となります。

第27回EU・ジャパンフェスト（2019年1月～ 2020年3月）の活動に対し、ご支援をいただきました企業の皆様へ心より感謝申し上げます。

EU-Japan Fest Japan Committee enjoyed the support of the following companies for the 27th EU-Japan Fest (Jan.2019 – Mar.2020)

（順不同／ no special order　2020年3月現在／ as of Mar. 2020）

■ 委員会メンバー／ Committee Members

住友化学　三井住友銀行　三井物産株式会社　NOMURA　TOYOTA　三菱重工

三菱商事　HITACHI Inspire the Next　TORAY Innovation by Chemistry　三井不動産　ANA　JXTGホールディングス

kikkoman　NEC　DNP 大日本印刷　TOPPAN　DAIKIN　YAZAKI

AISIN　DENSO Crafting the Core　豊田自動織機　鹿島

■ 協賛企業／ Supporters

Panasonic　大林組　中外製薬　Asahi　Nikon　JR東日本　AsahiKASEI　三越伊勢丹ホールディングス

第一生命ホールディングス　住友生命　astellas　SUNTORY　SHOWA DENKO　MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

大日本住友製薬
Canon
東京海上日動
大和証券グループ本社
Daiwa Securities Group Inc.
FUJIFILM
住友金属鉱山
MS&AD 三井住友海上
大成建設
azbil
エネルギー・フロンティア TOKYO GAS
豊田通商
MUFG 三菱UFJ銀行
住友ゴム
田岡化学工業株式会社
NSG GROUP
三井住友トラスト・ホールディングス
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS
三井住友建設
IK 稲畑産業株式会社
SMBC日興証券
木と生きる幸福
住友林業
SHIMADZU
Excellence in Science
セブン&アイ HLDGS.
住友電気工業株式会社
MIZUHO
Eat Well, Live Well.
AJINOMOTO
SEKISUI
KDDI
NIPPON STEEL
住友重機械工業株式会社
100年の技術と信頼を明日へ
KOEI
SINCE 1917
UBE
宇部興産株式会社
住友ベークライト
ALSOK
住友精化
NTT Group
住友倉庫
NISSAY 日本生命
戸田建設
MS&AD あいおいニッセイ同和損保
ITOCHU
MOL 商船三井
三井化学
住友商事
Enriching lives and the world
清水建設
KOMATSU
住友大阪セメント
Marubeni 丸紅株式会社
—信用と創造—
住友不動産
HAKUICHI
NRI 野村総合研究所
IHI
Realize your dreams
JAL
JAPAN AIRLINES
三菱ケミカルホールディングス
領域をこえ 未来へ
OJI

The 27 th EU-Japan Fest Official Report

April 2020

Published by
EU-Japan Fest Japan Committee
3F-2-6-10 Kojimachi Chiyoda-ku Tokyo 102-0083
Tel. +81(0)3-3288-5516 Fax. +81(0)3-3288-1775
E-mail: eu-japan@nifty.com
URL: www.eu-japanfest.org
Facebook: www.facebook.com/eujapan

Design
Kikanshi Co., Ltd
Tamano Art & Co.Inc.

Thanks
Mile Post Consultants, Inc

EU-Japan Fest Japan Committee Secretariat
Secretary General : Shuji Kogi
Staff : Yuko Hasegawa
Saori Hakoda
Minami Kifune
Haruka Koike
Translation : Tod McAvoy
Minako Jackson
Kyoko Nakano
Mari Tsugawa
Yoshiko Swinny

第 27 回 EU・ジャパンフェスト公式報告書

2020年4月　発行

発行
EU・ジャパンフェスト日本委員会
〒102-0083　東京都千代田区麹町2-6-10-3F
Tel. 03-3288-5516　Fax. 03-3288-1775
E-mail: eu-japan@nifty.com
URL: www.eu-japanfest.org
Facebook: www.facebook.com/eujapan

デザイン
株式会社きかんし
有限会社タマノアート

制作協力
株式会社マイルポスト

EU・ジャパンフェスト日本委員会事務局
事務局長：古木　修治
スタッフ：長谷川祐子
箱田さおり
貴舩　美波
小池　陽香
翻訳：トッド・マカボイ
ジャクソン 美奈子
中埜　響子
津川　万里
スウィニー 淑子

EU
JAPAN
Fest