EU-Japan Fest

EU-Japan Fest Official Report

Jan.2021-Mar.2024
第29回EU・ジャパンフェスト公式報告書

Jan.2020-Mar.2023
第28回EU・ジャパンフェスト公式報告書

Official Report

The 29th EU-Japan Fest Official Report

第29回EU・ジャパンフェスト公式報告書

Contents

About EU-Japan Fest

8 Message from the Chairman

9 EU-Japan Fest Japan Committee

10 Objectives & Policies

11 Members List

13 In memoriam: Mr. Toshiki Kaifu (Honorary Chairman)

14 Successive Chairmen of Operating Committee

16 European Capital of Culture

17 European Capital of Culture & EU-Japan Fest

19 EU-Japan Fest General Committee Meeting 2022

23 Report from Secretariat

39 The 29th Support Projects (2021-2023)

40 European Capital of Culture Novi Sad 2021-2022 (Serbia)

44 Ballet “Madame Butterfly”

49 NEO Festival

54 Japan-related projects for the year 2022 in Novi Sad 2021-2022 (Serbia)

58 European Capital of Culture Timişoara 2021-2023 (Romania)

59 SABOTAGE Festival 2021

63 Japan-related projects for the year 2022 in Timişoara 2021-2023 (Romania)

64 European Capital of Culture Eleusis 2021-2023 (Greece)

65 Japan-related projects for the year 2022 in Eleusis 2021-2023 (Greece)

67 NEXT 7 HOURS – the digitalization of the exhibition “+7 HOURS”

71 The Japanese Art of Kimono - Elegance, History and Sense of Eternity

75 VR Dance Performance “WHIST” at TEMPORA CONTEMPORA #2

79 Exhibition: Goddesses and Warriors in Prehistory: 100 Years to Marija Gimbutas

82 Sibiu International Theatre Festival-Japan Season

88 Theater Performance “Kukoku no Kyouon”

92 7th BODY.RADICAL International Performing Arts Biennial

96 MINAMISANRIKU = HAGUE SPECIAL ART EXPERIMENT ZONE (SAEZ)

100 Mirrored Journey

104 Drawing Workshop: Talent Blossom

108 LUNA Leeuwarden Urban Night Adventure, project of Katsuki Nogami

112 Relax Ikebana

116 Volunteer Bridge Project/European Capital of Culture Volunteer Coordinators Network 2021

121 Session House Planning Office

124 Puppet Theatre PUK

126 Best of Czech puppetry, A-hoj! Shinjuku, Oshima, Okayama

127 Tendoryu Aikido Dojo - Seiunkan Novi Sad activities in 2021

128 Art performance Project La Voix des Poètes

130 NPO wakayama arts and culture support society

133 The Japanese program within the 19th Media Art Biennale WRO 2021 REVERSO

136 Polish-Japanese Friendship Foundation NAMI

139 **The 28th Support Projects (2020-2022)**

140 'Black Milk: Family Portrait' exhibition for Republic of Conscience – a continuation of Galway 2020 'Aistriú' project collaboration

144 Japanese Film Festival 2021

148 Polish-Japanese Photographers Residency: Residency of Ms Keiko Nomura

152 inner landscapes, tokyo

156 The film "+7 HOURS" at La Jolla International Fashion Film Festival

159 Anime & Gaming Festival 2021

164 Kiri-e Art - a Bridge between Japan and Bulgaria

168 InlanDimensions International Arts Festival 2021

172 subnetAIR Katsuki Nogami "Skin Records"

176 Photo Exhibition: European Eyes on Japan / Japan Today vol. 21

178 Dark Poem. Hijikata and His Double

182 Creative Lithuania: Art for People

185 San-in Boys and Girls Chorus Little Phoenix Regular Concert

190 Portfolio Website "Meet Up ECoC!"

193 **Artist Support Project #TuneUpforECoC**

194 About the project

198 Roma Hashimoto

201 Yasutake Shimaji

204 Ryu Suzuki

207 Zan Yamashita

209 orangcosong

212 Jun Tsutsui

215 Satoshi Ago

218 Midori Kurata

221 Takuya Murakawa

224 Iwauko Murakami

227 Natsuko Tajika

230 Keijiro Kai

234 Taiyoh Mori

237 Tatsuya Sugimoto

240 Takashi Sonoda

243 Shota Yamauchi

246 Mitsuru Tokisato

249 Sakura Koretsune

252 Goro Murayama

255 Soichiro Mihara

259 **Decoration and Awards/ Research Travel/Passport Program**

260 Decoration and Awards

262 Applying the Power of Concord Crowdfunding

264 Research Travel Grant for Projects

265 Mobility Support “Passport Program”

266 Art Program for Supporters

267 **Future European Capital of Culture 2022-2026**

268 Kaunas 2022 (Lithuania)

278 Esch 2022 (Luxembourg)

285 Veszprém-Balaton 2023 (Hungary)

289 Bad Ishl-Salzkammergut 2024 (Austria)

292 Tartu 2024 (Estonia)

296 Bodø 2024 (Norway)

300 Nova Gorica・Gorizia 2025 (Slovenia)

304 Chemnitz 2025 (Germany)

308 Oulu 2026 (Finland)

312 Trenčín 2026 (Slovakia)

316 PR Activities

317 EU-Japan Fest Crowdfunding

318 Supporters

目　次

EUジャパンフェストについて

8 実行委員長ご挨拶

9 EU・ジャパンフェスト日本委員会について

10 活動の目的と基本方針

12 委員会名簿

13 追悼　海部俊樹名誉委員長

14 歴代・委員長 / 実行委員長

16 欧州文化首都とは

17 欧州文化首都とEU・ジャパンフェスト

19 EU・ジャパンフェスト日本委員会総会 2022

32 事務局からの報告

39 第29回支援プロジェクト（2021 ~ 2023）

40 欧州文化首都ノヴィ・サド2021-2022（セルビア）

44 バレエ『蝶々夫人』

49 NEO 音楽フェスティバル

54 2022年実施　日本関連プロジェクト in ノヴィ・サド2021-2022（セルビア）

58 欧州文化首都ティミショアラ2021-2023（ルーマニア）

59 サボタージュ・フェスティバル2021

63 2022年実施　日本関連プロジェクト in ティミショアラ2021-2023（ルーマニア）

64 欧州文化首都エレフシナ2021-2023（ギリシャ）

65 2022年実施　日本関連プロジェクト in エレフシナ2021-2023（ギリシャ）

67 NEXT 7 HOURS「+7HOURS」展デジタル化

71 展覧会コンサート:着物の伝統と永遠の美

75 VR & ダンス作品『WHIST』TEMPORA CONTEMPORA フェスティバル #2

79 「先史時代の女神と戦士たち」考古学者マリヤ・ギンブタス生誕100周年展

82 シビウ国際演劇祭-日本シーズン(特集)

88 舞台作品『空谷の跫音』

92 第7回 Body.Radical 国際舞台芸術ビエンナーレ

96 南三陸 = ハーグ SAEZ（アート・エクスペリメン特区）

100 Mirrored Journey

104 ドローイング・ワークショップ：Talent Blossom

108 メディアアート・フェスティバルLUNA：ノガミカツキプロジェクト

112 リラックス・いけばな

116 ボランティア・ブリッジ・プロジェクト／欧州文化首都ボランティア・コーディネーター・ネットワーク2021

121 セッションハウス企画室

124 人形劇団プーク

126 「チェコ人形劇の魅力」人形劇フェスティバルA-hoj!2021
新宿、大島、岡山

127 天道流合気道　清雲館　年間活動

128 アートパフォーマンス詩人の聲

130 特定非営利活動法人 和歌山芸術文化支援協会（wacss）

133 第19回メディアアートビエンナーレWRO2021 REVERSO
日本プログラム

136 ポーランド・日本親善友好財団 波

139 **第28回支援プロジェクト（2020～2022）**

140 「黒いミルク 家族の肖像」良心の共和国展
（ゴールウェイ2020・アストリュ共同プロジェクトの継承）

144 日本映画祭2021

148 ポーランド・日本写真家交流:野村恵子レジデンス

152 インナー・ランドスケープス、トーキョー

156 ファッションデザインプロジェクト「+ 7 HOURS」・
ラホヤ国際ファッション映画祭参加

159 アニメ&ゲームフェスティバル2021

164 切り絵アート:日本とブルガリアの架け橋

168 InlanDimensions国際芸術祭2021

172 subnetAIR レジデンス：ノガミカツキ『スキン・レコード』

176 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
展覧会

178 Dark Poem：土方巽とその分身

182 クリエイティブ・リトアニア：Art for People

185 山陰少年少女合唱団リトルフェニックス 定期演奏会

190 ポートフォリオウェブサイト"Meet Up ECoC!"

193 **プッシュ型支援プロジェクト #TuneUpforECoC**

194 プロジェクト概要
198 橋本ロマンス
201 島地保武
204 鈴木竜
207 山下残
209 orangcosong
212 筒井潤
215 あごうさとし
218 倉田翠
221 村川拓也
224 村上賀子
227 田近夏子
230 甲斐啓二郎
234 森太陽
237 杉本龍哉

240 園田昂史
243 山内祥太
246 時里充
249 是恒さくら
252 村山悟郎
255 三原聡一郎

259 **受賞／視察渡航支援／パスポートプログラム**

261 受賞
262 共鳴を力に。クラウドファンディング
264 視察渡航支援プログラム
265 パスポートプログラム
266 企業の現場からアートの現場へ

267 **将来の欧州文化首都2022～2026**

268 カウナス2022（リトアニア）
278 エッシュ 2022（ルクセンブルク）
285 ヴェスプレーム・バラトン2023（ハンガリー）
289 バートイシュル・ザルツカンマーグート2024（オーストリア）
292 タルトゥ 2024（エストニア）
296 ボーダ2024（ノルウェー）
300 ノヴァ・ゴリツァ・ゴリツィア2025（スロヴェニア）
304 ケムニッツ2025（ドイツ）
308 オウル2026（フィンランド）
312 トレンチーン2026（スロヴァキア）

316 事務局広報活動
317 EU・ジャパンフェスト　クラウドファンディング
318 ご協力者一覧

Message from the Chairman

ご挨拶

Chairman, 29th EU-Japan Fest

Shuzo SUMI

(Senior Executive Advisor,
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.)

The “29th EU-Japan Fest” in 2021 was held in the European Capitals of Culture of Novi Sad, Serbia, Eleusis, Greece, and Timisoara, Romania, as well as past sites of the EU-Japan Fest in 48 cities of 30 countries, and throughout Japan.

The activities of the "29th EU-Japan Fest" have been carried out under the ongoing crisis in Europe, in addition to the global pandemic that has been continuing from 2020. Based on the wishes of many people in the world (Japanese artists, traditional culture preservation groups, children who are looking forward to cultural exchange and each Europe country who desires to strengthen relationships with Japan that have been cultivated over many years) who entrust their hopes to artistic and cultural activities for recovery from disasters we have deepened the ties between Japan and Europe, expanded the circle of solidarity and cooperation, and strived to maintain and continue activities while taking measures such as changing the format and extension of period. We were able to deploy carrying out more diverse activities than usual.

This year, we launched a crowdfunding campaign. This was not only for fundraising purposes, but we also aimed to raise awareness of the collaborative work and projects between the European Capitals of Culture and Japanese artists and youth. I hope the crowdfunding campaign will become a sustainable activity to support future activities of the EU-Japan Fest.

We will continue to support artistic and cultural activities, which will nourish our spirit and life.

第29回実行委員長

隅 修三

（東京海上日動火災保険株式会社 相談役）

「第29回EU･ジャパンフェスト」は、2021年度の欧州文化首都であるギリシャのエレフシナ市、ルーマニアのティミショアラ市、セルビアのノヴィ・サド市の3都市を始め、過去の30か国48都市、更には日本各地で開催されました。

「第29回 EU・ジャパンフェスト」の活動は、2020年度に続く世界的なパンデミックに加え、欧州で進行中の危機の下で行われて参りました。災厄からの復興の希望を芸術文化活動に託す世界の多くの人々（日本人アーティストや伝統文化保存グループ、文化交流を楽しみにしている子供たち、更に長年培ってきた日本との更なる関係強化を願うEU各国）の想いを踏まえ、日欧の絆を深めつつ連帯・連携の輪を広げ、開催形式の見直し・期間延長などの対策も講じながら活動の維持と継続に努め、例年以上に多彩な活動を展開することができました。

また、本年はクラウドファンディングキャンペーンを新たに開始致しました。これは募金目的だけでなく、欧州文化首都と日本の芸術家や若者との共同作業やプロジェクトの認知度を高めることも目的としています。クラウドファンディングキャンペーンが、EU・ジャパンフェストの今後の活動を支援する持続的な活動になることを願っています。

私たちは、私たちの精神性や生活を育む芸術文化活動を引き続き支援して参りたいと思います。

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. 2022

Chairman of 29th EU-Japan Fest Shuzo SUMI (Senior Executive Advisor of Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.)

Chairman of 30th EU-Japan Fest Nobuyuki HIRANO (Senior Advisor of MUFG Bank, Ltd.)

Member

Chairman of 28h EU-Japan Fest — Takeshi KUNIBE (Chairman of Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.)

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

Chairman of 26th EU-Japan Fest — Masami IIJIMA (Counselor of Mitsui & Co., Ltd.)

Chairman of 25th EU-Japan Fest — Nobuyuki KOGA (Special Senior Advisor of Nomura Holdings, Inc.)

Chairman of 24th EU-Japan Fest — Takeshi UCHIYAMADA (Chairman of Toyota Motor Corporation)

Chairman of 23th EU-Japan Fest — Hideaki OMIYA (Senior Executive Advisor of Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.)

Chairman of 22th EU-Japan Fest — Masayuki OKU (Honorary Advisor of Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.)

Chairman of 19th EU-Japan Fest — Sadayuki SAKAKIBARA (Former Chairman of Toray Industries, Inc.)

Chairman of 18th EU-Japan Fest — Hiromichi IWASA (Chairman of Mitsui Fudosan Co.,Ltd.)

Chairman of 17th EU-Japan Fest — Kazuo TSUKUDA (Executive Corporate Adviser of Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.)

Chairman of 16th EU-Japan Fest — Yoji OHASHI (Senior Executive Adviser of the Board of ANA Holdings Inc.)

Chairman of 9th EU-Japan Fest — Yuzaburo MOGI (Honorary CEO and Chairman of Kikkoman Corporation)

Noriyuki INOUE (Chairman of Daikin Industries, Ltd.)

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

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

Yasuhiko YAZAKI (Honorary Chairman of Yazaki Corporation)

Kanshiro TOYODA (Chairman of Aishin Corporation)

Tetsuro TOYODA (Chairman of Toyota Industries Corporation)

Yoshikazu OSHIMI (Chairman of Kajima Corporation)

Drazen HRASTIC (Ambassador of Croatia)

Dace TREIJA-MASI (Ambassador of Latvia)

Norbert PALANOVICS (Ambassador of Hungary)

Paul KAVANAGH (Ambassador of Ireland)

Pawel MILEWSKI (Ambassador of Poland)

Ana POLAK PETRIČ (Ambassador of Slovenia)

Charis MORITSIS (Ambassador of Cyprus)

Andre SPITERI (Ambassador of Malta)

Marieta Petrova ARABADJIEVA de Descalzi (Ambassador of Bulgaria)

Pierre FERRING (Ambassador of Luxembourg)

Väino REINART (Ambassador of Estonia)

Ovidiu DRANGA (Ambassador of Romania)

Aleksandra KOVAČ (Ambassador of Serbia)

Dimitrios CARAMITSOS-TZIRAS (Ambassador of Greece)

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

2022年3月現在

●第 29 回実行委員長　隅修三（東京海上日動火災保険株式会社相談役）

●第 30 回実行委員長　平野信行（株式会社三菱 UFJ 銀行特別顧問）

●委員

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）
第 27 回実行委員長　十倉雅和（住友化学株式会社会長）
第 26 回実行委員長　飯島彰己（三井物産株式会社顧問）
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特別顧問）
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 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特別顧問）
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 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）
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（矢崎総業株式会社名誉会長）
豊田幹司郎（株式会社アイシン会長）
豊田鐵郎（株式会社豊田自動織機会長）
押味至一（鹿島建設株式会社会長）

ドラジェン・フラスティッチ（クロアチア大使）
ダツェ トレイヤ・マスィー（ラトビア大使）
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）
パヴェウ・ミレフスキ（ポーランド大使）
アンナ・ポラック・ペトリッチ（スロヴェニア大使）
ハリス・モリチス（キプロス大使）
アンドレ・スピテリ（マルタ大使）
マリエタ・ペトロヴァ・アラバジエヴァ・デ・デスカルシー（ブルガリア大使）
ピエール・フェリング（ルクセンブルグ大使）
ヴァイノ・レイナルト（エストニア大使）
オヴィディウ・ドランガ（ルーマニア大使）
アレクサンドラ・コヴァチュ（セルビア大使）
ディミトリオス・カラミツォス - ジラス（ギリシャ大使）

●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）

In memoriam Mr. Toshiki Kaifu (Honorary Chairman) ／ 追悼　海部俊樹名誉委員長

2022年1月、91歳、老衰で他界された。
出会ってから30年、私と海部さんの接点は唯一「EU・ジャパンフェスト」だった。
人間的な繋がりの中で、沢山の愛情を注いでいただいた。

1990年代初頭、日本の圧倒的な経済力は欧州市場も席巻し、結果、深刻な日欧貿易摩擦が生じていた。その状況を憂慮した当時の海部首相とドロールEC委員長は、1991年政治や経済に偏っている日欧関係の幅を広げようと「日・EC共同宣言」を発出した。宣言には「文化交流の拡大」もうたわれていた。

これが契機となり、ベルギー政府より日本政府に対し、1993年の欧州文化首都アントワープへの参加・協力要請が寄せられたが不調に終わった。この結果に当時の駐日ベルギー大使が有志へ呼びかけ、1992年当委員会が設立され、私は縁あって事務局長を務めることとなった。真っ先に、つてを頼り海部さんを訪問。設立趣旨をよく理解し、名誉委員長を即答で引き受けてくれた。アントワープの訪問は、天皇陛下の公式訪問の首席随行の立場であったが、翌年のリスボン以降、毎年の欧州文化首都を名誉委員長として訪問いただいた。長年にわたる日欧の文化交流にご尽力いただいたことに深く感謝申し上げたい。

日本の経済界からの継続的な支援のもと、EU・ジャパンフェストは実績を重ね、今では欧州の50数都市と継続的な交流を展開している。この30年間に約3万2千人のアーティストや青少年が参加し、欧州文化首都開催年以降も日欧の交流は際限なく広がり続けている。

晩年、海外渡航は難しくなり、定期的な報告に伺うだけとなったが、いつも嬉しそうに私の話を聞いてくださった。お元気な頃、私をよくゴルフに誘ってくれた。理由は明快。彼よりゴルフが下手な人は私以外にいなかったからだ。今となっては2人の珍妙なゴルフプレーが懐かしい。

事務局長　古木 修治

1999年欧州文化首都ワイマールのゲーテハウス前にて。海部夫妻、森本哲郎さんらと共に。

Died of natural causes in January 2022 at the age of 91.
I met Honorary Chairman Kaifu thirty years ago, our only connection being EU-Japan Fest.
Throughout this time, he showed me great comradeship.

In the early 1990s, Japan's overwhelming economic strength dominated European markets, leading to serious trade friction between Japan and Europe. In 1991, concerned about this situation, then Prime Minister Kaifu and Jacques Delors, president of the European Commission, issued the Joint Declaration on Relations between the European Community and its Member States and Japan in an effort to broaden Japan-EU relations, which were unduly weighted towards economics and politics. The declaration also called for the “expansion of cultural exchanges.”

With this a motivating factor, the Belgian government called on the Japanese government to participate in European Capital of Culture Antwerp 1993, but the effort ended in failure. In response, the then Belgian ambassador to Japan approached a number of interested persons and in 1992 the EU-Japan Fest Japan Committee was formed, with myself as chairman. My first task was to visit Mr. Kaifu. He understood well the aims of the committee's establishment and readily accepted the role of honorary chairman. His visit to Antwerp was as head of the entourage for the official visit of His Majesty the Emperor, but starting with Lisbon the following year, he visited every European Capital of Culture as honorary chairman. I would like to express my deep appreciation for his efforts over many years in promoting Japan-EU cultural exchanges.

With the continued support of the Japanese business community, EU-Japan Fest has achieved one success after another and maintains ongoing exchanges with more than fifty cities across Europe. Some 32,000 Japanese artists and young people have participated in European Capital of Culture-related projects over the last thirty years, with exchanges between Japan and Europe continuing to expand without limits.

In his later years, overseas travel became difficult, and I only called on Honorary Chairman Kaifu to provide periodic reports. However, he always listened to me cheerfully. When he was feeling energetic, he often invited me to play golf. The reason was clear. The only person worse at golf than him was me. Now, I recall with fondness our eccentric play.

Shuji Kogi, Secretary General

Successive Chairmen 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 冝時
(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)

アヴィニョン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)

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)

Successive Chairmen 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)

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)

28th / 第28回

2020 Galway
2020 Rijeka
Takeshi KUNIBE
(Chairman of Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.)

ゴールウェイ2020
リエカ2020
國部 毅
(三井住友フィナンシャルグループ会長)

29th / 第29回

2021-2022 Novi Sad,
2021-2023 Timişoara, 2021-2023 Eleusis
Shuzo SUMI
(Senior Executive Adviser, Tokio Marine &Nichido Fire Insurance CO., Ltd)

ノヴィ・サド2021-2022・
ティミショアラ2021-2023・エレフシナ2021-2023
隅 修三
(東京海上日動火災保険相談役)

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 in 2022, 2024, 2028, 2030, and 2033.
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2022年、2024年、2028年、2030年、2033年に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

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)[*2]	〃	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 (Pécs)	（第18回）	ハンガリー・ペーチ
	Turkey (Istanbul)[*2]	〃	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 (Guimarães)	（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 (Umeå)	〃	スウェーデン・ウメオ
2015	Czech Republic (Pilzen)	（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 (Wrocław)	〃	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
[*1] **2021**	Romania (Timişoara)	（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)[*2]	〃	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 (Veszprém-Balaton)	（第31回）	ハンガリー・ヴェスプレーム・バラトン

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 (Bat Ischl-Salzkammergut)	〃	オーストリア・バートイシュルーザルツカンマーグート
	Norway (Bodø)*2	〃	ノルウェー・ボーダ
2025	Slovenia (Nova Gorica・Gorizia)	（第33回）	スロヴェニア・ノヴァ・ゴリツァ・ゴリツィア
	Germany (Chemnitz)	〃	ドイツ・ケムニッツ
2026	Slovakia (Trenčín)	（第34回）	スロヴァキア・トレンチーン
	Finland (Oulu)	〃	フィンランド・オウル
*3 **2027**	Latvia / Portugal		ラトビア / ポルトガル
2028	Czech Republic / France / TBA*2		チェコ / フランス / 未発表
2029	Poland / Sweden		ポーランド / スウェーデン
2030	Cyprus / Belgium / TBA*2		キプロス / ベルギー / 未発表
2031	Malta / Spain		マルタ / スペイン
2032	Bulgaria / Denmark		ブルガリア / デンマーク
2033	The Netherlands / Italy / TBA*2		オランダ / イタリア / 未発表

*1 The title year of the European Capitals of Culture 2021, including the official ceremony, has been changed. In response to the request from the European Commission, the three host cities for 2021 will sequentially carry out their scheduled programs starting in 2021. For this reason, we will list the host cities with the original year.

Novi Sad 2021-2022 / NS21-22
Timisoara 2021-2023 / TM21-23
Eleusis 2021-2023 / EL21-23

2021年度の欧州文化首都は、開幕式を伴う「タイトル・イヤー」が変更となりました。2021年開催都市の3都市は欧州委員会からの要請を受け、2021年度より順次予定されていたプログラムを展開していきます。そのため、当初の開催年を併記します。
ノヴィ・サド2021-2022
ティミショアラ2021-2023
エレフシナ 2021-2023

*2 Non-EU member (EU非加盟国)
*3 2027年以降は、開催国のみ決定済

© Brian Scott Peterson

EU-Japan Fest General Committee Meeting 2022

EU・ジャパンフェスト日本委員会総会 2022

General Committee Meeting / 委員会総会

（6 Apr. 2022 Embassy of Ireland Residence / 2022年4月6日　アイルランド大使公邸）

H.E. Mr. Paul KAVANAGH
Ambassador of Ireland ／ Galway 2020
ポール・カヴァナ
駐日アイルランド大使／ゴールウェイ2020

H.E. Ms. Aleksandra KOVAČ
Ambassador of Serbia ／ Novi Sad 2021-2022
アレクサンドラ・コヴァチュ
駐日セルビア大使／ノヴィ・サド2021-2022

Mr. Shuzo SUMI
29th Chairman (in 2021-2023)
(Senior Executive Advisor of Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.)
隅 修三
第29回実行委員長（2021-2023）
（東京海上日動火災保険 相談役）

Mr. Nobuyuki HIRANO
30th Chairman (in 2022)
(Senior Advisor, MUFG Bank, Ltd.)
平野 信行
第30回実行委員長（2022）
（三菱UFJ銀行 特別顧問）

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

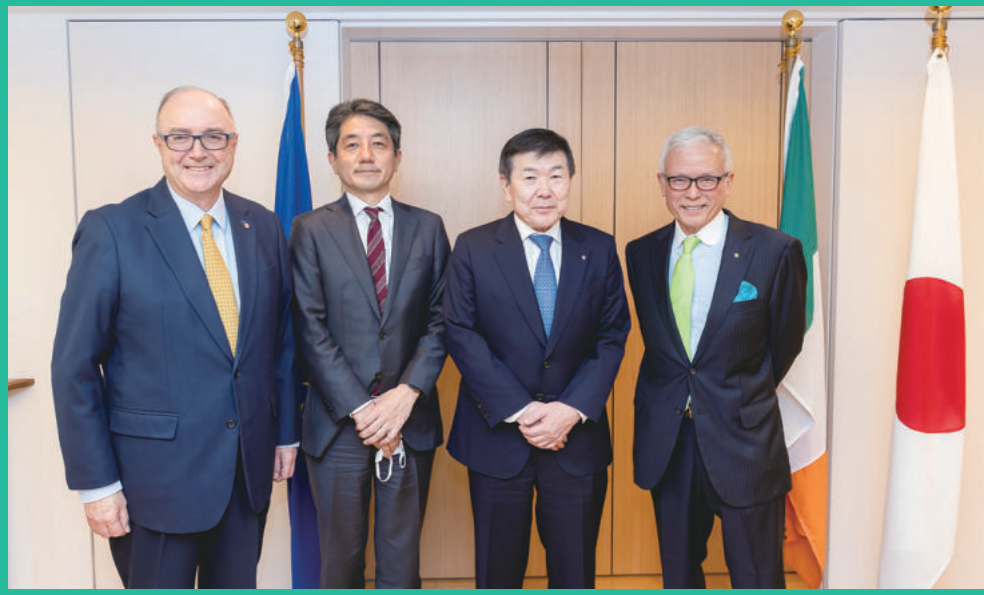
H.E. Mr. Pierre FERRING
Ambassador of Luxembourg ／ Esch2022
ピエール・フェリング
駐日ルクセンブルク大使／エッシュ 2022

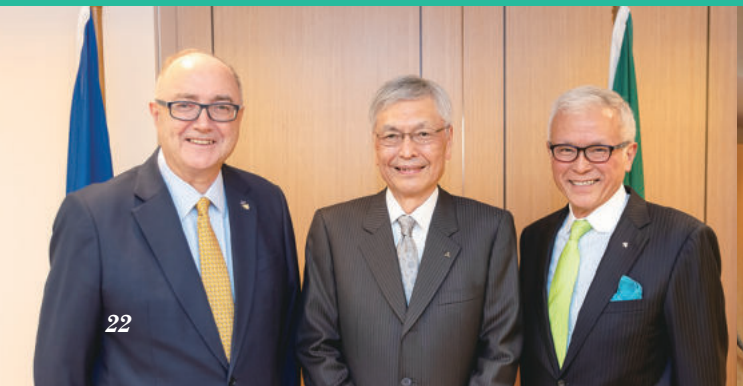
H.E. Mr. Pawel MILEWSKI
Ambassador of Poland ／ Wrocław 2016
パヴェウ・ミレフスキ
駐日ポーランド大使／ヴロツワフ2016

Mr. Masakazu TOKURA
27th Chairman (in 2019)
(Chairman of Sumitomo Chemical Co., Ltd.)
十倉 雅和
第27回実行委員長（2019）
（住友化学 会長）

H.E. Dr. Norbert PALANOVICS
Ambassador of Hungary ／ Veszprém-Balaton 2023
パラノビチ・ノルバート
駐日ハンガリー大使／
ヴェスプレーム・バラトン2023

Mr. Takeshi KUNIBE
28th Chairman (in 2020-2022)
(Chairman of Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.)
國部 毅
第28回実行委員長（2020-2022）
（三井住友フィナンシャルグループ 会長）





photos © Brian Scott Peterson

Shuji Kogi
(Secretary-General)

Introduction

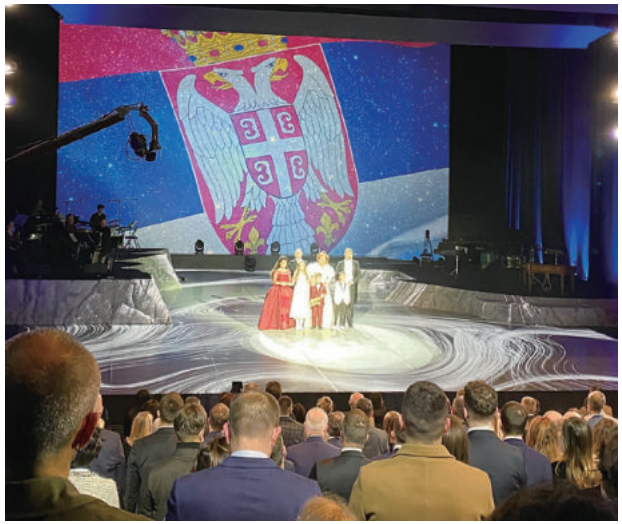
In March 2022, the world continues to be in the midst of a pandemic, and with the beginning of the Russian invasion of Ukraine, the possibility of the outbreak of World War III seems undeniable. Many people on the planet are anxious and fearful about the unfolding of this unexpected calamity. How should we, as Japanese and as global citizens, think and act in this situation? There must be something we can do, even if it is small.
It has been a year of repeated trial and error in our daily lives.

Closed Japan, open Europe

Going back in history, Japan's policy of isolation began in 1639 and lasted for 214 years until the arrival of US Commodore Perry in 1853. During that time, the flow of people from abroad and Japan was cut off.
The pandemic began in 2020 and the Japanese Government banned foreigners from entering the country for two years. This is a modern-day isolation policy: in 2019, 31.88 million foreigners visited Japan, but this number fell by 99.2% in 2021 due to the isolation policy. As an island nation, Japan was geographically able to close its border.
On the other hand, Europe has different geographical conditions from Japan. Freedom of movement is a major principle, meaning that except during the lockdown period, it was possible to visit Europe from Japan. If business or other needs were recognised, entry was permitted without quarantine and on presentation of a letter of invitation, negative certificate or vaccination certificate. Each flight from Japan to Europe was almost always empty, but flights travelling within Europe were always almost full. During these two years, I have experienced the differences between Europe and Japan. Japan, an island nation, was closed to the rest of the world, but the continental European countries were not and could not be. The number of cases was far more serious and widespread than in Japan, yet the European countries seemed to be full of vitality. Where does it come from? That's what I wanted to find out.

Fighting COVID-19 in its second year

On 13 January 2022, I was in extremely cold Novi Sad (Serbia) to attend the opening ceremony of the European Capital of Culture (ECoC), which was delayed by a year due to COVID-19. Case numbers were not actually contained, but the expansion of vaccination and weakening of the virus, which continues to mutate, may have helped the opening of the event. The opening ceremony was the result of the Serbian Government's response to the favourable epidemiological situation and the resumption of social



life. With an enthusiastic response from citizens and artists from all over Europe and the world to the first major event in two years, people were truly happy to see the return of arts and culture.
In retrospect, the WHO declared COVID-19 a pandemic in March 2020. The virus plagued the world in equal measure, and unrest quickly spread to many countries. Initial optimistic predictions were spectacularly wrong and the outbreak continued unabated into 2021.
Initially, French President Macron described the situation as a 'war against COVID-19' and called on the population to fight against this plague. In this context, I interpreted 'fighting' to mean that each of us should resist situations that move us from insecurity to fear and help our neighbours. I was awakened to the need for a spiritual 'battle' to help and support each other, not to kill each other. In the midst of this turmoil, Jacques Attali repeatedly stressed the importance of

'altruism'. He also said that 'altruism is the ultimate selfishness'. In Europe, compassion and encouragement between human beings and new ingenuity emerged in a way that was unimaginable in peacetime. As a result, I believe that much was gained from the disaster of the pandemic.

In the midst of the lockdown, when I met my colleagues from the ECoC in person, I realised that they are still in the middle of a fight. In meetings with them, we discussed passionately about how to sustain our activities and how to share joy and fun with the public. I realised that the people I met there never talked about COVID-19. It seems to me that they saw it as futile to mention it again, as it had already become part of their daily lives. They always had smiles on their faces. Those smiles were the signal to fight back against the plight people were facing to.
Europeans have been at war for centuries and have frequently suffered from pandemics. I realised that they are equipped with the tolerance and lessons learned from overcoming them.

When the sun sets and the world is shrouded in darkness, there is the night sky full of stars. We are sometimes mesmerised by their beauty. The stars are present even at midday, but we do not see them. Arts and culture may be like constellations. It was a thought that the starry sky is not visible in forwarding circumstances, but rather only in adversarial difficulties and hardships. The painful experience of COVID-19 has made us face the value of arts and culture anew.

ECoC Family Meeting in September 2021

The ECoC began in Athens, Greece, in 1985. Initially, the 12 European Communities member countries were the main participants. Through the enlargement of the EU and the development of globalisation, it has now expanded and developed into literally a global art project with artists from more than 100 countries around the world. The European Commission sets the framework for the ECoC and provides financial support, but the actual activities are implemented by the host city, which constructs a medium- to long-term cultural strategy together with the local community from a global perspective.

The camaraderie among the ECoC cities is so strong that their gatherings are also known as “the ECoC Family Meeting”. The meeting was held in Kaunas (Lithuania), ECoC 2022, after a two year interruption. Many colleagues from the past, present and future (2022-2026) ECoC gathered there. There were many expressions of joy at seeing each other again after a long time. The teams from each city exchanged information

on the preparations for the event as well as on the future activities to be continued after the event period was over, and exchanged advice based on their own experiences, supporting and helping each other.
As an NGO, EU-Japan Fest Japan Committee has been supporting the annual ECoC programmes since 1993, with the backup from the Japanese business community. The number of European Capitals of Culture that we have co-operated with so far counts 51 cities in 31 countries, and a variety of activities are still continuing to develop. We have also started preparatory activities with 10 cities that are scheduled to host the event from 2022 onwards, and the network continues to grow and expand. I found myself the only person who has been involved in every ECoC since 1993. I have shared many hardships and joys with the ECoC team over the last 30 years. In the beginning, there must have been some people who felt uncomfortable with the idea of a Japanese person taking part in the framework of the ECoC. However, I am now proud and happy to be welcomed as a member of the family and to share in their activities. In the 21st century, with the advance of globalisation, arts and culture have dramatically crossed borders and taken root beyond them. I strongly feel that we are participating in this activity as global citizens rather than as Japanese citizens.

Activities of the ECoC under the pandemic

At the aforementioned meeting, European colleagues shared their experiences during the lockdown of how they dealt with arts and culture and worked under behavioural restrictions.

Here, we would like to highlight some of the programmes that the future ECoC worked on to assist them in the run-up to the main event.

Kaunas 2022 (Lithuania)

In Kaunas 2022 (Lithuania), while indoor concerts were not possible, musicians worked from a stage in the courtyard of a housing complex to bring their performances to an audience gathered on the balcony. The concerts have brought smiles to the audience faces as they listened to the performances. They may have helped them to forget their daily difficulties.

Even after the restrictions were lifted, the courtyard concerts continued and have become a regular event. As they wish to make music accessible to people with disabilities who have difficulty getting to the concert hall.

Veszprém-Balaton 2023 (Hungary)

Actors from a closed puppet theatre have put their ideas together for children. They hung a bell outside the theatre's large window. When the children gathered and rung the bell, the curtains opened and the puppet show began. The children's eyes lit up and they excitedly cheered and enjoyed the show for the first time in a long time. Although it was through the window, the expression of love from adults to the children was palpable.

Tartu 2024 (Estonia)

The main street in the centre of town turned to "Car-Free Avenue" with the pandemic. On the street, various programmes of dance, music and other activities that could no longer be performed in the theatre were regularly organised. This activity became an important supporting programme for the ECoC to be held in three years. An increasing number of citizens felt that they were becoming part of the ECoC activities.

Nova Gorica・Gorizia 2025 (Slovenia)

These two towns are located side by side on the borders of Italy and Slovenia, with Nova Gorica on the Slovenian side. After World War II, Gorizia was divided into Italian and Slovenian (Socialist Federal Republic of Yugoslavia) territory. During the pandemic, a fence divided the town. However, citizens used the fence as volleyball net and the ball flew over the fence and citizens from both sides enjoyed playing. Artists from both sides also enjoyed showing each other their paintings, sculptures and other works of art through the gaps on the fence. Although the fence hindered the flow of people, the exchange of ideas and feelings flourished more than ever before.

Oulu 2026 (Finland)

As will be mentioned below, the online cultural programmes have developed dramatically during the long-term lockdown. In Oulu, for young people who are not normally associated with literature and poetry, 26 poets planned a poetry project. Throughout the year, the poets took turns to send their work via Twitter every day. Eventually, this experimental programme became popular among citizens.

Digital transformation (DX) has progressed dramatically under the pandemic

During the lockdown, digital technology played an important role in making arts and culture accessible to large audiences in remote areas. For example, the

Galway Film Fleadh, a film festival scheduled to take place in Galway (Ireland) in 2020, had to be held without an audience due to restrictions. As an alternative means, the film was distributed online. The result was a tremendous success with 5.7 million viewers enjoying the festival, far exceeding the 10,000 expected for the actual event.

In addition, many museums and galleries in Europe have digitised their collections and exhibition displays with ultra-high precision and released them to the world. This information reached people who had not previously shown interest in museums, creating new fans of the arts. Of course, not all arts and cultural institutions were equipped with high-level skills and state of the art facilities, and there were gaps in the quality and frequency of digital services. However, regardless of such problems, there is no doubt that the trend towards DX in arts and culture was accelerated by the pandemic.

The background to this was the EU's long-term cultural strategy. The following is based on documents from "Voices of Culture", a project working to gather opinions at the request of the European Commission.

The Commission had already started to address these challenges in the framework of the '2015-2018 Council Work Plan for Culture'.

"Accessible and Inclusive Culture–Promoting access to culture via digital means: policies and strategies for audience development" (2015)

"Open Method of Coordination group of Member States on promoting access to culture via digital means." (2016)

"Council's conclusions on promoting access to culture via digital means with a focus on audience development" (2017)

On the basis of these themes, they successively provided a platform for practitioners, researchers and policy-makers at EU level to discuss and deepen the content to be tackled.

In the process, it was also the case that the following shortcomings, which had been hidden behind the advantages, came to surface;

- The unequal status of cultural organisations regarding new technologies, depending upon their size and area of specialization

- A lack of reaction towards the digital turn, especially among local and smaller cultural organisations

- Insufficient digital and data management skills among staff members, especially in relation to gathering and processing audience data

- A lack of financial resources to keep up with a constantly changing digital environment

- A lack of flexibility of funding opportunities, often not taking stock of additional resources needed to carry out projects using cutting-edge technologies

- Privacy and regulation issues when dealing with audience data

- The difficulty of defining common guidelines on how to develop a sustainable digital strategy, due to the heterogeneity of the CCS

- Insufficient support by local, national, and international governments to help cultural organisations develop a digital vision.[1]

Overall, despite the various challenges, the COVID-19 crisis certainly provided an opportunity to promote full digitalisation to all cultural institutions. There is no doubt that this EU initiative has contributed greatly to the promotion of the digitalisation of arts and culture around the world.

Emergency and Emergence

As noted in last year's report, following the pandemic announcement, European governments immediately declared emphatically that 'the maintenance of artistic and cultural activities is a human life-support system'. With no end in sight, there were fears that the lockdown would do more than constrain people's behaviour; it would severely bind their spirits and dampen their minds. On the other hand, Europe's history of repeated pandemics and the lessons learned from past severe experiences encouraged it to confront this calamity.

The Japanese government also announced 'State of Emergency'. Unlike the European lockdown, the

[1] Anne-Sophie Radermecker, Framework paper for the open call '(Re)-Engaging Digital Audiences In The Cultural Sectors – Improving Audience Data,' The Voices of Culture (2021), https://voicesofculture.eu/wp-content/uploads/2021/10/DigitalAudiences_EU_VoC_call.pdf

declaration was less legally binding, and was intended to encourage psychological restraint of behaviour. However, the declaration caused more psychological disorientation than expected. It seemed as if people's anxiety had turned to fear from the term 'State of Emergency'.

In this circumstance, a question arose for me during my repeated visits to Europe. Compared to Japan, the number of cases and the pressure on the medical system in Europe were far more serious. In fact, even in the ECoC team, the cases were appearing one after another. Nevertheless, people I met in the meetings in Europe, especially those involved in artistic and cultural activities, COVID-19 was never a topic of discussion, but always a constructive discussion about what could be done in the midst of a pandemic.

At the same time, there was a thorough sense of care; compassion and mutual help for the ones became COVID-19 patients. Those who were confirmed with COVID-19 promptly informed the others and made efforts to break contact with them. There was no emotional bullying and no discrimination against the patients, only compassion. They continued to work remotely from home whenever possible. When they were proven to be recovered, the team would congratulate them and return them to work. I have learnt from my European colleagues not to overreact to infection, but to react calmly and rationally and humanely. I wanted to share their mature response with my colleagues in Japan.

In the meantime, one of my colleagues from the ECoC taught me something surprising.

'Emergency' as in 'State of Emergency' is from 'Emergence'. It means 'hatching', 'emerging' or 'overcoming the difficulties at hand'. Yes! We should not be intimidated by emergency. We must not only face the situation and think about how to overcome it, but also act on what we can do to help. Arts and culture are essential to our human life and are neither unnecessary nor non-urgent.

As a side note, during the World War II, when the entire European continent was ravaged by war, the jokes of European citizens became much more sophisticated. That may be another example of Emergence. Europeans have not only been at the mercy of history, but have also built up their resilience.

Global citizens in solidarity with war damage

On 24 February 2022, I was in Timişoara, Romania. On that day, the feared Russian invasion of Ukraine finally began. I also witnessed the sight of numerous military helicopters flying over the airport, preparing for a Russian attack. Romania shares a border with Ukraine. Therefore, there was a great sense of urgency and crisis among the locals, but on the other hand, action had already begun in response to the situation. They were preparing to receive evacuees from their sister city, Chernobyl. Since the day, the war situation has continued to worsen and the number of civilian casualties from the ravages of war has continued to increase day by day.

The invasion has led to an ever-increasing number of people being fleeing from Ukraine to neighbouring countries. In particular, the number of evacuees to Poland is outstandingly high: as of 24 February, the Polish government estimated to receive one million Ukrainians, but as of 23 March, partly due to the escalation of the war, this number exceeded two million. With some estimates suggesting that it will eventually reach three to four million.

Wrocław (Poland), ECoC in 2016, was inhabited by Germans as a German territory before World War II. When it was over, all Germans returned to their home country in the west. In their place, Polish from Lviv, now in Ukraine, settled in the town. The war replaced all the citizens.

Poland has a tragic history, having once been overrun by Nazi Germany and then the Soviets. For this reason, there is a high sense of solidarity towards Ukraine. So many evacuees have entered Poland, yet there is not a single camp. This is because Polish citizens are offering their homes and accepting all evacuees.

Arts professionals in Wrocław are currently busy using their personal networks to the fullest to call for the recruitment of host families. Now after all this time, I sympathise with the idea that artistic and cultural networks bring people together. Fleeing their war-torn homeland and living in prolonged evacuation in another country must not be easy. It must also be a hard road ahead for Polish citizens who are trying their best to support the situation. Europe's struggle to recover continues.

ECoC's carings and actions towards Japan after the 2011 earthquake.

What can we Japanese do about the tragic situation in

Ukraine?

When I think about this, I am reminded of the time of the unprecedented natural disaster caused by the massive earthquake that struck eastern Japan 11 years ago. When I think of the encouragement I received from my colleagues of the ECoC at that time, I still get emotional.

On 11 March 2011, a massive tsunami triggered by one of the largest earthquakes in history, with a magnitude of 9, wiped out much of eastern Japan, killing nearly 20,000 people. Tokyo was safe, but many fellow participants in the ECoC were in the affected area.

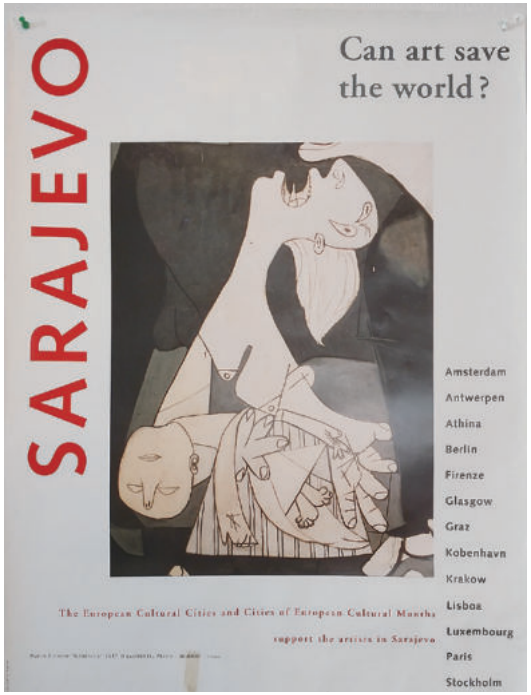
We began calling on our colleagues across the country to get in touch with the affected areas and send much-needed supplies. We in Tokyo were also in a state of confusion and sadness when we thought of the situation of the people in the affected areas, who were in extreme distress. In such circumstances, we received a series of phone calls from teams in Tallinn (Estonia) and Turku (Finland), both the ECoC that year. 'It is heartbreaking to learn that the people of Japan are suffering from the tragic natural disaster. But never give up. We are with you all.' They encouraged us. Two months after the disaster, the conductor of Estonia's national choral festival, Mr Aarne Saluveer, arrived in Japan from Tallinn. I met him at Narita Airport and together we drove all the way to Sendai City. At the evacuation centre there, local choir members were taking care of the victims. As the evacuation became more prolonged, the survivors began to ask the choir to sing for them. In fact, having heard about this, it brought Mr Saluveer to Japan. As soon as he arrived in Sendai, he went straight to the evacuation centre and began workshops to the choir members. The singing brought back lively smiles to people there.

One month after the disaster, relief activities for supplies had calmed down a little. I headed to Estonia at the urging of a strong call from Tallinn. I went straight from Tallinn Airport to the Municipal Cultural Centre. There, the opening ceremony of JAFF (Japanese Animation Film Festival) was about to begin. The venue was filled with 2,000 anime fans, greeted me enthusiastically. Everyone was smiling as I looked around from the stage. 'Ladies and gentlemen! Our friends in Japan are working hard. Your strong encouragement is a great source of strength. Thank you so much!' As I raised my voice, the entire audience gave me a strong round of applause. There was a power there that could never be imagined in normal times.

The long road to recovery requires not only material support but also emotional support. Our colleagues in the ECoC have taken many actions in consideration of the victims in distant Japan. Their memories overlap with our feelings for our European colleagues who are now in the midst of difficulties. In the current crisis in Europe, we need to go beyond national and political boundaries and communicate through arts and culture. Even if peace does not come suddenly, we are convinced that this continuity will surely bring us a future of hope.

Can art save the world?

In 1992, when I visited Antwerp (Belgium), the ECoC the following year, I was warmly welcomed by the artistic director, Mr Eric Antonis. He looked over the poster behind him in his office. It was a poster with a picture of Picasso's masterpiece “Guernica”, with the words 'Can Art Save the World?'. At the time, the Yugoslav civil war was raging and artists from European countries were engaged in activities to support artists in Sarajevo suffering the ravages of the war. The poster was created for that campaign.



Mr Antonis said, 'Art may not save the world. But without art, there can be no true prosperity for mankind. It is my hope that the activities of the ECoC will provide an opportunity for every citizen to reflect on the meaning of life through art.' His words, spoken in a quiet tone of voice, struck my ears hard as I came from Japan, where the economic bubble had begun to burst and the country lacked 'vision' beyond the rhetoric of economic recovery.

It was such a unforgettable encounter that even now, 30 years later, each word remains vivid in my memory.

It was only recently, in 1999, Novi Sad (Serbia), this year's ECoC, was bombed by NATO during the Kosovo conflict, destroying the city and its bridges. Nevertheless, various art activities were initiated next to the rubble immediately after the bombing. The rock festival EXIT, which was initiated at that time, has now developed into an international event.

What is society? What can we do for society?

In our daily lives, don't we use the word 'society' too easily? Whenever various problems and incidents occur, the media makes a fuss about them. However, simply complaining and criticising does not solve anything. Many people may be on the sidelines, seeing the problem as none of their business.

The war initiated by Putin, the invasion of Ukraine, has cast a serious shadow over global society, international society, European society and Japanese society. As such, 'society' is used in a variety of situations. However, I have not had the opportunity to experience those societies themselves.

What on earth is 'society'?

The 'society' covered by the media appears abstract. Where is the truth? The 'society' that the media refers to is an existence that is neither seen nor felt. That is why we can criticise and observe with impunity.

I think of it this way. The real 'society' is the people themselves who we meet and come into contact with in our daily lives, like our families, work colleagues, friends and acquaintances. People you can reach if you reach out to them. A place where you can take action no matter how small that could be. This is what I think to be society. Society is like a mosaic - collection of small societies.

Seeing things this way, there are numerous things we can do for society. During the pandemic, a teacher at a music school in Galway that we visited, kept telling her students. 'Remember to smile, even with a mask on!'

It's just one word, but by repeating it every day for the past two years, the children's expressions have changed, and so as their behaviours. The positive impact that a smile can have on others is immeasurable. In fact, they continued to send their performances online during the lockdown. Many citizens were encouraged by the children's performances. In recognition of this work, Galway City Council praised this activity and awarded the children for their contribution to the community. The experience through the COVID-19 has actually taught us that society can be turned around for the better through the accumulation of small things.

John Paul II's legacy as a wake-up call for humanity.

The Sustainable Development Goals (SDGs) were unanimously adopted by Member States at the UN Summit in September 2015. As stated in “The 2030 Agenda for Sustainable Development', they are international goals for a sustainable and better world by 2030. It consists of 17 goals, 169 targets and a pledge to “Leave No One Behind” on the planet. Only eight years remain before the deadline for achieving the goals, but UN Secretary-General Guterres has expressed pessimism about the current situation, saying: 'We are well off track to achieving them'. Indeed, the SDGs are goals that the world must unite behind for the future of the planet. However, in order to achieve them, human beings must first come to terms with each other.

Forty years ago, John Paul II, the first Polish Pope, raised an alarm as if he anticipated future problems.
'Humanity has begun to realise the horrors of the destruction of the natural environment, but it has not even noticed the destruction of the human social environment.'
Once again, we are very reminded that the SDGs can only move forward if we build on the understanding, respect and mutual help between human beings. To accomplish this, arts and cultural activities can be a force for supporting the human existence at the bottom. The UN's declaration that "Leave No One Behind" is certainly beautiful. However, the harshness of the reality behind that beauty leaves us with a sense of emptiness.

There must be many things each of us can do.
If we don't say 'Leave No One Behind', but rather 'Let’s save from just one', I am convinced that it is possible with the help of those around us.

What we adults can do for our children's future

For children, these last two years of the pandemic must have been longer and more painful than adults can imagine; for me, at 71, it was only 2.8% of my life and passed in the blink of an eye. For an eight-year-old child, however, it was a long, long time, a quarter of his or her life. This is something we must understand and consider.
The COVID-19 control measures are obviously important, however, these measures alone will not protect children. In fact, during the pandemic, child suicides in Japan increased 2.7 times more compared to 10 years ago. How can we support mentally repressed children? This period of two years was marked by major challenges. A UNICEF survey of 38 countries found that Japanese children had the world's highest level of physical health, but the lowest level of mental well-being.

The International Youth Concert in Plovdiv 2019 (Bulgaria)
国際青少年音楽祭 in プロヴディフ2019（ブルガリア）
©Rosina Pencheva / studio PUNKT

One of the projects we have been working on together with the ECoC for many years is the International Youth Concert. Every year, youth music groups from Japan are sent to the ECoC to do homestay and perform with local music groups at various local venues. In most cases, the children from the ECoC come to Japan the following year, and from there their long-lasting exchange begins.

The driving force behind this activity is the idea of “bringing happiness to people around the world through our singing and playing”. Leaders from both Japan and Europe hold a series of preliminary discussions to achieve this goal. The sense of solidarity and trust between adults born from this process drives the children's activities.
The experience of staying with a family in a foreign country is also a great experience for the children. For them, it can be confusing at the beginning, but after a few days they successfully become part of the family. Knowing cultural differences will give children an objective view of their country and region they live in, which will be a great benefit for their future. In many cases, such exchanges have led to long-lasting exchanges between choirs. Children do not only perform in splendid venues. They also perform in institutions for people who cannot normally go to concerts. A few years ago in Poland, Japanese children were invited to an institution where children with terminal cancer were living. Those children have only a few months left to live. But they were listening attentively to the performance. What were the feelings that came to their

hearts? In front of their smiling faces, the Japanese children must have felt the true meaning of singing.
In 2020, the junior and senior high school brass bands from Higashikawa-town in Hokkaido were planned to visit Galway, Ireland, and the boys' and girls' choirs from Tokamachi-city in Niigata Prefecture were planned to visit Rijeka, Croatia. While many international exchanges were cancelled due to COVID-19, we decided to postpone the trips, deciding to go ahead as soon as the situation improved. During this period, the European and Japanese youths continued to exchange ideas, making use of online communication tools, envisioning the day when this would all come true. We discussed this with the local authorities and leaders in the region and promised the children that no matter how long it is postponed, we will hold the music festival once the situation improved. We also aim to bring all the children to the ECoC together, including those who have graduated from school in the past two years, as well as the ones who have newly enrolled. In the midst of this pandemic, the circle of solidarity is growing. For children, they need a definite goal, not a fleeting dream. It is our responsibility as adults to show it to them.

Social responsibility of global citizens

I dare not to use the word “dream”. This is because, in many cases, dream and giving up are two sides of the same coin. As soon as you have a dream, you hit a wall of reality and it seems incredibly difficult to realise it. Gradually, the thought of giving up creeps into the mind and coexists with the dream. Then, it becomes a fleeting dream that never comes true and may remain with resignation in the person's mind for the rest of his or her life.

We all have a hope. That is for us, but also for many others. Hope is shaped into a goal and moves forward. I am convinced that even each hope is like a small fragment of the mosaic, but if you put them together from 7.8 billion people living on the planet, I strongly believe that it is always possible to achieve something.
This reminds me of the story of the hummingbirds of the indigenous people of South America.

The forest caught fire. While the animals were running away, there was one hummingbird who remained, carrying a drop of water from the river and dropping it on the fire.
Everyone laughed at it, but it replied, "I'm just doing what I can." The original story ended here, but environmental journalist, Edahiro wrote up the rest of the story like this:

When the hummingbird saw that the forest was burning, it decided to call the others. 'Tell each of them to get one friend!' Two hummingbirds brought four, three brought eight, ten brought 1,024, twenty brought over a million, and forty brought over a trillion. In no time at all, the great fire in the forest was extinguished.

Once again, citizen’s social responsibility is much needed. Neither Hitler nor Putin suddenly went rogue as dictators. We must not forget that public enthusiasm led to their emergence. We should ask ourselves once again whether we, as citizens, are qualified to criticise populist politicians.

Conclusion

Humans will surely die one day.
The life of a human being is merely the period of time between birth into the world, death and passing away. It is neither more nor less than that. During that time, we are destined to encounter various disasters, including natural, war and man-made disasters. Whether in forward or adverse circumstances, human beings will live as long as life lasts. As long as human beings live, hope can also endure.
Hope can be passed on to the next generation, even if the current generation fails to achieve it.

古木 修治
（事務局長）

はじめに

2022年3月、世界は引き続きパンデミックの中にあり、そして、ロシアによるウクライナ侵攻が始まり、第三次世界大戦勃発の可能性も否定できない様相を呈している。地球上の多くの人々が、この想定外の災難の展開に不安や恐怖を抱いている。この事態に私たちは、日本人として、あるいはグローバル市民として、どのように考え、どのように行動すべきか。小さくとも何か出来ることはあるはず。

そんな試行錯誤を日々の生活の中で繰り返した1年であった。

鎖国の日本、開国の欧州

歴史を遡ると、日本の鎖国政策は1639年に始まり、1853年アメリカのペリー提督の来航まで214年間も続いた。その間、海外からも日本からも人の往来は途絶えた。

2020年に始まったパンデミックで日本政府は2年間にわたり外国人の入国を禁じた。現代における鎖国政策である。2019年の訪日外国人は3,188万人を数えたが、鎖国政策により2021年は99.2％減となった。島国である日本は、地理的にも国境を閉鎖することが可能だった。

一方、欧州は日本とは異なる地理的な条件があることに加え、移動の自由を大原則としており、ロックダウンの時期を除けば日本からの欧州訪問は可能であった。業務などの必要性が認められれば、隔離もなく、招聘状、陰性証明書やワクチン接種証明書などを提示することで入国が認められた。日本から欧州へ向かう機内は、毎回、乗客がほとんどいなかったが、欧州内を移動するフライトは、いつもほぼ満席だった。私はこの2年間、日欧の違いを実感した。島国の日本は鎖国したが、大陸の欧州各国は鎖国しなかったし、出来なかった。感染状況が日本よりはるかに深刻で広範囲に広がっているのに、欧州各国には活気が溢れているように感じた。それはどこから生まれてくるのか。それを知りたかった。

2年目を迎えたCOVID-19との闘い

2022年1月13日、私は厳寒のノヴィ・サド（セルビア）にいた。COVID-19の影響で1年遅れとなった欧州文化首都の開幕式に参加するためである。実際には感染が収まった訳ではなかったが、ワクチン接種の拡大と変異を続けるウイルスの弱毒化が開幕の後押しとなったのだろう。セルビア政府は疫学的な状況が良好に推移していることに対応し、社会生活の再開を進めた結果の開幕式であった。2年ぶりの大規模な行事に市民をはじめ、欧州各国、そして世界中から参加したアーティストたちは熱狂的な反応を示し、芸術文化が舞い戻ってきたことを心から喜んでいた。

振り返れば、WHOがCOVID-19のパンデミックを宣言したのは2020年3月。ウイルスが世界中に等しく降りかかった災難に、あっという間に動揺が各国に広がった。当初の楽観的な予測は見事に外れ、2021年も感染は収まることなく続いた。

当初、フランスのマクロン大統領は、この事態を「コロナとの戦争」と表現し、国民にこの災いに対し闘うことを求めた。この場合、「闘うこと」とは、不安から恐怖へ向かう一人ひとりがその状況に抗い、隣人と助け合うことを意味すると私は解釈した。殺し合うことではなく、助け合い、支え合うための精神的な「闘い」が求められると覚醒させられた。この混乱の中、ジャック・アタリ氏は繰り返し「利他主義」の重要性を説いた。彼は「利他主義とは究極の利己主義」とも語っている。欧州では、平時には想像できないほどの人間同士の思いやりや励まし、そして、新たな創意工夫が生まれていった。結果として、パンデミックという災難の中で、得られたものも多かったのではないかと思う。

ロックダウンが続く中、欧州文化首都の仲間に直接会ってみると、彼らはやはり闘っているのだと実感した。彼らとの打ち合わせでは、「どのように活動を維持し、どのようにしたら市民と喜び、楽しみを分かち合えるのか」そんなことを熱く語り合った。気付いてみれば、現地で会った人々が、COVID-19について話題にすることはなかった。すでに日常の一部となっている感染について、改めて言及することは無駄であると捉えていたのだ。そして、彼らはいつも笑顔だった。その表情こそが苦境に対しての反撃の狼煙なのだ。

何世紀にもわたって戦乱を繰り返し、パンデミックにも度々見舞われた欧州の人々には、それを乗り越え、得られた耐性、教訓が備わっていると実感した。

日が沈み、漆黒の闇に包まれた時、私たちが見上げる夜空には満点の星が広がり、その美しさに心を奪われることがある。星は真昼でも存在しているのに、私たちにはそれが見えていない。芸術文化は星座のような存在かもしれない。順境では見えず、むしろ逆境の困難、苦境

の中でこそ、その存在感を示すのではないかと考えた。COVID-19の苦しい体験から、私たちは改めて芸術文化の価値に向き合えたのではないか。

2021年9月 欧州文化首都（ECoC）ファミリーミーティング

1985年ギリシャのアテネを皮切りに始まった欧州文化首都。当初は、EC加盟12か国が中心であったが、その後、EUの拡大やグローバル化の進展に伴い、今や世界100か国以上からアーティストが参加する文字通りグローバルなアートプロジェクトに拡大発展している。欧州委員会は欧州文化首都の枠組みを定め、財政的な支援をするが、実際の活動は、開催都市がグローバルな視点でローカルとともに中長期の文化戦略を構築し、実現する。

欧州文化首都各都市の仲間意識は強く、彼らの集いは「欧州文化首都（ECoC）ファミリーミーティング」とも呼ばれている。中断されていたミーティングが2年ぶりに2022年の欧州文化首都カウナス（リトアニア）で開催された。そこには、過去、現在、将来（2022～2026年）の欧州文化首都から多くの仲間が集まった。久しぶりの再会に喜びの表情が溢れていた。各都市のチームは、開催準備から終了後の継続活動についても情報を交換し、それぞれの経験を生かしたアドヴァイス等を交わし、支えあい助け合っている。

EU・ジャパンフェストはNGOとして、1993年より日本の経済界の支援を得て、毎年の欧州文化首都のプログラムを後方から支援してきた。これまでに協力した欧州文化首都は31か国、51都市を数え、今なお様々な活動が継続発展している。また、2022年以降の開催予定の10都市との準備活動も始めており、ネットワークはどんどん広がっていく。

気づいてみれば、私は1993年以来、すべての欧州文化首都に関わってきた唯一の人間となってしまった。私はこの30年間、多くの苦労も喜びも欧州文化首都チームと共有してきた。当初は、日本人が欧州文化首都の枠組みに参画することに違和感を抱いた人たちがいたに違いない。しかし、今ではファミリーの一員として迎えられ、活動を共にしていることに、私は誇りと喜びを感じている。21世紀に入り、グローバル化の進展により、芸術文化は飛躍的に国境を越え、その先で根付いていった。私たちは、この活動に日本人というよりグローバル市民として、参加していることを強く実感している。

パンデミック下での欧州文化首都の活動

前述のミーティングでは、ロックダウンの中で欧州の仲間たちが、芸術文化とどのように向き合い、行動制限下で活動を展開したかについて、それぞれの体験を披露した。

ここでは、将来の欧州文化首都が取り組んだ、本番の開催に向けての助走プログラムのいくつかを紹介したい。

カウナス2022（リトアニア）

カウナス2022（リトアニア）では、室内での演奏会ができない中、音楽家たちは集合住宅の中庭のステージからベランダに集まる観客たちに演奏を届ける活動を展開した。演奏に聴き入る観客たちに笑顔がよみがえり、コンサートは日々抱える困難を忘れさせたに違いない。

のちに行動制限が緩和された後も、この中庭のコンサートは続けられ、今では定着しているそうだ。コンサートホールへの移動が難しい障がい者の方にも身近に音楽に触れてほしいとの願いからだった。

ヴェスプレーム・バラトン2023（ハンガリー）

閉鎖された人形劇場の役者たちが、子供たちのために工夫を凝らした。劇場の大きな窓の外に鐘をつるした。集まってきた子供たちが鐘を鳴らすと、カーテンが開き人形劇が始まる。子供たちは目を輝かせながら、久しぶりの人形劇を興奮しながら歓声を挙げ楽しんだ。窓越しではあるが、子供たちに元気を与えようとする大人たちの愛情は確実に伝わったのだ。

タルトゥ 2024（エストニア）

町の中心の大通りがパンデミックとともに、歩行者天国となった。そこでは、劇場では披露できなくなったダンス、音楽などの多彩なプログラムが定期的に催されるようになった。この活動は3年後の欧州文化首都開催を目

指す重要な助走プログラムとなった。自分たちも欧州文化首都活動の一員になりつつあると実感した市民たちも増えていった。

ノヴァ・ゴリツァ・ゴリツィア2025（スロヴェニア）

この町は、イタリアとの国境に位置し、「ノヴァ・ゴリツァ」は国境のスロヴェニア側にある。第二次世界大戦後、ゴリツィアはイタリア領とスロヴェニア（ユーゴスラビア社会主義連邦共和国）領に分割された。パンデミックの中、フェンスによって町は分断された。しかし、市民はそのフェンスをバレーボールのネットに見立て、フェンスを越えてボールが飛び交い双方の市民がプレーを楽しんだ。また、双方のアーティストたちは、フェンスの隙間から、自分たちの絵画や彫刻など、芸術作品を見せ合うことを楽しんだ。フェンスは人の往来は妨げたが、心の交流は以前にも増して盛んになった。

オウル2026（フィンランド）

後述するが、長期のロックダウンの中で、オンラインの文化プログラムは飛躍的に発展した。オウルでは、日ごろ文学、詩歌に縁の遠い若者たちを視界に入れた26人の詩人による詩のプロジェクトが計画された。1年を通じて、詩人たちは交代で毎日Twitterで作品を送り続けた。やがて、この試みは市民に浸透していった。

パンデミック下で飛躍的に進展したDX（デジタルトランスフォーメーション）

ロックダウンの中、デジタル技術は遠隔地から多くの観客を芸術文化にアクセスさせることに重要な役割を果たした。例えば2020年の欧州文化首都ゴールウェイ（アイルランド）で開催予定だった映画祭ゴールウェイ・フィルム・フラは、規制により無観客での開催を余儀なくされた。代替え手段としてオンラインでの映画配信を実施。その結果、実開催で想定していた観客数1万人をはるかに超える570万人の視聴者が映画祭を楽しむという途方もない成果を獲得した。

また、欧州各国の多くの美術館や博物館が、所蔵作品や展覧会の展示作品を超高精度にデジタル化し外部へと発信した。それらの情報は、これまで美術館に関心を示さずにいた人々にも届いたことで、新たな芸術ファンを創造したのだ。もちろん、すべての芸術文化機関が、高いレベルのスキルや設備を備えていたわけではなく、デジタルサービスの質や頻度に格差が生じたのも事実だ。しかし、そのような問題点があろうとも、芸術文化におけるDX化の流れは、パンデミックで一気に加速したことは間違いない。

その背景には、EUの長期的な文化戦略があった。欧州委員会の要請を受け、意見集約に取り組むプロジェクト「Voices of Culture」の資料に基づいて、その内容を紹介したい。

欧州委員会は「2015～2018年文化に関する理事会作業計画」の枠組みで、すでにこれらの課題に取り組み始めていた。

「デジタル手段による視聴者の開拓」（2015年）
「観客開発のための政策と戦略」（2016年）
「視聴者開発に焦点を当てたデジタル手段による文化の促進」（2017年）

などのテーマで次々とEUレベルで実務家、研究者、政策立案者に対し議論の場を提供し、取り組むべき内容を深めていった。

その過程で、以下の利点の陰に隠れていた欠点も浮かび上がってきたのも事実であった。

- **文化団体の規模や専門分野に応じて、新技術に対する立ち位置が不平等である。**
- **地方や小規模の文化機関ではデジタル化への反応が薄い。**
- **スタッフの間で、特に視聴者データの収集と処理のスキルが不十分であること。**
- **絶えまなく変化するデジタル環境に対応するための財源不足。**
- **資金調達の機会に柔軟性がなく、最先端技術を使ったプロジェクトを遂行に難点がある。**
- **視聴者データを扱う際のプライバシーと規制の問題。**
- **持続可能なデジタル戦略を策定する際、様々な文化セクターに共通のガイドライン設定が困難**
- **デジタルビジョンを策定するための文化機関の公的支援が不十分。**[1]

このように、様々な課題はありつつも、COVID-19の危機は、すべての文化機関に完全なデジタル化を推進する機会となったことは確かであった。そして、このEUの取り組みは、世界中の芸術文化のDX化の推進に大いに貢献したことは間違いない。

EmergencyとEmergence

パンデミック宣言を受けて、直ちに「芸術や文化の活動の維持は、人間の生命維持装置」と欧州各国政府が力強く宣言したことは、昨年の報告書でも述べた。収束が見通せない中でのロックダウンは、人々の行動を拘束する以上に、人々の精神を厳しく縛り、心をなえさせてしまう危惧があった。一方で、パンデミックを繰り返した歴史がある欧州には、過去の厳しい体験から得た教訓があったことは、この災難に立ち向かうことを後押しした。

[1] Anne-Sophie Radermecker, Framework paper for the open call '(Re)-Engaging Digital Audiences In The Cultural Sectors – Improving Audience Data,' The Voices of Culture (2021), https://voicesofculture.eu/wp-content/uploads/2021/10/DigitalAudiences_EU_VoC_call.pdf

日本政府も「緊急事態宣言」を発出した。欧州のロックダウンとは異なり、法的な拘束力は少なく、心理的な面での行動抑制を促した格好だった。しかし、この宣言は予想以上に人々を心理的に委縮させた。「緊急事態」という言葉から人々の不安が恐怖へと向かったようにも感じた。

そんな中、欧州訪問を繰り返す私にはある疑問が生じた。日本と比べて、欧州の感染状況や医療体制の逼迫ははるかに深刻であった。事実、欧州文化首都のチームでも感染者は次々と出ていた。にも拘らず、欧州で会う人々、特に芸術文化活動に関わっている人たちとの打ち合わせでは、COVID-19について話題となることはなく、常にパンデミックの中で何ができるかという建設的な議論が展開した。

一方で、感染者へのいたわりや思いやり、そして助け合いが徹底していた。感染が発覚した人は、速やかに周囲に連絡し、接触を断つことに努めた。感染者に対しては、感情的ないじめもなく、差別もなく、いたわりしかなかった。感染者は、可能な限り自宅でリモート作業を続けていたし、完治が証明されると、チームが祝ってくれ仕事場に復帰する。感染に過剰反応することなく、冷静にまた合理的に、そして人間的に反応することを欧州の仲間から学んだ。彼らの成熟した対応ぶりをぜひ日本の仲間たちに伝えたいと考えた。

そんな中、欧州文化首都の仲間の1人から意外なことを教わった。

「緊急事態宣言」の「Emergency」の語源は「Emergence」であることだ。Emergenceは、「羽化」「出現」「目の前の困難を乗り越える」という意味がある。そうだ！緊急事態に私たちは、恐れおののいてはならないのだ。そればかりか、その事態に向き合い乗り越えることを考え、出来ることを行動してゆかねばならないことを痛感した。芸術文化は、私たちの人間らしい生活には欠かせないものであり、不要で不急な存在ではない。

余談だが、欧州大陸全体が戦禍にさらされた第二次世界大戦中、欧州の市民のジョークは、もっと洗練されたものになったそうだ。それもEmergenceの一例かもしれない。欧州の人々は、歴史に翻弄されるだけでなく、たくましさを積み重ねてきたのだ。

戦災で連帯するグローバル市民

2022年2月24日、私はルーマニアのティミショアラにいた。その日、危惧されていたロシアによるウクライナ侵攻がついに始まった。空港では多数の軍用ヘリが飛び交い、ロシアの攻撃に備えている光景も目撃した。ルーマニアはウクライナと国境を接している。それだけに地元の人々の緊迫感、危機感は大きかったが、一方、すでにその事態に対応する行動も始まっていた。同市の姉妹都市、チェルノブイリからの避難民の受け入れ準備である。その後も戦況は悪化の一途を辿り、戦禍による市民の犠牲者は後を絶たず、日を追って増え続けている。

今回の侵攻で、ウクライナから隣国への避難民が増え続けている。中でもポーランドへの退避者は突出して多い。2月24日の時点でポーランド政府は100万人のウクライナ人の受け入れを想定したが、戦争の拡大もあって、3月23日の時点で、その数は200万人を超え、最終的には300万人から400万人に達するという予測もある。

2016年の欧州文化首都ヴロツワフ（ポーランド）は、戦前はドイツ領としてドイツ人が住んでいたが、戦後、ドイツ人はすべて西の本国へ帰還した。代わって、現在のウクライナのリヴィウにいたポーランド人がこの町へと移住した。戦争によって、すべての市民が入れ替わったのである。

ポーランドには、かつてはナチスドイツ、そしてソビエトに蹂躙された悲劇の歴史がある。それだけに、ウクライナに対する連帯意識は高い。これだけ多くの退避者が、ポーランドに入ってきても収容所が1つもない。それはポーランド市民が自宅を提供し、退避者のすべてを受け入れているからだと聞く。

ヴロツワフの芸術関係者たちは、現在、個人的なネットワークをフル活用し、受け入れ家族募集の呼びかけに奔走している。芸術文化のネットワークは人間同士を結び付けるものだと、今さらながらに共感を覚える。戦禍の母国から逃れて、他国での長引く退避生活は決して容易なことではないはずだ。そして、その事態を懸命に支えようとするポーランド市民にとっても、険しい道のりが待っているに違いない。復興に向けて欧州の苦悩は続く。

2011年の大地震で欧州文化首都が示した日本への思い、そして行動

ウクライナの痛ましい状況に、私たち日本人は何ができるのか？

そのことを考える時、11年前に東日本を襲った巨大地震による未曽有の天災の当時が思い出される。あの時の欧州文化首都の仲間たちの激励を思う時、今なお、胸が熱くなる。

2011年3月11日、マグニチュード9という史上最大規模の地震によって生じた巨大津波は東日本の多くの地域を破壊し、2万人近くの人々が犠牲となった。東京は無事だったが、それまでに、欧州文化首都に参加した多くの仲間たちが被災地にいた。

私たちは、全国の仲間に呼びかけ、被災地と連絡を取り合い、必要とされる物資を送ることをはじめた。困窮を極める被災地の人々の状況に、東京にいる私たちも混乱と悲壮感の中にいた。そんな時、その年の欧州文化首都タリン（エストニア）とトゥルク（フィンランド）のチームから、相次いで電話が入った。「日本の皆さんが、悲惨な自然災害で苦難の中にいることを知り、胸が張り裂けそうです。しかし、絶対あきらめないで。私たちは、

皆さんとともにあります。」と私たちを激励した。震災から2か月経った頃、タリンからエストニアの国民的な合唱祭の指揮者であるアルネ・サルベール氏が来日した。成田に出迎えた私は、彼とともに車で一路、仙台市を目指した。現地の避難所では、地元の合唱団員が被災者のお世話をしていた。避難も長期化するなか、被災者からぜひ歌ってほしいとの声が出始めていた。そのことを聞きつけ、サルベールさんは来日したのだ。彼の来日には、そんな背景があった。仙台に到着するや、彼は避難所を訪問し、合唱団員にワークショップをはじめた。歌声とともに避難所には生き生きとした笑顔がよみがえったのだ。

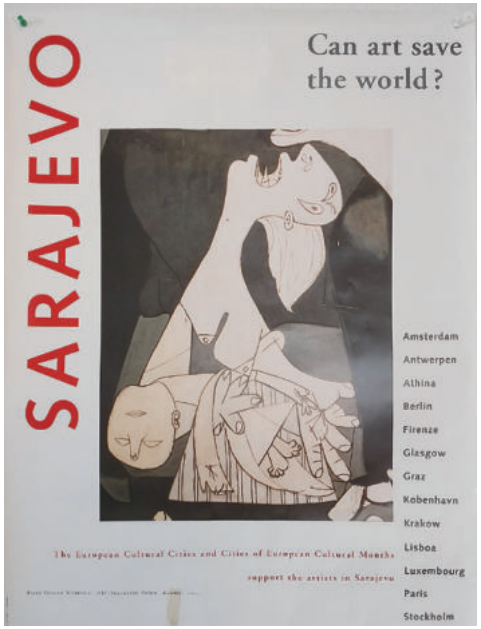
震災から1か月後、物資の支援活動も少し落ち着きを見せていた。私はタリンからの強い呼びかけでエストニアへ向かった。タリン空港から直行したのは市立文化センター。そこでは、ジャパン・アニメ・フェスティバルの開幕式が始まろうとしていた。会場には、2,000人ものアニメファンが会場を埋め尽くし、熱く私を迎えてくれた。壇上から見渡すとみんな笑顔だった。「皆さん！！日本の友人たちは懸命に頑張っています。皆さんの強い励ましが大きな力になっています。本当にありがとう！」と声を張り上げる私に満場の力強い拍手が沸き起こった。平時では想像もつかないパワーがそこにあった。

復興への長い道のりには、物資の支援だけではなく精神的な支援が不可欠だ。欧州文化首都の仲間たちは、遠く日本の被災者のことを思い多くの行動を起こした。その記憶が、今、困難の中にいる欧州の仲間たちへの私たちの思いと重なってくる。今、ヨーロッパの危機に際して、私たちは国や政治の枠を超えて、芸術文化でコミュニケーションを重ねてゆくことが求められている。平和がにわかにやってくることがなくても、この継続は必ずや希望の未来をもたらすと確信している。

芸術は世界を救えるか？

1992年、翌年の欧州文化首都であるアントワープ（ベルギー）を訪問した私を温かく迎えてくれたのは、芸術監督のエリック・アントニス氏だった。彼はおもむろに、背後のポスターを振り返った。ピカソの名作「ゲルニカ」の絵をあしらったポスターで、「Can Art Save the World？」という問いが投げかけられていた。当時はユーゴスラビア内戦が激化している最中で、欧州各国のアーティストたちは、戦火のサラエボの芸術家支援活動に取り組んでいた。ポスターはそのキャンペーン用に作成されたのだ。

アントニスさんはこう語った。「芸術で世界は救えないかもしれない。しかし、芸術無くして人類の真の繁栄はあり得ない。欧州文化首都の活動が、市民一人一人が芸術を通して、生きる意味を見つめ、そのことを考える機会になればと私は願っているのだ。」物静かな口調で語る彼の言葉は、バブル崩壊が始まり、経済回復の掛け声だけで「ビジョン」を欠く日本からやってきた私の耳朶を激しく打った。



この一語一語が30年もたった今でも鮮やかに記憶に蘇るほど衝撃的な出会いだった。

今年の欧州文化首都ノヴィ・サド（セルビア）がコソボ紛争で、NATOによる空爆を受け、市街地、橋が破壊されたのは1999年のことであり、つい最近のことである。しかし、彼らは、空爆直後から瓦礫の横で様々なアート活動を始めた。その時に始められたロックフェスティバル「EXIT」は、今では世界的な催しに発展している。

社会とは何か？私たちが社会に対して、出来ることとは？

さて、私たちは日常生活のなかで、「社会」という言葉を安易に使ってはいないだろうか。様々な問題、事件が起こる度にメディアは書き立てる。「これは社会的問題だ」その指摘はもっともなことだが、訴え、批判するだけでは何の解決にもつながらない。多くの人々が、その問題を自分には関係ないことと傍観者になっているかもしれない。

プーチンが始めたウクライナ侵攻という戦争は、グローバル社会、国際社会、欧州社会、日本社会にも深刻な影を落とした。そのように「社会」は様々な場面で使われる。しかし、私は、それらの社会そのものを実感する機会がないのだ。

いったい「社会」とは何なのだろうか。

メディアが取り上げる「社会」は抽象的に映る。真実はどこにあるのだろうか。メディアが言う「社会」とは、見たことも実感することもない存在ではないか。だからこそ、平気で批判し傍観できるのではないか。

私はこう考える。本当の「社会」とは、日々の生活の

中で出会う人々、接する人々、家族、仕事の仲間、友人、知人こそが「社会」ではないか。手を伸ばせば届く人。小さなことでも実行できる場所。それこそが社会だと考える。小さいモザイクのような社会が集まって、構成されるのが社会なのだ。

そう考えると、社会のために私たちができることは数多くある。パンデミックの最中に、訪問したゴールウェイの音楽学校の先生には、生徒たちに言い続けていた言葉があった。「マスクをしていても、微笑むことを忘れないで」

たった一言だが、この言葉をこの2年間、毎日繰り返し伝えることによって、子供たちの表情は変わり、そして、行動も変わってゆく。笑顔がもたらす他者への良い影響は、計り知れなく大きい。実際、彼らはロックダウンのなか、オンラインで自分たちの演奏を送り続けた。多くの市民は、子供たちの演奏に勇気づけられたという。この活動を高く評価したゴールウェイ市は、子供たちの地域への貢献を表彰した。小さなことの積み重ねで、社会は良い方向には向かうのだと、コロナ体験が教えてくれた。

ヨハネ・パウロ2世が遺した人類への警鐘

持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）とは、2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された。「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標だ。17のゴール、169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」ことを誓っている。目標達成の期限まで、あと8年しか残されていないが、グテーレス国連事務総長は「私たちは、達成への軌道から、かなり外れた状況にある」と現状に悲観的な意見を述べている。確かにSDGsは地球の未来にとって、世界が一致して取り組まなければならない目標だ。しかし、その実現に向けては、人間同士がまずお互い歩み寄らなければならないはずだ。

今から40年前、ポーランド人初のローマ法王となったヨハネ・パウロ2世は、未来の問題を見越していたかのような警鐘を鳴らしていた。

「人類は、自然環境破壊の恐ろしさに気づき始めたが、人間の社会環境の破壊には気づいてもいない」

人間同士の理解、尊重、そして助け合いの積み重ねがあってこそ、SDGsは前進できるのだと改めて痛感する。そのためにも、芸術文化の活動は、底辺で人間の在り方を支える力となり得る。「誰一人取り残さない」との国連の宣言は確かに美しい。しかし、その美しさの背景にある現実の厳しさに虚しさが漂う。

しかし、私たち一人ひとりができることは数多くあるのだ。

「誰一人取り残さない」と言わず、「たった一人からでも救おう」と考えれば、周囲と助け合いながら、可能なのだと確信している。

子供たちの未来に、私達大人ができること

子供たちにとってパンデミックの2年間は、大人が想像する以上に長くつらいものであったに違いない。71歳の私にとっては人生の2.8%に過ぎず瞬く間に過ぎた。しかし、8歳の子供にとっては、実に人生の4分の1を占める長い長い歳月であった。このことは、私たちがしっかりと理解し、対応しなくてはならない。

感染対策が重要であることは当然だが、その対策だけでは子供たちを守ることにはならない。現にパンデミックの中、日本では子供の自殺が10年前の2.7倍に増加した。精神的に抑圧されている子供たちをどのように支えてゆくのか。大きな課題が突きつけられた2年間だった。ユニセフによる世界38か国の調査で、日本の子供たちの身体的健康度は世界でトップだったが、精神的幸福度は世界最低のレベルとされた。

私たちが長年、欧州文化首都とともに取り組んできたプロジェクトに「国際青少年音楽祭」がある。毎年の欧州文化首都へ日本から青少年の音楽団体を派遣し、家庭滞在をしながら、現地の様々な場所で地元の音楽団体とともに演奏を披露する。多くの場合、翌年は欧州文化首都の子供たちが日本にやってきて、そこから息の長い交流が始まる。

この活動を貫くのは、「私たちの歌声や演奏で、世界の人々に幸せを届ける」という考えで、この目標に向かって、日欧双方の指導者が事前の話し合いを重ねてゆく。そこから生まれた大人同士の連帯感、信頼感が子供たちの活動をけん引する。

The International Youth Concert in Plovdiv 2019 (Bulgaria)
国際青少年音楽祭 in プロヴディフ2019（ブルガリア）
© Rosina Pencheva / studio PUNKT

外国での家庭滞在の経験も、子供たちにとっては、最初こそ戸惑いはあるものの、数日後には見事に家族の一員となっている。文化の違いを知ることで、自分たちの住んでいる国や地域を客観的に捉えることができるのも、子供たちにとって将来に向けての大きな収穫となる。そんな交流が契機となって、合唱団同士の息の長い交流につながっている事例が数多くある。子供たちは、立派な会場で演奏するだけではない。普段、コンサートに行けない方がいる施設でも演奏する。数年前のポーランドで日本の子供たちは、末期がんの子供が生活する施設に招かれた。歌声に聴き入っている子供たちには、あとわずかの時間しか残されていないのだ。しかし、彼らは食い入るように演奏を聴いていた。彼らの胸に去来したことはどんな思いだったのだろうか。みるみる笑顔となってゆく彼らを前にして、日本の子供たちが、歌うことの本当の意味を感じた瞬間ではなかったのか。

2020年には、北海道東川町の中学、高校の吹奏楽部がアイルランドのゴールウェイへ、また、新潟県十日町市の少年少女合唱団がクロアチアのリエカを訪問することになっていた。COVID-19により、多くの国際交流が中止となる中、私たちは収束後かならず実施することを決めて実施を延期した。この間もオンラインなどを駆使し、実現する日を念頭に、日欧の青少年たちは交流を図ってきた。私たちは、地域の自治体や指導者の皆さんと話し合い、どんなに実施が延期されても、収束したら必ず音楽祭を実現すると子供たちに約束した。そして、この2年間で学校を卒業していった子供たちも、新たに入学した子供たちも、一緒に欧州文化首都に行くことを目指している。コロナで、連帯の輪が広がっている。子供たちにとって、はかない夢でなく確実な目標が必要だ。それを示すことが大人たちの責任だ。

グローバル市民の社会的責任

私は夢という言葉はあえて使わない。何故ならば、多くの場合、夢はあきらめとコインの裏表のような存在となるだからだ。夢を抱くと同時に現実の壁にぶち当たって、その実現がとてつもなく困難に見えてくる。そして、あきらめが頭をもたげる。いつしか、あきらめが心に忍び込み夢と同居する。よって、夢ははかない夢として、実現することなく、生涯、その人の心の中にあきらめとともに存在することになりかねない。

私たちは希望を持つ。その希望は、私たちのためでもあり、同時に多くの他者のためでもある。希望は目標へと形を変え前進する。地球上に住む78億のモザイクの一片にすぎなくても、それが寄り添って集まってゆけば、必ず何かを成しえると確信している。

そこで思い出すのは、南米の先住民に伝わるハチドリの話だ。

森が火事になり、動物たちが我先にと逃げてゆくなか、1羽のハチドリだけが残り、川から水のしずくを1滴ずつ運んで火の上に落としてゆく。

「そんなことをして、一体何になるんだ」と皆に笑われますが、ハチドリは「私は私にできることをしているだけ」と答える。この話はここで終わっているが、環境ジャーナリストの枝廣氏は、その続きをこんな展開で書いた。

森が燃えているのを見たハチドリは仲間を増やそうと思いました。「それぞれが1羽ずつ仲間を増やすように伝えて！」2回伝わると4羽が、3回伝わると8羽が、10回伝わると1,024羽が、20回伝わると100万羽以上が、そして、40回伝わると1兆羽以上のハチドリがやってきて、あっという間に、森の大火は消えてしまいました。

今一度、私たちにとって必要なのは、市民の社会的責任である。ヒトラーもプーチンも突然独裁者として暴挙を働いたのではない。国民の熱狂が彼らの出現へと導いたことを忘れてはならない。ポピュリズム政治家を、私たち市民が批判する資格はあるのか、もう一度自問したい。

終わりに

人間は、いつか必ず死ぬ。

人間の一生とは、この世に生を受け、そして、死を迎え、この世を去るまでの期間にすぎない。それ以上でもそれ以下でもない。その間に、私たちは、天災、戦災、人災をはじめ、様々な禍に遭遇する運命にある。順境にあっても、逆境にあっても、生命が続く限り人間は生きてゆく。人間が生きていく限り、希望もつながっていくことができる。

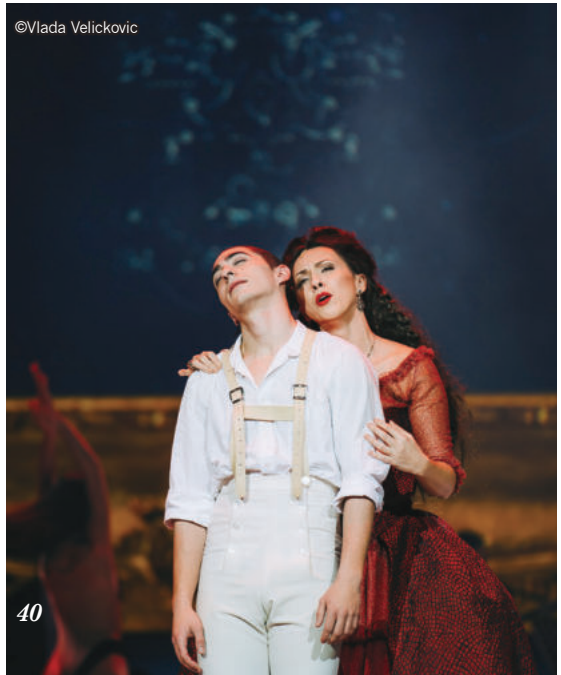
希望は、私たちが達成できなかったとしても次世代に引き継いで行けばよい。

The 29th Support Projects (2021-2023)

第29回支援プロジェクト（2021～2023）

European Capital of Culture Novi Sad 2021-2022 (Serbia)

©Vlada Velickovic


©Vlada Velickovic

©Marko Pudic

Official Opening on 13th Jan. 2022

©Vlada Velickovic

©Vlada Velickovic

欧州文化首都ノヴィ・サド2021-2022（セルビア）

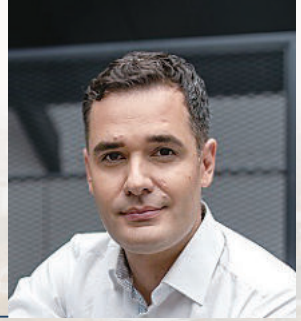
©Vlada Velickovic

©Vlada Velickovic

©Milos Milenkovic

©Marko Pudic

Nemanja Milenković (CEO of Novi Sad 2022)



With the celebration of the great names of Serbian science, through art and culture, Novi Sad became the European Capital of Culture, on 13 January 2022. More than 400 artists from Serbia and Europe, have reached zenith together with the audience through Doček – a celebration of two New Year's Eves, which is unique in Europe, showing just how the heritage of those that influenced not just Europe but the whole world – Mileva Marić Einstein, Milutin Milanković, and Nikola Tesla, should be kept and promoted. The opening ceremony was marked by the extraordinary celebration 'Zeniteum :: 2022' by the Slovenian director Dragan Živadinov, as well as the unique exhibition 'Time and Universe', while the ceremony of title proclamation was arranged in the oldest Serbian theatre – the Serbian National Theatre.

In 2022, the whole European Capital of Culture programme is grouped within eight programme arches which will be realized throughout 2022, in chronological order. They are "Doček", that we entered the title year with, then "Migrations", "Future of Europe", "Heroines", "Fortress of Peace", "The Danube Sea", "Kaleidoscope of Culture" and "Other? Europe". Each of these arches will deal with themes that are not only important for Novi Sad but for the whole of Europe and our interconnecting lives because this interculturality is one of the most beautiful and most important values of Novi Sad. Culture of peace, women's creativity, what the future of Europe holds for the youth, the culture of community, the issue of preserving the second-longest river in Europe – the Danube, which also touches on the topic of ecology, rethinking what the other Europe is, through marginalized voices, alternative directions and subcultures, etc.

Even before the title year, we had already created programme legacies such as "Doček" and "Kaleidoscope of Culture", as well as a network of cultural stations, which are the winners of the award for the Best European Trend Brand in the Field of Culture for 2021 in Dresden. This means that before the title year itself, we managed to position Novi Sad as an important cultural centre in Europe with our slogan 'For New Bridges'. Those bridges consist of people, processes, places, and programmes, whose extraordinarily raised capacities will be shown throughout 2022, but which should be nurtured and developed even after this year.

When we talk about cooperation with European and international organizations, it is certain that the work with the EU-Japan Fest Japan Committee has been extremely important to us from the very beginning. It is a great honour for us, that an organization like that has devoted so much trust to Novi Sad. NEO Festival (a non-classic festival of classical music) is just one of the projects that EU-Japan Fest has supported from the beginning, and we are continuing our cooperation in 2022. This festival has gathered renowned musicians at numerous locations throughout Novi Sad, thus we enjoyed the concerts such as those of cellist Annette Jakovčić, flautist Mutsumi Ito and violinist Kana Matsui, which came to us from Japan with the support of the EU-Japan Fest. Other than the fact that EU-Japan Fest has already supported some of the programmes during the preparatory years, they offered very important support through the "Kizuna" programme which lasted from 2017 until the end of 2021, and it enabled artists and cultural workers to connect with their counterparts in Japan. In 2022, the 'Passport' programme will begin, which aims to nourish the tie between the Novi Sad and the Japanese cultural scene. As for the projects in 2022 –they are evenly distributed from "Migrations" to "Other? Europe" and will cover various artistic disciplines and genres, thus the programmes supported by the EU-Japan Fest are present throughout the title year and allows us to, in addition to European art and artists, present Japanese art and artists, which contributes to the diversity and quality of the programme.

Novi Sad is one of the rare European Capitals of Culture, which is equally dedicated to both the programmes and the new places, reconstruction of abandoned buildings, which are now new spaces for culture and contemporary art, as well as to connecting different cultural actors. The fact that Novi Sad won two awards before the title year – the award for the Best European Trend Brand in the Field of Culture and the Melina Mercouri Prize, which is given to the most successful ECoC, shows its success is recognized in Europe. Novi Sad thus set an example to all cities in the European Union, as well as those outside it, that if the second-largest city in Serbia could do it, everyone else can too.

ネマンヤ・ミレンコヴィッチ（ノヴィ・サド2022 CEO）

セルビアの偉大な科学者たちに文化と芸術を通して称賛を送りながら、ノヴィ・サド2021-2022は2022年1月13日、欧州文化首都のオープニングを迎えました。セルビア、そしてヨーロッパ全土から集った400人以上のアーティストたちが、ドーチェクで聴衆と共に頂点に達しました。ドーチェクは、ヨーロッパでもユニークな二つの大晦日（ユリウス暦とグレゴリオ暦による大晦日）を祝うプログラムで、ヨーロッパだけでなく全世界に影響を与えたセルビアの偉大な科学者たちーミレヴァ・マリッチ・アインシュタイン、ミルチン・ミランコビッチ、ニコラ・テスラの遺産をどのように守り、広めるかを示しました。開会式は、セルビア最古の劇場であるセルビア国立劇場で欧州文化首都のタイトルを宣言する式典が行われるなか、スロベニアの演出家ドラガン・ジヴァディノフによる他に類を見ないセレモニー「ゼニテウム2022」と、ユニークな展覧会「時間と宇宙」によって、その祝賀の時が刻まれました。

2022年、ノヴィ・サド欧州文化首都の全プログラムは、8つのプログラム・アーチに集約され、2022年を通して時系列に沿って展開されます。それは、私たちがタイトル・イヤー開幕を祝った「ドーチェク」、そして それに続く「Migrations」、「Future of Europe」、「Heroines（ヒロインズ）」、「平和の砦」、「The Danube Sea」、「カレイド・スコープ・文化の万華鏡」、そして「Other? Europe」の８つです。それぞれのアーチは、ノヴィ・サドにとって重要なだけでなく、ヨーロッパ全体、そして私たちと繋がる命にとっても重要なテーマを取り上げます。なぜなら、この異文化性はノヴィ・サドの最も美しく最も重要な価値の1つだからです。 平和の文化、女性の創造性、ヨーロッパの未来が若者に対して内包するもの、コミュニティの文化、ヨーロッパで2番目に長い川であるドナウの保護への課題。ドナウの保護ではエコロジーのトピックにも触れ、もう一つのヨーロッパとは何かを再考しながら、疎外された声、代替の方向性、そしてサブカルチャーなどを通して、私たちはこれらのテーマに取り組みます。

タイトル・イヤーの前から、私たちは「ドーチェク」や「カレイド・スコープ・文化の万華鏡」、といったレガシープログラム、そしてカルチャー・ステーションのネットワークを構築してきました。このカルチャー・ステーションは、2021年文化の分野におけるベスト・ヨーロピアン・トレンドブランド賞をドレスデンで受賞しました。 これは、タイトル・イヤーの前に、「For New Bridges」というスローガンの下で、ノヴィ・サドをヨーロッパの重要な文化の中心地として位置付けることができたことを意味します。 これらの「橋（Bridges）」は、人々、プロセス、場所、プログラムで構成され、その非常に高められた力は2022年に発揮されますが、その後も育まれ展開されていくべきものです。

欧州や国際機関との協力について語るとき、EU・ジャパンフェスト日本委員会との協力は当初から私たちにとって非常に重要でした。彼らが、ノヴィ・サドに多大な信頼を寄せてくれたことは、私たちにとって大変名誉なことです。 クラシック音楽をより自由な形で届けるNEO音楽フェスティバルは、EU・ジャパンフェスト日本委員会が当初より支援を寄せてくれたプロジェクトの1つで、私たちは2022年も協力を続けていきます。このフェスティバルでは、ノヴィ・サドのさまざまな場所に有名なミュージシャンが集まり、私たちはチェリストのアネット・ヤコブチッチや、EU・ジャパンフェスト日本委員会の支援を受け日本から来てくれたフルート奏者の伊藤むつみ、ヴァイオリニストの松井香奈といったアーティストのコンサートを楽しみました。タイトル・イヤー前のこうした準備期間プログラムのほかに、2017年から2021年の終わりまで続いたKizunaプログラム（視察渡航支援）を通して非常に重要なサポートが行われ、アーティストや文化の分野で働く人々が日本の協働パートナーと繋がることを可能にしてくれました。2022年には、ノヴィ・サドと日本の文化シーンの結びつきを育むことを目的とした「パスポート」プログラムが開始されます。 2022年のプロジェクトについては、「Migrations」から「Other? Europe」まで均等に、様々なアート分野やジャンルにわたって支援プログラムが実施されます。これにより、EU・ジャパンフェスト日本委員会の支援プログラムは、タイトル・イヤーを通して、ヨーロッパの芸術やアーティストに加え、日本の芸術やアーティストを紹介することを可能にし、プログラムの質と多様性に貢献してくれます。

ノヴィ・サドは、プログラムの構築とともに、カルチャー・ステーションのような廃墟を再建し文化と現代美術にとっての新しいスペースやさまざまな文化の担い手をつなぐ新しい場所を構築することに等しく専念している、稀有な欧州文化首都の1つです。ノヴィ・サドがタイトル・イヤーの前に、文化の分野におけるベスト・ヨーロピアン・トレンドブランド賞と、最も成功した欧州文化首都に与えられるメリナ・メルクーリ賞という2つの賞を受賞した事実は、その成功がヨーロッパで認められていることを示しています。 これによってノヴィ・サドは、欧州連合内のすべての都市とその外の都市に、セルビアで2番目の規模の都市がそれを実行できるということは他のすべての都市も実行できる、という例を示しました。

Ballet “Madame Butterfly”

バレエ『蝶々夫人』

Scene: First wedding night
Dancers: Nichika Shibata and Florient Cador
Photo by Srđan Doroški
©Serbian National Theatre

The long-awaited premiere of ballet made possible by a chain of collaborations!

“Madame Butterfly” is a collaborative work between the Serbian National Theatre in Novi Sad (Serbia) and the Europaballett in St. Pölten (Austria). This important international project for Novi Sad 2021-2022 brings together a creative team from more than 10 countries, including the world-renowned costume designer Ms Yumiko Takeshima, and dancers from both theatres. In spite of the prolonged production period and the restriction of the number of audiences amid the pandemic, both companies persevered with the preparations and two premieres took place on 14 and 18 May 2021. The work received two soloists for several roles and among them, Ms Nichika Shibata from the Europaballett was cast for Cho-Cho-San, and Mr Naoyuki Atsumi from the Serbian National Theatre danced as Prince Yamadori. The production was a great success, receiving positive reviews from both critics and audiences, and was covered extensively in the Serbian and Austrian media. The production is now being prepared for a tour of Austria and Japan.

協働の連鎖が可能にした待望のバレエ作品初演！

ノヴィ・サド（セルビア）のセルビア国立劇場とザンクト・ペルテン（オーストリア）のヨーロッパバレエの協働制作『蝶々夫人』。本作品は、欧州文化首都ノヴィ・サド2021-2022にとって重要な国際プロジェクトであり、世界的に活躍する衣装デザイナー竹島由美子氏をはじめ10か国以上から集まったクリエイティブ・チームと両劇場所属のダンサーが集結。コロナ禍による制作期間の長期化や観客数制限を伴いながらも、セルビア国立劇場・ヨーロッパバレエを中心に粘り強く準備が進められ、2021年5月14日、18日に初演を迎えました。ダブル・キャストの蝶々さんにはヨーロッパバレエ所属の柴田二千翔氏、同じくダブル・キャストのヤマドリ公にはセルビア国立劇場所属の渥美直幸氏が抜擢。批評家・観客双方から好評を博し、セルビア、オーストリアの複数メディアでも大きく取り上げられるなど、大成功を収めました。本作品はオーストリア公演、日本公演の準備も進められています。

CONTACT

Serbian National Theatre
balet@snp.org.rs
Ms. Senka Petrović
senka.petrovic.pm@gmail.com

Please visit “Meet Up ECoC!” website for the artist contact. (Details on p. 190.)

Date

3 Jan.~18 May 2021

Venue

Serbian National Theatre (Novi Sad, Serbia)

Artist

Yumiko Takeshima, Naoyuki Atsumi, Ayaka Saito, Nichika Shibata, Aoi Iguchi

日程

2021年1月3日～5月18日

会場

セルビア国立劇場（セルビア、ノヴィ・サド）

アーティスト

竹島由美子、渥美 直幸、齊藤純可、柴田二千翔、井口葵

■Related Program

1) Two Premiers of Ballet “Madame Butterfly”

Date: 14 and 18 May 2021
Venue: Serbian National Theatre, Big stage ‘Jovan Djordjevic’ (Novi Sad, Serbia)
Artists: Soloists and ballet ensemble from the Serbian National Theatre and the Europaballett

2) Replay of Ballet “Madame Butterfly”

Date: 20 May 2021
Venue: Serbian National Theatre, Big stage ‘Jovan Djordjevic’ (Novi Sad, Serbia)
Artists: Soloists and ballet ensemble from the Serbian National Theatre and the Europaballett

■関連プログラム

1)『蝶々夫人』初演

日程：2021年5月14日、18日
会場：セルビア国立劇場、大ステージ「ヨヴァン・ジョルジェヴィッチ」（セルビア、ノヴィ・サド）
アーティスト：セルビア国立劇場、ヨーロッパバレエ所属ソリストとバレエ・アンサンブル

2)『蝶々夫人』再演

日程：2021年5月20日
会場：セルビア国立劇場、大ステージ「ヨヴァン・ジョルジェヴィッチ」（セルビア、ノヴィ・サド）
アーティスト：セルビア国立劇場、ヨーロッパバレエ所属ソリストとバレエ・アンサンブル

Scene: Yamadori
Dancer: Naoyuki Atsumi
Photo by Srđan Doroški
©Serbian National Theatre

Scene: Japanese wedding
Dancers: Nichika Shibata, Florient Cador, David Gruosso, Lana Stojanović, Dominik Vaida, Ayaka Saito
Photo by Srđan Doroški
©Serbian National Theatre

Scene: America
Dancers: Ensemble of SNT
Photo by Srđan Doroški
©Serbian National Theatre

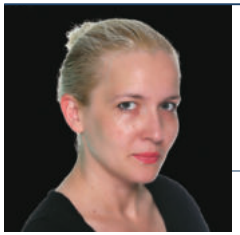
Scene: Past
Dancer: Nichika Shibata
Photo by Srđan Doroški
©Serbian National Theatre

Scene: American wedding
Dancers: Samuel Bishop, Katarina Kljajić and ensemble of SNT
Photo by Srđan Doroški
©Serbian National Theatre

Scene: Time passes
Dancers: Ensemble of SNT
Photo by Srđan Doroški
©Serbian National Theatre

Scene: Seppuku
Dancer: Ana Đurić
Photo by Srđan Doroški
©Serbian National Theatre

Applause
Creative team, soloists and ensemble of SNT
Photo by Srđan Doroški
©Serbian National Theatre



Butterfly tenderness as the Victory of Art

Senka Petrović (Project manager, Serbian National Theatre)

Being inspired to create a theatrical play based on “Madame Butterfly” is very easy and smooth. It is world-famous that John Luther Long’s short story “Madame Butterfly” has inspired numerous artists to stage shaping since its inception, and certainly the most famous is Giacomo Puccini’s opera. Sincere, strong and fatal love of young Japanese girl for the American lieutenant, who in turn experienced it as a passing adventure, family interference, struggle of traditional and cultural differences, childbirth, the beauty of motherhood, female friendship, and on the other hand gender inequality, betrayal, and struggle for existence is the timeless motives of this story, which were also an inspiration for us to put that on the stage as neoclassical ballet.

Finding like-minded colleagues in the Ballet Department of Serbian National Theatre, first of all with the artistic director Mr Toni Randjelovic, as well as colleagues from the Europaballett company from St. Pölten, solid production and artistic base for the creation and realization of this project was created. I have been living in that story for more than two years. The importance and size of the project were quickly recognized by important and large state and city institutions of both countries, especially the Foundation “Novi Sad 2021 - European Capital of Culture”, which, hearing the topic we are dealing with, proposed a merger us with the EU-Japan Fest Japan Committee. I am especially grateful for the attention and dedication of my colleagues from Japan, led by Mr Shuji Kogi.

Decades of friendly ties between the Japanese and Serbian people are important and precious. Both in the happy and in the sad moments that have befallen our two countries, especially in the past 30 years. In the SNT’s ballet ensemble, Japanese dancers have always been an important and fruitful part of the ensemble. To our joy, several of them found their new home in Novi Sad. Our differences have been overcome inclusively, knowledge of cultures has improved, strong lifelong friendships have been built, and private loves.

When the global pandemic began, the priority without an alternative was to preserve health and jobs. But we were very worried about the future of the project because no one knew for months last year what awaited us and what kind of enemy we were fighting. However, the common position of all those who were part of the project was that giving up is not an option, but as much and dedicated work as possible in order to continue the realization in accordance with the circumstances imposed on the whole world, including art, especially ballet. The art of ballet and ballet artists were in the most unenviable position of all performing arts and artists, due to their uniqueness of human contact, without which this nobly dance is not on the stage. But we overcame that as well. And we succeeded.

Due to all the above, the process of realization of the activities of our “Madame Butterfly” can be compared to the birth of a real butterfly. We had to be gentle and protective, patient, strong and very careful about every part of the metamorphosis, from the idea to the premiere. An important part of this original production was the combination with the Japanese traditional fairy tale about the Moon Princes, who wanted to go down to Earth and meet human feelings. Shaped on stage with hand-painted projections of Japanese traditional houses and geographical landscapes and costumes made according to Yumiko Takeshima’s sketches, their cuts, materials and colors, and with carefully selected music by traditional Japanese composers, participants and audiences felt as if they had moved for moments to the Land of the Rising Sun, to make that beauty even more underlined by the contrast of consumer society and the superficiality of America, that is, completely different values that are in force in the west of our planet.

We prepared and created a great collegial professional and creative atmosphere. Not wanting to diminish anyone’s effort and commitment, but special praise must be given to our two Butterflies, receives SNT’s principal ballerina Miss Ana Đurić and Europaballett soloist Miss Nichika Shibata, who built the creations in the role of Cho-Cho-San as much as balletically technically superior, perhaps even more emotionally powerful. Along with fellow dancers colleagues, their dance caused catharsis for spectators of all ages.

As the only international and co-production ballet project in this part of Europe, “Madame Butterfly” was premiered twice. One reason was certainly of an economic nature because although the SNT’s Big stage “Jovan Djordjevic” received 935 spectators, due to regulations imposed by the pandemic, we were allowed to receive 50% of the capacity. The first reason for the two premieres is certainly of a co-production nature, and above that of an artistic one. The roles that the soloists of both companies built could not be seen as alternations in any case. The audience recognized that. For each of the three performances, as many, as have been played so far in Novi Sad, more tickets were requested. Austrian premiere is waiting for us. And, hopefully, in Japan.

Novi Sad and the Serbian National Theater have an excellent ballet audience, because of whose love, affection, support and criticism we constantly strive to be as good as possible, innovative, raise the bar of quality and maintain it at a high level with the entire production. Special recognition must be given to the Artistic Director of the SNT’s Ballet Department, Mr. Toni Randjelovic, who knows in his heart both the ensemble and the possibilities of this house, as well as the art of ballet because he spent most of his successful dancing career at the Serbian National Theater. His many years of wise planning, investing in players training, artistically diverse repertoire and care for collaborators have resulted in productions with which the SNT’s Ballet can stand on any stage of the world and be the pride of its city and state.

As well as “Madame Butterfly”. We are safe on her wings. And ready to fly around the world celebrating the victory of art!

芸術の勝利をもたらす蝶々の繊細さ

センカ・ペトロヴィッチ（セルビア国立劇場プロジェクトマネージャー）

原作『蝶々夫人』をベースにした舞台演劇への創作意欲を掻き立てられることは、至ってたやすく自然なことといえるでしょう。世界的に有名なジョン・ルーサー・ロングの短編小説『蝶々夫人』は、その誕生以来、無数の芸術家達に舞台づくりへのインスピレーションを与えて続けていますが、なかでも間違いなく最も著名な作品といえば、ジャコモ・プッチーニのオペラが挙げられます。若い日本人少女のアメリカ人士官に寄せた誠実かつ強烈な命をかけた愛、それに対して彼が感じていたのは束の間の恋の冒険。親族からの干渉、風習や文化的な違いによる苦悩、出産、母性の美しさ、女性の絆、そしてその一方でジェンダー不平等、裏切り、生きることの苦しさがこの物語の普遍的な主題となっており、それらは私達が新古典派バレエとしてこの作品を舞台化する上でのインスピレーションでもありました。

芸術監督のトニ・ランジェロヴィッチ氏を筆頭とした、志を共にするセルビア国立劇場バレエ部門の同僚達に加え、ザンクト・ペルテンのヨーロッパバレエ団の盟友との出会いにより、確固とした制作と芸術面の基盤が生み出されました。私は2年間以上の歳月をその経緯に関わりながら過ごして参りました。本プロジェクトの重要性とスケールは、すぐさま両国の国や市の主要な大手機関の注目を引きました。特に欧州文化首都ノヴィ・サド2021-2022実行委員会は、私達が扱う題材を耳にし、私達とEU・ジャパンフェスト日本委員会事務局との連携をご提案くださいました。私は古木修治氏率いる日本の仲間達のご対応とご尽力に、とりわけ感謝申し上げます。

数十年にもおよぶ日本人とセルビア人を結ぶ友好的な絆は、殊に過去30年間において、両国に訪れた幸せなひとときも悲しいひとときも、大切でかけがえのない存在となっています。セルビア国立劇場アンサンブルでは、日本人ダンサー達が、常に当アンサンブルにおいて重要かつ有意義な役割を担ってきました。喜ばしいことに、そのうち何名かは、ノヴィ・サドに自分たちの新たな本拠地を見出しました。相違点は包括的に克服され、文化への知識が深まり、生涯の固い友情が築かれ、また親愛の情へとつながっています。

世界的なパンデミックが始まった際、代替の余地なく優先されたのが、健康と雇用の確保でした。とはいえ、昨年何ヶ月にもわたって、我々に待ち受けていたものは何なのか、そして我々が闘っていた敵とは何物なのかが誰にとっても未知であったことから、私達は本プロジェクトの未来を非常に案じていました。それでも、本プロジェクトに参画するすべての関係者にとって断念という選択肢はなく、芸術、特にバレエを含む全世界に強いられた状況を踏まえながら実現に向けて継続していくために、可能な限り多大かつ専心的な取り組みあるのみ、というのが共通の見解でした。バレエ芸術とバレエアーティストは、人同士の接触という独特な性質を伴い、それ無しにはこの気品溢れる踊りを上演することが不可能であることから、あらゆる舞台芸術およびアーティストのなかでも羨望からは最も程遠い立場に置かれていました。それでも、私達はそうした問題をも乗り越えました。そして私達は成功を勝ち取ったのです。

これまで述べたすべてからいえるように、私達の『蝶々夫人』の活動の実現プロセスは、本物の蝶の誕生になぞらえることができます。私達は、構想からプレミア公演に至るまでの蝶の変態のあらゆる局面に際して、優しく大切に守りながら、力強くかつ極めて注意深く取り組まなければなりませんでした。今回のオリジナル作品の制作において重要な部分といえたのが、地上界に降り立ち人間の感情に触れたいと望んだ、日本古来から伝わるかぐや姫のおとぎ話との融合でした。ステージは、手描きで彩られた日本家屋や地理的風景の絵画のプロジェクションと、竹島由美子氏によるスケッチと裁断、素材、色彩に基づいて仕立てられた衣装で織り成され、厳選された伝統的な日本人作曲家による楽曲が添えられたことにより、参加者と観客は、暫し日出ずる国へと場所を移したかのような感覚を味わいました。私達の地球の西洋諸国で有効とされる価値観とはまったく異なるその美は、米国の消費社会と浅薄さが生み出すコントラストにより、よりいっそう鮮明に映し出されました。

私達は、平等でプロフェッショナルかつ創造性豊かな絶好の環境を整え、醸成しました。誰もが注いだ努力や取り組みを見劣りさせるつもりはありませんが、卓越したバレエ技術とともに、ひときわパワフルな感情表現で蝶々さんの役づくりを築き上げた、セルビア国立劇場プリンシパルバレリーナのアナ・ジュリッチ氏と、ヨーロッパバレエ在籍のソリストの柴田二千翔氏の二人の蝶々達に特別な称賛を送りたいと思います。仲間の共演ダンサー達とともに、彼女達のダンスは、あらゆる年齢層の観客にカタルシス効果をもたらしました。

欧州のこの地域における唯一の国際的共同制作バレエプロジェクトとして、『蝶々夫人』は2回のプレミア公演を披露しました。ひとつの要因が経済性であったことは確かです。というのも、セルビア国立劇場の大ステージ「ヨヴァン・ジェルジェヴィッチ」は、935名の観客を収容可能ですが、今回のパンデミックによって課せられた規制により、会場定員の50パーセントの受け入れが許されるに留まったためです。2回のプレミア公演を実施した第一の理由は、紛れもなく芸術性よりも共同制作の性質によるものです。いかなる場合でも両バレエ団のソリストらが築き上げた役柄が、交互に鑑賞されることはありませんでした。観客はそのことを認識していました。これまでノヴィ・サドで上演された三度の公演の各回に際して、より多くのチケットの申し込みをいただきました。オーストリアでのプレミア公演が目前に控えています。そして日本でも上演されることを願っております。

ノヴィ・サドおよびセルビア国立劇場は、最高のバレエ観客に恵まれています。これらの皆さんの愛情と愛着、ご支援、批評に支えられ、私達は制作全般において最善を尽くし、革新性を追求し、クオリティの水準を引き上げ、高レベルを維持すべく、絶えず邁進しております。セルビア国立劇場の芸術監督、トニ・ランジェロヴィッチ氏に特段の謝意を述べたいと思います。ランジェロヴィッチ氏は、自らのダンサーとしての輝かしい経歴のほとんどをセルビア国立劇場で過ごしてきたことから、アンサンブルと当劇場に秘められた可能性の両面に加え、バレエ芸術について心底から知り尽くしています。氏による長年にわたる巧みな企画や演者のトレーニングへの投資、芸術的多様性に富んだレパートリーづくり、さらには共同制作者への配慮により、セルビア国立劇場は世界のあらゆるステージに立ち、公演先の都市と国の誇りとなり得る舞台作品の数々を生み出しているのです。

『蝶々夫人』とともに。私達は安心して彼女の羽の上に乗り、そして今まさに芸術の勝利を祝し、世界各地を飛び舞おうとしているのです！

Mutsumi Ito, flute and Kana Matsui, violin as part of NEO Ensemble
©Vladimir Veličković

CONTACT

Mr. Marko Miletić (Valmaro trio)
info@festivalneo.org
Please visit “Meet Up ECoC!” website for the artist contact. (Details on p. 190.)

NEO Festival
NEO 音楽フェスティバル

From new encounters to further collaboration

Since 2017, the NEO Festival has been collaborated with Novi Sad 2021-2022 and organizes classical music concerts in several locations in the city every summer. Inviting performers from different backgrounds, the festival brings classical music to audiences in an unusual way. In 2021, the festival presented “Project 22”, a programme based on the concept of “For New Bridges”, the slogan of the European Capital of Culture. Ms. Annette Jakovčić (cello), Ms. Kana Matsui (violin), Mr. Shinnosuke Inugai (piano) and Ms. Mutsumi Ito (flute) were invited to perform at the festival, together with musicians from Serbia, Uzbekistan and Hungary. The concerts were a great success and were applauded by the audience. The artists also taught master classes at the Novi Sad Academy of Arts and participated in greening activities in the city, interacting with young musicians and local people. The artists are now preparing for further collaborations and repeat performances in Novi Sad.

新たな出会いから、さらなる協働をめざして

2017年よりノヴィ・サド2021-2022と協働してきたNEO音楽フェスティバルは、毎年夏に市内複数個所でクラシック音楽のコンサートを開催してきました。さまざまなバックグラウンドを持つ演奏家を招聘し、従来とは異なる形でクラシック音楽を聴衆に届ける本フェスティバルは、2021年「Project22」と題し、欧州文化首都としてのスローガン「For New Bridges」をコンセプトにしたプログラムを展開。フェスティバルにはアネット・ヤコブチッチ氏（チェロ）、松井香奈氏（バイオリン）、犬飼新之助氏（ピアノ）、伊藤むつみ氏（フルート）が招聘され、セルビア、ウズベキスタン、ハンガリーからの演奏家と共演しました。各コンサートは観客からの拍手喝采を受け大成功を収めたほか、アーティストはノヴィ・サド芸術学院にてマスタークラスの指導や、市内での緑化活動にも加わり、若手音楽家や地元の人々との交流を深めました。アーティストたちは、ノヴィ・サドでのさらなる共演・再演にむけて準備を進めています。

Date

12~21 June 2021

Venue

Svilara Cultural Station (Novi Sad, Serbia)

Artist

Mutsumi Ito, Shinnosuke Inugai, Kana Matsui, Annette Jakovčić

日程

2021年6月12日～21日

会場

スヴィララ・カルチャー・ステーション（セルビア、ノヴィ・サド）

アーティスト

伊藤むつみ、犬飼新之介、松井香奈、アネット・ヤコブチッチ

■Related Program

1) Master class of Annette Jakovčić

Date: 12~14 June 2021
Venue: Novi Sad Academy of Arts (Novi Sad, Serbia)
Artists: Annette Jakovčić

2) Masster classes of Shinnosuke Inugai, Kana Matsui and Mutsumi Ito

Date: 16~20 June 2021
Venue: Novi Sad Academy of Arts/ Svilara Cultural Station (Novi Sad, Serbia)
Artists: Shinnosuke Inugai, Kana Matsui, Mutsumi Ito

■関連プログラム

1）アネット・ヤコブチッチによるマスタークラス

日程：2021年6月12日～14日
会場：ノヴィ・サド芸術アカデミー（セルビア、ノヴィ・サド）
アーティスト：アネット・ヤコブチッチ

2）犬飼新之助、松井香奈、伊藤むつみによるマスタークラス

日程：2021年6月16日～20日
会場：ノヴィ・サド芸術アカデミー /スヴィララ・カルチャー・ステーション（セルビア、ノヴィ・サド）
アーティスト：犬飼新之助、松井香奈、伊藤むつみ

Recital in Svilara
Annette Jakovčić, cello and Valentina Nenaševa, piano
©Uroš Dožic

Mozart - Flute quartet
Kana Matsui, violin
Gyorgy Acs, viola
Mutsumi Ito, flute
Irena Josifoska, cello
©Vladimir Veličković

Mutsumi Ito, flute
©Vladimir Veličković

Master class

Shinnosuke Inugai, piano
©Vladimir Veličković

Aplause
©Vladimir Veličković

Planting flowers with guests Japanese artists
©Uroš Dožic

Planting flowers with guests Japanese artists
©Uroš Dožic

Guest appearance of Japanese artists and cooperation with Serbian music performers at the Neo Festival in June, 2021.

Marko Miletić (Director of NEO Festival and NGO)

This year's NEO Festival and "Novi Sad - European Capital of Culture" presented Project 22, from June 11 to July 3, 2021, at various locations and spaces in Novi Sad. The main task of this project was to present the program concept of Novi Sad 2022 - European Capital of Culture through music. The program concept originated from the slogan For New Bridges, which represents the idea of building new bridges of cooperation and exchange between artists and organizations from Novi Sad and Serbia with the cultural scene of Europe. The artistic concept of the project itself is based on the basic values of the European Union, such as human rights, multiculturalism, intercultural dialogue, environmental awareness and peace policies. Within this project, the cooperation of Japanese and Serbian musicians was also presented and highlighted under two program ports. The concert of cellist Annette Jakovčić and pianist Valentina Nenaševa, held on June 14 at the Svilara Cultural Station, presented the concept of the program arc called "Heroine within the Bridge of Freedom", with the slogan "The future is now". The second concert at which the NEO ensemble performed on June 20 in the hall of the Gallery of Matica Srpska with musicians: Kana Matsui - violin, Gyrgy Acs - viola, Shinnosuke Inugai - piano, Mutsumi Ito - flute and Irena Josifoska - cello and aimed to present the concept of the Migration program arc, within the Bridge of Rainbow under the slogan "Diversity is our strength". In addition to making music together, exchanging musical knowledge and experience, the artists had the opportunity to spend a few days together in Novi Sad, when Serbian musicians showed them the historical and tourist sites of the city, introduced them to traditional cuisine, but also within Project 22 they had bonding activities with the local community in the form of planting flowers in front of the Svilara Cultural Station and thus pointed out the importance of the environment and environmental awareness. These few days spent in Novi Sad were invaluable for these young musicians, because in addition to having the opportunity to work together on the concert program, they could exchange different musical experiences, make friends, and then talk about the program, which they could eventually perform in 2022, when they will have the opportunity to meet and collaborate again.

Cellist Annette Jakovičić and Valentina Nenaševa met for the first time on June 12, when Annette came to Serbia. That is when their joint rehearsals for the program began, which they performed at a concert on June 14, starting at 8 pm at the Svilara Cultural Station. The program of the concert from that evening consisted of works by composers: Luigi Boccherini: Sonata for Cello and Piano No. 6 in A Major, Johann Sebastian Bach: Suite for Cello Solo No. 3 in C Major, Robert Schumann: Fantasiestücke Op. 73, Johannes Brahms: Sonata for Cello and Piano No. 1 in E Minor, Rentaro Taki: Kōjō no Tsuki (The Moon over the Ruined Castle). This time the Serbian audience had the opportunity to hear the works of historically important composers made for cello. In addition to European composers, a short traditional Japanese song called The Moon over the Ruined Castle was performed at the end of the concert. All these pieces are compositions of the standard cello repertoire which Annette Jakovičić presented with extremely profiled artistic expression, fulfilling all the technical-tonal and stylistic requirements that the works imposed and thus showed a harmonious and measured approach to each composition, with stylistic uniformity, dedication and great attention to intonation. Except in Bach's Suite No. 3 in C Major, played by solo, the heroines of that evening Annette Jakovičić and Valentina Nenaševa in their common sound, did not have a relationship of solo and accompaniment, but performed equally as a duo and thus showed exceptional professionalism in mutual cooperation, although they know each other and they play together for only two days. As Annette herself stated at the end of the concert, this was a special recital for her, after a year of break and it meant a lot to her that she was in Novi Sad and that she could share her music with the audience again.

The second collaboration of Japanese-Serbian musicians was achieved by forming the ensemble NEO with the following musicians: Kana Matsui - violin, Gyrgy Acs - viola, Shinnosuke Inugai - piano, Mutsumi Ito - flute and Irena Josifoska - cello. They met on June 16 in Novi Sad, when they began rehearsals for the concert that was held on June 20, starting at 8 pm in the hall of the Gallery of Matica Srpska. The program included works by composers: César Cui: 5 Petits Duos for Flute, Violin and Piano, J.M. Damase: Variations for Flute and Piano, Wolfgang Amadeus Mozart: Flute Quartet D Major, Johannes Brahms: Piano Quartet No. 3, Op.60. Performing works in various combinations, from piano duo, trio to piano quartet, this ensemble has shown exceptional flexibility in work and mutual cooperation. Extremely measured intonation, harmonious sound of different instruments, knowledge of styles and precise presentation of the two most famous piano quartets in the history of music (Mozart's and Brahms's Piano Quartets) showed the individual approach of each musician, which was then shown in a harmonious and precise way in a joint performance of the ensemble. At the end of the concert, pianist Shinnosuke Inugai presented his improvisation skills on the piano in a humorous way by engaging the audience to tell him five tones (C, Des, Fis, D, A) on the basis of which he made an on-site composition with improvisation to Gershwin's jazz improvisation in which he applied the motif of the Serbian anthem and thus provoked a standing ovation from the audience. This concert is perhaps the most glaring example of how young musicians from different cultures and geographical backgrounds, who migrate to different parts of the world, due to schooling and concert performances, need such a meeting and joint work to be able to present their own experience and exchange experiences with other musicians.

The reaction of the audience to these two concerts was extremely positive. Both concerts were accompanied by long applauses and ovation applauses. Despite the fact that due to the respect of epidemiological (COVID-19) measures, the number of seats for the audience was reduced, but the halls were filled, while the broadcast of the concert could also be followed on the official YouTube channel of the NEO Festival.

In addition to mutual cooperation, socializing, spending quality time, this meeting of Japanese and Serbian musicians encouraged plans for further cooperation and concerts that would be realized next year, when Novi Sad holds the title of European Capital of Culture. There is a possibility that Shinnosuke Inugai will play the piano in Messiaen's Piano Quartet For the End of Time. Other members of the NEO ensemble will join the Novi Sad Camerata ensemble and musicians from the region at a joint concert, while Annetta Jakovičić along with the Cello ensemble would perform music pieces from the chamber music repertoire.

The presentation of the program concept Project 22 with the help of concerts at the NEO Festival was of great importance, because the audience had the opportunity to get acquainted with the program content that will be presented during the next 2022. On the other hand, Japanese and Serbian musicians have achieved cooperation that will continue during the next year. In this way they had the opportunity to collaborate together, get to know each other and hold fantastic concerts. We believe that this experience will remain in their fond memories and will help them in their further work. Therefore, we would also like to thank the EU-Japan Fest Japan Committee for helping organize the NEO Festival and enabling Japanese musicians to come and perform in Novi Sad, Serbia.

2021年6月NEO音楽フェスティバルでの日本人アーティストのゲスト出演とセルビア人音楽家との協働

マルコ・ミレティッチ（NEO音楽フェスティバル　NGOディレクター）

今年のNEO音楽フェスティバルおよび欧州文化首都ノヴィ・サドは、2021年6月11日から7月3日までの期間、ノヴィ・サド市内の多彩な場所や空間を舞台に「Project 22」を開催しました。本プロジェクトの主な使命は、音楽を通じてノヴィ・サド2021-2022のプログラムコンセプトを表現することでした。このプログラムコンセプトは、「For New Bridges」と銘打ったスローガンを起点とし、ノヴィ・サドならびにセルビアのアーティストや団体と欧州の文化シーンを結ぶ協力関係や交流の新たな懸け橋を築くという発想を象徴しています。本プロジェクト自体の芸術的コンセプトが、人権、多文化主義、異文化間の対話、環境啓発、平和に関わる政策といった欧州連合の基本理念に基づいています。このプロジェクトにおいて、二つのプログラム・アーチを表現するために、日本人とセルビア人音楽家の協働が披露され、脚光を浴びました。6月14日にスヴィララ・カルチャー・ステーションにて開かれた、チェロ奏者のアネット・ヤコブチッチ氏とピアニストのヴァレンティナ・ネナシェヴァ氏によるコンサートでは、スローガン「The future is now」を掲げた「自由の橋」の一部である「ヒロイン（Heroine）」と呼ばれるプログラム・アーチのコンセプトが披露されました。6月20日にマチカ・スルプスカ内のギャラリーのホールにて、音楽家の松井加奈氏（バイオリン）、ジェルジ・アーチ氏（ビオラ）、犬飼新之助氏（ピアノ）、伊藤むつみ氏（フルート）、イレーナ・ジョシフォスカ氏（チェロ）が出演したNEOアンサンブルによる二つ目のコンサートでは、「Diversity is our strengh」をスローガンとする「虹の橋」を成す「移民（Migration）」のプログラム・アーチを表現する試みがなされました。これらのアーティスト達は、ともに音楽づくりに取り組み、音楽に関する知識や経験の交流を行った以外にも、セルビア人音楽家が彼らにノヴィ・サド市内の史跡や観光名所を案内し、伝統的な郷土料理を紹介した際に、数日間を一緒に過ごす機会を得ました。さらに「Project 22」の一環として、彼らはスヴィララ・カルチャー・ステーションの前に花を植樹する形式で行われた地元コミュニティとの絆活動にも参加し、このことを通じて環境と環境啓発の大切さを指し示しました。ノヴィ・サドで過ごしたこの数日間は、これらの若手音楽家にとってかけがえのないひとときとなったことと思います。なぜならば、彼らは今回のコンサートのプログラムにともに取り組んだだけにとどまらず、異なる音楽的経験を分かち合い、友好を深め、さらには彼らが2022年に再び集結し協働の場を持ち、最終的には公演を行うプログラムについて話し合えたからです。

チェロ奏者のアネット・ヤコブチッチ氏とヴァレンティナ・ネナシェヴァ氏は、6月12日にヤコブチッチ氏がセルビアに来訪した際に初対面となりました。本プログラムの合同リハーサルが開始したのはそのときのことで、6月14日午後8時にはスヴィララ・カルチャー・ステーションで開幕したコンサートの舞台で共演を果たしました。この晩のコンサートのプログラムは、ルイジ・ボッケリーニ「チェロ・ソナタ第6番 イ長調」、ヨハン・セバスティアン・バッハ「無伴奏チェロ組曲第3番ハ長調」、ロベルト・シューマン「幻想小曲集作品73」、ヨハネス・ブラームス「チェロ・ソナタ第1番 ホ短調」、瀧廉太郎「荒城の月」で構成されました。今回の公演は、セルビア人の観客が、歴史的に重要な作曲家の手掛けたチェロ演奏のための名作の数々を鑑賞する機会となりました。欧州人作曲家の作品に加え、このコンサートの締めくくりには、短い伝統的な日本の歌曲「荒城の月」が披露されました。これら全曲が定番のチェロ曲のレパートリーで、アネット・ヤコブチッチ氏は、これらの作品に課せられたあらゆる技術的、音調的、様式的な要件を満たしながら、極めて注目に値する芸術的な表現で演奏を披露し、そこには様式的統一性、真摯な姿勢、そして音調に対する多大なこだわりが込められた、各楽曲への調和的かつ吟味を尽くしたアプローチが表れていました。この夕べのヒロインであるアネット・ヤコブチッチ氏とヴァレンティナ・ネナシェヴァ氏は、ソロ演奏が行われたバッハの「無伴奏チェロ組曲第3番ハ長調」を除いて、共通の音楽を奏でるなかで、ソロ奏者と伴奏者というような関係ではなく、デュオとして対等に演奏を行い、お互いに知り合い、演奏をともにしてわずか二日という期間であったにもかかわらず、二人は相互の連携において並々ならぬプロ意識を見せつけました。コンサート終演後に、ヤコブチッチ氏は、一年間の活動休止期間を経て、今回は彼女にとって特別なリサイタルとなり、ノヴィ・サドという場所で自らの音楽を再び観客と共有できたことは、ご自身にとって大変意義深いことだった、と述べていました。

日本人・セルビア人音楽家による二つ目のコラボレーションは、松井加奈氏（バイオリン）、ジェルジ・アーチ氏（ビオラ）、犬飼新之助氏（ピアノ）、伊藤むつみ氏（フルート）、イレーナ・ジョシフォスカ氏（チェロ）らの音楽家が、NEOアンサンブルを結成したことにより実現しました。彼らは6月16日にノヴィ・サドに合流し、6月20日午後8時にマチカ・スルプスカ内のギャラリーのホールで開かれたコンサートに向けたリハーサルを開始しました。本プログラムには、セザール・キュイ「フルート、バイオリン・ピアノのための5つの小品」、J.M.ダマーズ「フルートとピアノのための変奏曲」、W.A.モーツアルト「フルート四重奏曲ニ長調」、ヨハネス・ブラームス「ピアノ四重奏曲第3番作品60」といった作曲家による楽曲が盛り込まれました。ピアノ二重奏や三重奏からピアノ四重奏に至るまで、さまざまな組み合わせで作品の演奏を繰り広げたこのアンサンブルは、演奏における抜群な柔軟性と相互の連携ぶりを見せました。モーツァルトとブラームスのピアノ四重奏という音楽史上最も有名なピアノ四重奏の二つの名曲を奏でるにあたっての、極めて精緻な音調、異なる楽器が織りなす調和した音色、様式に関する知識と正確な演奏から、それぞれの音楽家の個性的なアプローチが浮き彫りとなり、さらにそれが、アンサンブルとして共演するなかで、ハーモニーに包まれかつ緻密なかたちで表れていたのです。コンサートの最後に、ピアニストの犬飼新之助氏が、ユーモアたっぷりにご自身の即興演奏のスキルをピアノで披露してくださいました。犬飼氏は、観客とのやりとりのなかで5つの音名を挙げてもらい、ド、レ♭、ファ♯、レ、ラの音を基本にその場で曲にし、ガーシュウィンのジャズ即興曲に即興を加え、セルビアの国歌をモチーフに取り入れた演奏が、観客からのスタンディングオベーションを巻き起こしました。今回のコンサートはおそらく、学業やコンサートの公演活動などを理由に世界の他の地域に移住した異なる文化的、地理的背景を持つ若手音楽家達が、自らの経験を発表したり他の音楽家と経験を交換できる、このような出会いや協働の場をいかに必要としているかを示した、極めて顕著な例といっても過言ではありません。

これら二つのコンサートでの観客の反応は、極めて好評でした。両コンサートでは、鳴りやまない拍手と喝采が伴いました。疫学的（新型コロナウィルス感染症）対策遵守のため、観客席数を減らしての実施となったものの、ホールは満席となり、その一方で、コンサートの放映をNEO音楽フェスティバルの公式YouTubeチャンネルでご覧いただくことも可能となりました。

日本人とセルビア人音楽家達の今回の出会いは、相互の連携や交流を行い充実した時間を過ごしただけでなく、ノヴィ・サドが欧州文化首都のタイトル・イヤーとなる来年に、さらなる協働とコンサートの実現に向けた計画を推し進めるに至りました。犬飼新之助氏は、メシアン作曲の「世の終わりのための四重奏曲」のピアノ演奏を披露する可能性が挙がっています。NEOアンサンブルの他のメンバーは、ノヴィ・サド・カメラータ・アンサンブルや同郷出身の音楽家達とともに合同コンサートに参加し、一方でアネット・ヤコブチッチ氏は、チェロ・アンサンブルとともに室内楽レパートリーからの音楽作品を演奏する模様です。

NEO音楽フェスティバルでのコンサートの力を借りて実現したプログラムコンセプト「Project 22」の開催は、非常に重要なものといえました。なぜならば、観客の皆さんに、次なる2022年に披露されるプログラムの内容に親しんでいただく機会となったからです。その一方で、日本人とセルビア人の音楽家達は、翌年へと継続する協力関係を確立しました。こうして彼らは、ともに協働し、お互いに理解を深め、素晴らしいコンサートを開催するチャンスを手にしたのです。今回の経験が、彼らの懐かしい思い出のなかで息づき、それがさらなる取り組みを後押しするものと私達は確信しています。このことからもいえるように、私達は、NEO音楽フェスティバルを企画するにあたりお力添えくださり、日本人音楽家のセルビア、ノヴィ・サドへの来訪と公演を可能にしてくださった、EU・ジャパンフェスト日本委員会にも感謝の意を表したいと思います。

Japan-related projects for the year 2022 in Novi Sad 2021-2022 (Serbia) (As of Jan. 2022)
2022年実施　日本関連プロジェクト in ノヴィ・サド 2021-2022（セルビア）(2022年1月現在)

Migration of Souls: Performances Kaori Ito / MIYAVI

Migration of Souls 伊藤郁女／ MIYAVI公演

A girl from the audience dancing with Kaori Ito (8 Mar. 2022)
©Vladimir Veličković

Comic City with Akinori Oishi

コミック・シティ：大石暁規

©Akinori Oishi

Groovin' Street Dance Festival

Groovin' ストリート・ダンス・フェスティバル

©Groove

The 7th International Festival of Accordion and Chamber Music Eufonija

第7回国際アコーディオン&室内楽フェスティバル・ユーフォニア

©Eufonija

NEO Festival 2022

NEO音楽フェスティバル2022

Contemporary Art Festival Danube Dialogues: Small Reboots by Japanese Artists

現代アートフェスティバル ドナウ・ダイアローグ：スモール・リブート by Japanese artists

Cooks in Residence - Noriko Hashimoto

料理家レジデンス：橋本典子

World Biennial of Student Photography - Best Of

学生写真ワールド・ビエンナーレ：Best Of

FREEDOM - ARTS FACTORY 360°

フリーダム・アート・ファクトリー 360°

Metroplex 2022-2122

メトロプレックス2022-2122

Yukio Mishima - Birth of Christ

三島由紀夫「Birh of Christ」協働制作

Literature Night with Sayaka Murata

文学ナイト：村田沙耶香

The 20th International Film Festival ‘Seize the Film’

第20回SEIZE国際映画祭

Art Body Art - Mariko Hori

Art Body Art 堀真理子

The 9th Japanese Serbian Film Festival – JSFF

第9回日本セルビア映画祭

WonderLab / Milky Way

現代アート：ワンダーラボ/天の川

European Capital of Culture Timişoara 2021-2023 (Romania)
欧州文化首都ティミショアラ2021-2023（ルーマニア）

„We are going through a period when cruelty has returned to Europe. Along with it, however, we have regained the courage to fight that cruelty. Europe is more alive today than ever before, and the European civic spirit is strongly present in our lives.
The revived civic spirit is the «red line» running through the content of our artistic program prepared for 2023, a vibrant and diverse one."

(Dominic Fritz, The Mayor of Timişoara)

The program reunited under the umbrella „Timişoara 2023 – European Capital of Culture" is a sum of a multitude of voices and narratives: from performances planned for the big stages of the three Timişoara theatres (National, German and Hungarian) or the Opera and Philharmonic, to a series of participatory formats, interventions, and open spaces in neighborhoods, where people can work together for the common good in networks of action, trust, and solidarity. Performing arts performances (contemporary dance, circus, and theatre) in open spaces are a consistent part of our program, an excellent way of expressing and releasing emotions, and a powerful tool for social cohesion, collective ownership, and intergenerational links.

A substantial part of the projects included in our cultural program aims at encouraging gastronomic heritage by respecting the principles specific to sustainable cities and communities, developing responsible consumption skills among young people, sustainable practices in the organization of cultural events and tourism.

The program focuses on linkages and long-term capacity-building strategies and a flagged opening in financial mechanisms for the cultural sector.
Among our international programs, the collaboration with EU-Japan Fest could bring the audience various opportunities of discovering emergent Japanese artists and a better understanding of the contemporary Japanese culture. At the same time, this could be an excellent opportunity for the Romanian and Japanese cultural operators to work together.
We hope for continuous and further collaboration and a strong connection with the cultural and artistic Japanese scene, and we strongly hope this relationship will continue long into the future.

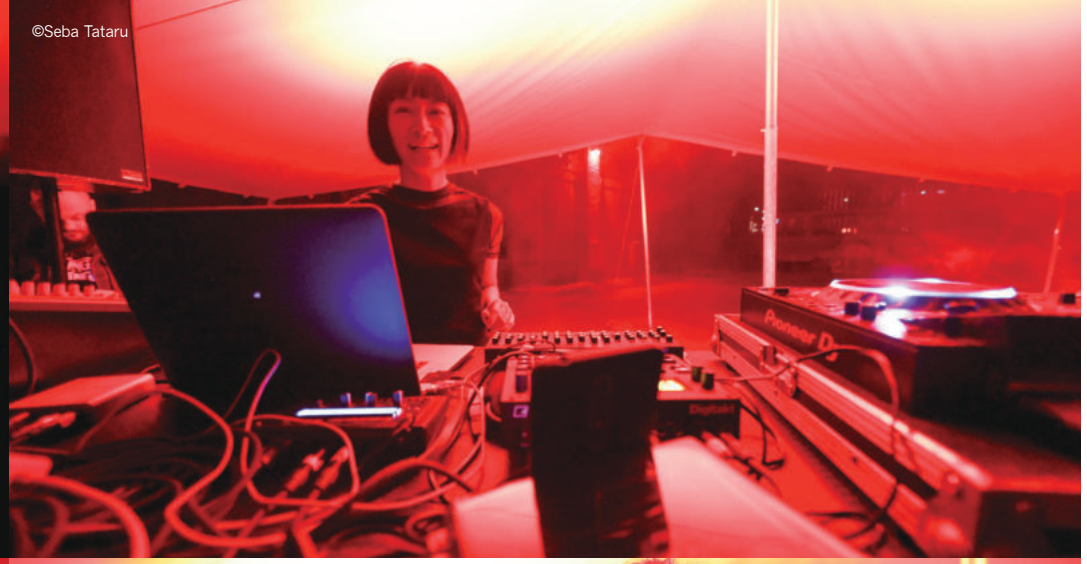
「私たちは今、ヨーロッパに残酷さが戻ってしまった時を経験しています。しかし、同時に、私たちはその残酷さと戦う勇気を取り戻しました。今日のヨーロッパはかつてないほど活気に満ちており、ヨーロッパの市民精神は私たちの生活の中に力強く存在しています。
復活したこの市民精神は、2023年に向け準備された、私たちの活気と多様性に満ちた芸術プログラムを貫き、支える ≪レッドライン≫なのです」

（ティミショアラ市長、ドミニク・フリッツ）

「欧州文化首都 ティミショアラ2023」の名のもとに再統合されたプログラムは、ティミショアラの三つの劇場（国立劇場、ドイツ劇場、ハンガリー劇場）やオペラ、フィルハーモニーといった大きな舞台で計画されたパフォーマンスから、参加型のプログラム、パブリックスペースへの出張型プログラム、そして、近隣地域のオープンスペースでのプログラムに至るまで、多くの声と物語を集め調和したものとなりました。近隣地域のオープンスペースは、行動、信頼、連帯のネットワークの中で人々がともに共通の利益のために働くことのできる場所でもあります。パブリックスペースやオープンスペースでの舞台芸術のパフォーマンス（コンテンポラリーダンス、サーカス、劇場）は、私たちのプログラムの一貫した部分ですが、これは感情の表現や解放にとってとても優れた方法でもあり、社会的結束、集団による共有、世代間のつながりのための強力なツールです。

私たちのプログラムに含まれる重要なプロジェクトとして、食の遺産を奨励することも目指しています。これは、持続可能な都市やコミュニティにとって基本となる原則を尊重しながら、若者の責任ある消費力を育み、文化イベントやツーリズムの分野での組織の持続可能な実践を発展させることによって取り組んでいきます。
私たちのプログラムは、行動の連続性、長期的なキャパシティビルディング（能力構築・人材育成）、そして文化セクターの資金メカニズムの道を開く旗印となることに焦点を当てています。

国際的なプログラムにおいては、EU・ジャパンフェスト日本委員会とのコラボレーションが、新しい日本のアーティストとの出会いや、現代の日本文化をよりよく理解するためのさまざまな機会をもたらすこと、また同時に、ルーマニアと日本の文化の担い手が協力する絶好の機会となることも期待しています。
私たちは、このコラボレーションが継続しより一層積み上げられていくこと、日本の文化・芸術分野とのより強いつながりが生まれることを望んでおり、またこの関係がこれからも長く続くことを強く希望しています。



SABOTAGE Festival 2021

サボタージュ・フェスティバル2021

Mixing Diverse Backgrounds with Electronic Music

The SABOTAGE Festival is an electronic music festival in Timişoara and has been attracting artists from many countries since 2013. This year, they invited four Japanese artists, some of them are active in Italy and Germany, to bring a new dimension to the Romanian music scene. The festival was enjoyed by an audience of around 300 people every day, and each artist gave a unique performance using different techniques, from analogue to straight-up DJ sets. It was a great way to show that music is an international language. The artists were also inspired by each other, from their DJ sets or musicianship, and it leads to further possibilities for collaboration. The festival took place at the developing MultipleXity, a new centre for Art, Technology and Experimental Media. This fact means an important step for the SABOTAGE Festival for the preparation towards 2022 and the title year of European Capital of Culture, 2023.

電子音楽と共にミキシングされる多様なバックグラウンド

2013年からティミショアラで開催されてきた電子音楽の祭典「サボタージュ・フェスティバル」。毎年各国からアーティストが参加する本フェスティバルは、ルーマニアの音楽シーンに新たな風を吹き込むため、イタリアやドイツでも活躍する4人の日本人アーティストを招聘しました。連日300人ほどの観客が楽しんだフェスティバルは、各アーティストがアナログから本格的なDJセットまで異なる手法を用いて独自のパフォーマンスを披露。音楽が国際的な言語であると示す素晴らしいものになりました。アーティスト同士もお互いのDJセットや音楽性から刺激を受け、さらなる協働の可能性も生まれています。「MultipleXity(マルチプレキシティ) – 芸術・技術・実験メディアセンター」開設準備が進む会場での開催は、欧州文化首都のタイトルイヤーである2023年に向けてサボタージュ・フェスティバルがさらに展開していく重要な1歩となり、2022年のエディションに向けても、新たに準備が進められています。

Date

24~26 Sep. 2021

Venue

MultipleXity (Timişoara, Romania)

Artist

Kyoka, SO, MimiCof / Midori Hirano, Hiroko Hacci

日程

2021年9月24日～26日

会場

MultipleXity［マルチプレキシティ］
（ルーマニア、ティミショアラ）

アーティスト

Kyoka, SO, MimiCof / Midori Hirano,
Hiroko Hacci

CONTACT

Mr. Andrei Luchian/ Asociatia La Figurat
electroluki@yahoomail.com

Please visit “Meet Up ECoC!” website for the artist contact. (Details on p. 190.)

■Related Program

1) Technology Arena
Date: 24 ~ 26 Sep. 021
Venue: MultipleXity (Timişoara, Romania)
Artist: Dorian Bolca

2) Technology Arena
Date: 24 ~ 26 Sep. 2021
Venue: MultipleXity (Timişoara, Romania)
Work: Psihodrom Records

3) Knowledge Arena
Date: 24 Sep. 2021
Venue: MultipleXity (Timişoara, Romania)
Film: Sisters with Transistors (screening)

4) Knowledge Arena
Date: 26 Sep. 2021
Venue: MultipleXity (Timişoara, Romania)
Film: Swamp City (screening + talk)

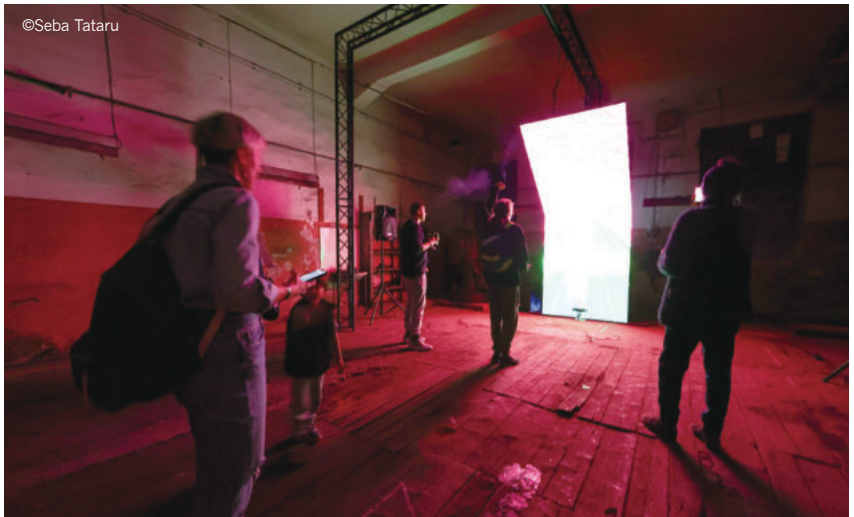
■関連プログラム

1）テクノロジー・アリーナ
日程：2021年9月24日～ 26日
会場：MultipleXity［マルチプレキシティ］
（ルーマニア、ティミショアラ）
アーティスト：Dorian Bolca

2）テクノロジー・アリーナ
日程：2021年9月24日～ 26日
会場：MultipleXity［マルチプレキシティ］
（ルーマニア、ティミショアラ）
作品：Psihodrom Records

3）ナレッジ・アリーナ
日程：2021年9月24日
会場：MultipleXity［マルチプレキシティ］
（ルーマニア、ティミショアラ）
作品：Sisters with Transistors（上映）

4）ナレッジ・アリーナ
日程：2021年9月26日
会場：MultipleXity［マルチプレキシティ］
（ルーマニア、ティミショアラ）
作品：Swamp City（上映・トーク）



A chance to sabotage

Delia Popa (Communication)

SABOTAGE 2021 meant a great deal of music, technology and knowledge. The 9th edition of the festival took place between 24th and 26th September, in the courtyard of the new experiment and technology centre in Timișoara - MultipleXity. It meant bringing together youth from all around the country to celebrate diversity and experiment with new sounds.

As part of the Energy Incubators, SABOTAGE Festival connected people through electronic music and multimedia art in the landscapes of an overlooked industrial building. The focus was to reclaim heritage through the sound of music.

SABOTAGE 2021 focused on an elaborate programme of concerts, DJ sets, documentaries, vinyl fair, pop-up store, discussions and multimedia art exhibitions.

As part of the EU-Japan Fest, the 2021 line-up presented a fusion between Japanese and Romanian culture. The idea brought forward Japanese artists that aren't very common in the music scene in Romania.

The music programme was subdivided into two arenas — Electronic Arena and Dub Arena, both of which shined light upon international acts like Kyoka live (Japan), MimiCof live (Japan), SO (Japan), Poly Chain live (Ukraine), Hiroko Hacci (Japan), Indica Dubs (UK) , Echoboy aka Riddim Tuffa (Slovakia) and Dubapest HiFi (Hungary).

Live electronic music is a form of music performance that includes electronic sound-generating devices, modified electric musical instruments, hacked sound generating technologies and computers.

Musical improvisation often plays a key role in this type of performance. As Kyoka explained to us, her selection of sound is influenced by how the audience perceives a certain frequency and this is how she builds her spontaneous live performance. This was the case with MimiCof, who also performed live. Both live sets reveal how context and expectations are very important for live electronic music.

This blending of physical and mechanical elements in live music performance exposes the modular nature of live electronic performance and its instruments. It teaches us that the instruments themselves shouldn't be looked at as distinction qualifiers but rather their combination in the live rig, and the variability that it offers.

The main criteria of selecting Japanese artists was based firstly on their approach — techno, electro and experimental; and secondly on their knowledge and experience. Some of these artists have brought meaningful contributions to the global electronic music industry.

Like Kyoka, who started experimenting with tape recorders when she was only 7 years old. During her student years in Tokyo, she acquired a drum machine, sequencer and MIDI controller and started to record tracks for Onpa label and later for her own imprints Ufunfunfufu (2008), 2 Ufunfunfufu (2009), EP iSH (2012) and album Is Superepowered (2014). She was the first solo female artist in the Raster-Noton roster.

MimiCof is an outstanding composer due to her experimental and eclectic mixture of modern sounds with electronic processing and field recordings. She released two albums on PROGRESSIVE FORM and an EP of her own.

SO (Satoshi Aoyagi) is better known for his involvement in the famous techno festival — The Labyrinth, in Tokyo. Organiser and DJ, he presents a well-curated mix of groove-heavy tracks, as well as smooth mixing techniques, making him one of Japan's most respected and reliable DJs.

Hiroko Hacci's wide variety of sounds make her a polymorphic artist, able to transform and evolve fluidly according to the audience. She takes part in many projects such as — electro/pop band Omnine with Gak Sato, a singer collaborator in Tamburi Neri and Dumbo Gets Mad; a resident DJ for Radio Raheem in Milan.

In support of the 2021 edition, SABOTAGE benefited from local and national artists, such as Alur Duvaal, Jon Jitsu, LionRiddims, Mighty Boogie, Mitsubitchi, Mr. H, Mi-tzu, Rapala, Virgil and who:ratio.

The Technology Arena showcased interactive digital installations by Psihodrom (Eugen Neacșu, Adrian Marian, Octavian Horvath) and Dorian Bolca.

Knowledge Arena programme focused on screenings, talks and workshops. The festival screened Sisters with Transistors — a documentary about women pioneers in the electronic music industry and the sexism that abducted their fame.

The second film was Swamp City, followed by a series of discussions with the film makers. It shows a study of the underground music scene in the first decade after the fall of the Communist regime, which assembles the stories of people in the community.

Knowledge Arena shared two music workshops that referred to music production. We discussed what it takes to start producing, the production process and techniques behind it. The second workshop referred to mixing, different styles of mixing depending on the musical genre and professional DJ equipment.

The festival also featured a vinyl fair and pop-up store with local artists such as Dona Arnakis, Chrs Rzvn, Lore Ilie and Mimi Ciora.

Due to the rapid rise of COVID-19 cases in our city, the government announced a lockdown just two days before the festival. There were moments of uncertainty and SABOTAGE was hanging on a thin thread. That day we announced to all our artists that this edition might be postponed. But luckily for us, the government withdrew the law the next day, giving us 24 hours to finish preparations.

Since 2020, in Timișoara, there hasn't been a representative programme for electronic music. Therefore, turning SABOTAGE into the last remaining pylon for electronic music culture. Audiences from all around the country joined in just to discover artists, technologies and music, in such a liberating way. The SABOTAGE festival was much needed by the community and brought a bit of novelty to the quiet music scene.

SABOTAGE was a meeting point for all electronic music passionates and digital art seekers. With a higher technical specification of sound systems and presented the perfect place to come and enjoy some of the world's greatest electronic music performances. The audience was young and open to discover new musical genres. The festival was visited by around 300 participants per day, from Romania, Hungary and Serbia.

Our overall impression was that SABOTAGE created a platform for innovative technologies to prosper and built connections between artists from different backgrounds of music.

サボタージュのチャンス到来

デリア・ポパ（広報担当）

サボタージュ・フェスティバル2021は、音楽、テクノロジー、知識をふんだんに盛り込んだ祭典です。第9回目を迎えた本フェスティバルは、9月24日から26日までの会期で、ティミショアラに出来た新しい実験技術センター、MultipleXity（マルチプレキシティ）の中庭にて開催されました。本フェスティバルは、国内各地から若者を一堂に集め、多様性を称え、新たなサウンドで実験的な試みを行うことをねらいとしています。

欧州文化首都ティミショアラのプログラム「Energy Incubators（エネルギー・インキュベーター）」の一環として実施されたサボタージュ・フェスティバルは、工業建築を見渡す環境を舞台に、電子音楽ならびにマルチメディア・アートを通じて人々を繋ぎました。その焦点となったのが、音楽の響きを通じて過去の遺産を再活性化することでした。

サボタージュ2021では、コンサート、DJセット、ドキュメンタリー、レコードフェア、ポップアップ・ストア、討論、マルチメディア・アート展で構成された、趣向を凝らしたプログラムに重点が置かれました。

第29回EU・ジャパンフェストとして、2021年度のラインアップでは、日本とルーマニアの文化の融合をお届けしました。このアイディアにより、ルーマニアの音楽シーンではあまり知られていない日本人アーティストが前面に押し出されました。

音楽プログラムは、電子アリーナとダブ・アリーナの二つの領域に細分されました。いずれのアリーナにおいても、Kyokaライブセット（日本）、MimiCofライブセット（日本）、So（日本）、Poly Chainライブセット（ウクライナ）、Hiroko Hacci（日本）、Indica Dubs（英国）、Echoboy aka Riddim Tuffa（スロヴァキア）、Dubapest HiFi（ハンガリー）といった海外アーティストにスポットライトが当てられました。

ライブエレクトロニックミュージック（ライブ電子音楽）とは、電子音響生成デバイス、改造された電気楽器、改変された音響生成技術およびコンピューターを含んだ音楽演奏の形式を意味します。

このような演奏形式において、多くの場合、音楽的即興性が中心的な役割を果たします。Kyoka氏が語ってくれたところによると、彼女の音選びは、特定の周波数に対する観客の受け止め方に影響されて行われ、それにより彼女は自然発生的なライブパフォーマンスを創り上げているとのことでした。これは、同じくライブ演奏を行ったMimiCof氏にも当てはまることでした。双方のライブセットはともに、ライブエレクトロニックミュージックにとって、コンテクストと期待がいかに極めて重要であるかを表しています。

音楽のライブ演奏におけるこのような物理的、機械的要素の混合が、電子音楽のパフォーマンスとその楽器に秘められたモジュラー的性質を顕わにします。それは、楽器そのものを特徴の特定要素として見なすのではなく、むしろライブ装置全体におけるその組み合わせや、それがもたらす可変性に着目すべきであることを私達に語りかけているのです。

日本人アーティストを選出するにあたり、第一にアーティストの音楽的アプローチがテクノ、エレクトロ、実験音楽であること、第二に彼らの知識と経験が主な基準となりました。これらのなかには、世界の電子音楽業界に意義深い貢献をもたらしているアーティストも複数存在します。

例えばKyoka氏のように、わずか7歳でテープレコーダーを用いた試みを始めたアーティストがいます。彼女は東京での学生時代に、ドラムマシーンやシーケンサー、MIDIコントローラーを入手し、onpa))))) レーベルからリリースする楽曲のレコーディングを開始し、その後オリジナル作品「Ufunfunfufu」（2008年）、「2 Ufunfunfufu」（2009年）、EP「iSH」（2012年）、そしてアルバム「Is Superepowered」（2014年）を発表しました。Kyoka氏は、raster-notonとの契約を果たしたレーベル史上初の女性ソロアーティストでもあります。

MimiCof氏は、電子処理を施したモダンなサウンドやフィールドレコーディングを用いた実験的かつ折衷的な融合を特徴とする、極めて優れた作曲家です。これまでに、レコードレーベル、プログレッシブ・フォーム（PROGRESSIVE FOrM）から同名義で2枚のアルバムとEPをリリースしています。

SO氏（青柳聡）は、東京を拠点とするテクノフェスティバル、The Labyrinthでの活動でより広く知られています。オーガナイザーでありDJでもあるSO氏は、絶妙にセレクトされたグルーヴ感満載のトラックが織り成す選曲と、スムーズなミックステクニックを披露し、日本で最も尊敬と信頼を集めるDJの一人として活躍しています。

Hiroko Hacci氏は、幅広く多彩な音作りにより、多形的アーティストとして、観客によって流動的に変容や発展を遂げることができます。Gak Sato氏とのエレクトロ・ポップユニットOmnineの活動をはじめ、Tamburi NeriとDumbo Gets Madでボーカルコラボレーターとして参加したり、ミラノのオンラインラジオ局Radio Raheemでレジデント DJを務めるなど、多岐にわたるプロジェクトに参加しています。

サボタージュは、2021年度の本フェスティバルを盛り上げるAlur Duvaal氏、Jon Jitsu氏、LionRiddims氏、Mighty Boogie氏、Mitsubitchi氏、Mr. H氏、Mi-tzu氏、Rapala氏、Virgil氏、who:ratio氏といった地元および国内のアーティストによるサポートアクトに恵まれました。

テクノロジー・アリーナでは、Psihodrom（Eugen Neacşu氏、Adrian Marian氏、Octavian Horvath氏）とDorian Bolca氏によるインタラクティブなデジタルインスタレーション作品が展示されました。

ナレッジ・アリーナのプログラムは、映画上映、講演、ワークショップに重点が置かれました。今回のフェスティバルでは、電子音楽界における女性パイオニア達と、彼女らから名声を奪ったセクシズムを描いたドキュメンタリー映画「Sisters with Transistors」が上映されました。

2本目の映画として「Swamp City」が上映され、これに続いて映像作家との一連の討論会が行われました。この映画は、地域の人々が語るエピソードを集めることにより、共産党政権崩壊後最初の10年間のアンダーグラウンド音楽シーンの考察を映し出した作品です。

ナレッジ・アリーナでは、音楽制作をテーマとした2つの音楽ワークショップが行われました。ここでは、制作を始めるにあたって必要な事や、制作プロセスおよびその背後にある技法についてディスカッションが行われました。2つ目のワークショップではミキシングを取り上げ、音楽ジャンルやプロ用DJ機材によって異なるさまざまなミキシングのスタイルを論じました。

本フェスティバルでは、レコードフェアのほか、Dona Arnakis氏、Chrs Rzvn氏、Lore Ilie氏、Mimi Ciora氏といったアーティストが出店するポップアップ・ストアも開かれました。

我が市では、新型コロナウィルス感染者数の急増により、本フェスティバル開催のたった2日前に政府がロックダウンの実施を宣言しました。先行き不透明な時の訪れに、サボタージュは重大な危機に晒されました。その日、私達は出演アーティスト全員に、今年のフェスティバルの延期の可能性を告知しました。しかし幸運が私達に味方し、翌日になって政府がその条例を撤回したことにより、準備を完了するための24時間が与えられたのでした。

ティミショアラでは、2020年以降、代表的な電子音楽のプログラムの開催がありませんでした。そのことから、サボタージュは、電子音楽カルチャーに残された最後の送電塔となりました。このように自由に解き放たれたかたちで、アーティストやテクノロジー、そして音楽をただひたすら発見しようと国内全土から集まった観客が参加しました。サボタージュ・フェスティバルは、こうしたコミュニティーに大変必要とされており、静まり返った音楽シーンに、ちょっとした新たな風穴を開けたといえるでしょう。

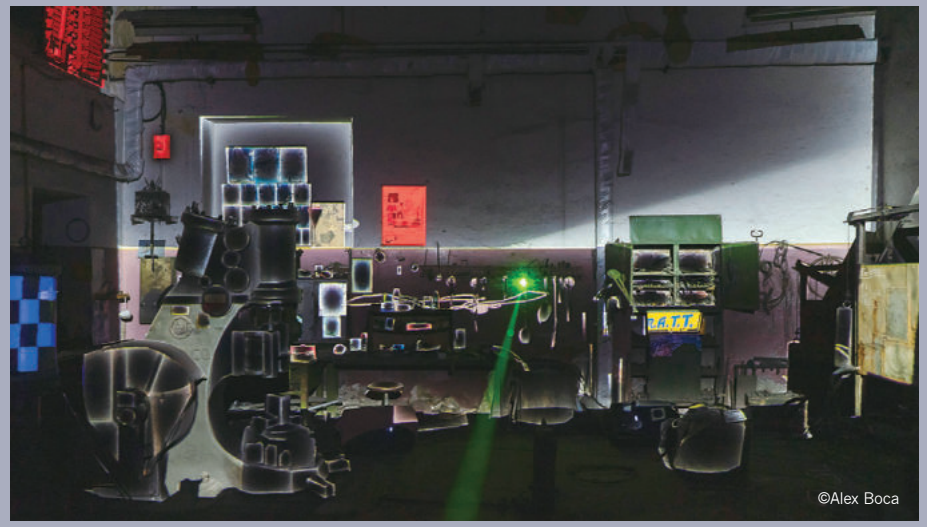
サボタージュは、あらゆる熱心なエレクトロニック・ミュージックファンや、デジタルアートを追求する人々の集いの場となりました。私達は、より技術的性能の高い音響システムを備え、世界有数の電子音楽のパフォーマンスをお楽しみいただくのに最適な環境を提供しました。観客は年齢層が若く、新しい音楽ジャンルの発見をオープンに受け入れていました。本フェスティバルには、ルーマニア、ハンガリー、セルビアから、1日当たりおよそ300名もの参加者の来場がありました。

全体的な印象として、サボタージュは、革新的なテクノロジーの繁栄のためのプラットフォームを創出し、異なる音楽的背景を持つアーティスト同士のつながりを構築するに至ったと私達は感じています。

Japan-related projects for the year 2022 in Timişoara 2021-2023 (Romania) (As of Jan. 2022)
2022年実施　日本関連プロジェクト in ティミショアラ 2021-2023（ルーマニア）（2022年1月現在）

PROGRES 3.0 (Paradigm Shifts)

プログレス3.0：パラダイム・シフト

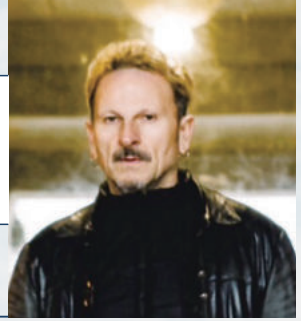


SABOTAGE Festival 2022

サボタージュ・フェスティバル2022

Further information coming soon!

European Capital of Culture Eleusis 2021-2023 (Greece)
欧州文化首都エレフシナ2021-2023（ギリシャ）



MICHAIL MARMARINOS (General Artistic Director of Eleusis2023) ／ ミハイル・マルマリノス（欧州文化首都エレフシナ2023、総芸術監督）

It seems that the common, uttered or unuttered, goal of every ECoC is to promote the tangible and intangible economy of a city by the contribution of Art, Culture and Research. This “Praxis” engages the existing capabilities of it, boosts the unknown or unexplored ones, relies a lot on the Heritage and on the treasure of the ‘sleeping beast’ of its citizens’ potential and unexplored creativity. Focusing to activate the possibilities according to its history, its past, its present state - as well as what the city’s geographical position provides - tries (the most important) to leave behind tangible infrastructures and precise cultural programs as a capacity building performance that advances the city’s and young generation’s sustainable Economy.

Evidently, all the above denote the city as a field of experiment, the practical results of which (the cultural program and the importance of Legacy that aims to leave behind) reflect a goal for Europe itself, as a criterion for the decisions taken to nominate a city as next European Capital of Culture. Evidently also, such an ‘experiment’ requires the conscious involvement of all the stakeholders related to the city (Citizens, Municipality, Region, the State) and needless to add that the international orientation is a fundamental prerequisite, that broadens the essence of ENCOUNTER with people, good practices and cultures. An ECoC is a territory of essential internationalism. Japan for us, is always a particular field of interest because of special similarities and differences (proximities and distances) to Greece. The particular projects proposed, intensify in a gentle and radical way the goals of our ECoC and EU - Japan Fest is the proper body to carry it out. The contribution of the ‘Japanese’ projects we invest on, are fundamental for the inner richness of our artistic program.

All the steps consist a transition movement, something that gives - due to the particular historical background of this particular city of Elefsina - the title of our overall Artistic Program: MYSTERIES of TRANSITION.

All these Mysteries simultaneously should perform A FEST for the city.

芸術、文化および研究による貢献を通じた都市の有形ならびに無形の経済の促進が、明言されているかいなかにかかわらず、各欧州文化首都に共通する目標であると思われます。この「実践」は、それに備わる既存の能力を活用しながら、未知または未だ探求されていないそれらを強化し、歴史文化遺産、そして欧州文化首都市民の可能性や未開の創造性といった「眠れる獣」が秘める宝物を大きな拠り所とします。その歴史、過去、現状を踏まえた可能性に加え、都市が置かれている地理的位置がもたらす恩恵を活性化することに重点を置くことで、最も重要といえる有形のインフラならびに精緻な文化プログラムを、都市と若い世代の持続可能な経済を前進させるキャパシティビルディングの成果として後世に残していく試みを行っているのです。

上記で述べたすべてが、明らかに実験の場としての都市を意味しており、その実践の成果、すなわち文化プログラムと後世に残すことを目的とするレガシーの重要性が、次なる欧州文化首都となる都市を指名する際の決定基準に示されているように、欧州そのものが掲げる目標に反映されます。さらに明らかにいえるのが、こうした「実験」には、当都市に関わるすべてのステークホールダー（市民、市、地方、国家）による意識的な関与が必須で、また付け加えるまでもありませんが、国際性が基本的な前提条件であり、それが人々、優れた取り組み、そして異文化との邂逅の本質を増幅します。欧州文化首都は、極めて重要な国際主義の領土といえます。日本は、かねてから私達がとりわけ関心を寄せてきた対象分野です。なぜならば、ギリシャとの特殊な類似点や相違点（近接性と距離）が存在するからです。ご提案いただいた独自のプロジェクトの数々が、穏やかかつ急進的に、私達の欧州文化首都が目指す目標に向けた取り組みを増強します。その実行に際して、EU・ジャパンフェスト日本委員会はまさに適任の団体といえます。私達が注力する日本のプロジェクトがもたらす貢献は、本芸術プログラムの内的充実を図る上で無くてはならない存在なのです。

こうしたステップが変革の動きを創り出し、それがエレフシナというこの特別な都市の固有の歴史的背景にちなんだ、「MYSTERIES of TRANSITION」という総合芸術プログラムの題名の由縁となっています。

これらのさまざまな秘儀が、一斉に都市を讃える饗宴を繰り広げていくことでしょう。

Japan-related projects for the year 2022 in Eleusis 2021-2023 (Greece) (As of Jan. 2022)
2022年実施　日本関連プロジェクト in エレフシナ2021-2023（ギリシャ）(2022年1月現在)

Spring Forward 2022

Aerowaves Exchange Ayano Yokoyama

アエロウェーブズエクスチェンジ：横山彰乃

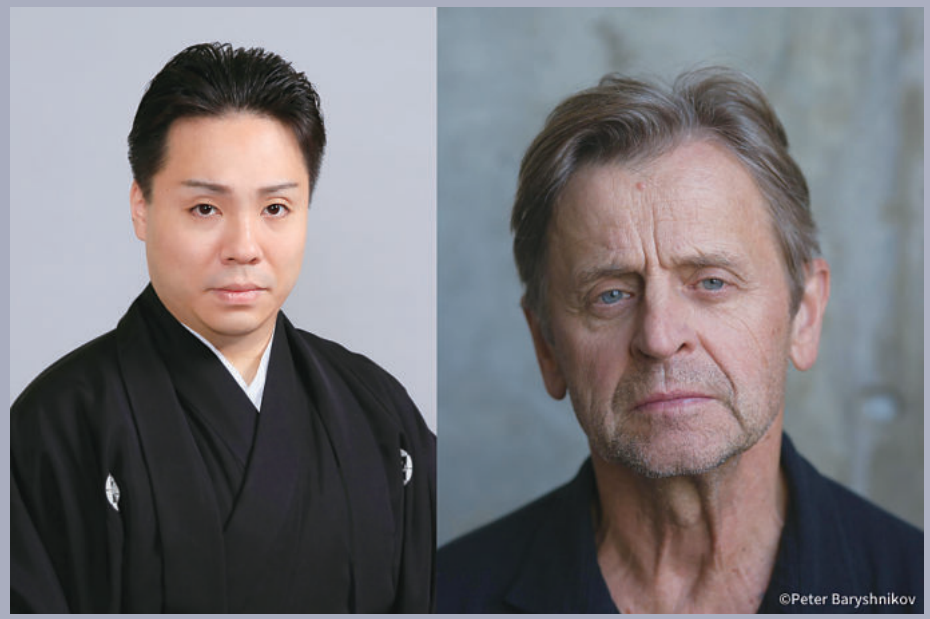
Date	日程
28 Apr.~1 May 2022	2022年4月28日～ 5月1日
Venue	**会場**
Several locations in Eleusis city	エレフシナ市内複数個所

Movers Platform directed by Hiroaki Umeda

Movers platform 梅田宏明ディレクション

Theatre Project: Yokihi

舞台プロジェクト：楊貴妃



Magnetic Dance

Magnetic Dance

Art Installation “IF THE WIND BLOWS” by Mariko Hori

堀真理子 アートインスタレーション「IF THE WIND BLOWS」

NEXT 7 HOURS – the digitalization of the exhibition “+7 HOURS”

NEXT 7 HOURS「＋7HOURS」展デジタル化

From the exhibition venue to the streets. A new development with a mobile app!

“+7HOURS”, held at Plovdiv 2019, is a collaborative fashion project between Bulgarian and Japanese designers based on the Japanese kimono. The project also produced a fashion film, shot in Tokyo in collaboration with Ms. Ayako Kobayashi, Mr. Roy Mizuno and Mr. Ohshi Uemoto. The created costumes are worn by the actor Ilmena Chichikova in the film. In 2021, the project moved out of the exhibition space and into the streets of Plovdiv. A newly launched mobile app allows us to bring the outfits outdoor! By reading the QR codes placed in the gallery and on the streets, users will be able to see the 20 costumes in the landscape through their smartphones and tablets, allowing them to enjoy each costume from every angle. A video demonstration featuring the scenes seen through the app has also been shot. Gaining new ‘visitors’ with the app, “+7HOURS” is now preparing for an exhibition in Japan!

展示会場から街中へ。モバイルアプリを活用した新展開！

欧州文化首都プロヴディフ2019で開催され、日本の着物をベースに日・ブルガリアのデザイナーが協働したファッション・プロジェクト「＋７HOURS」。制作された衣装を俳優イルメナ・チチコヴァ氏が着用し、東京で撮影が行われたファッション・フィルムには小林綾子氏、水野亮平氏、上本巨志氏らが携わりました。そして2021年、本プロジェクトは、展示会場を飛び出し、プロヴディフの街中でも衣装を楽しむことができるよう、モバイルアプリの制作が行われました！ギャラリーや街に設置されたQRコードを読み込むと、スマートフォンやタブレットを通じて制作された20もの衣装を風景の中に映し出すことができ、各衣装を全方位から楽しむことができます。アプリを通してみえる光景のデモンストレーション映像も制作され、新たな「来場者」を増やした「＋７HOURS」は、日本での展覧会実施に向けても準備を進めています！

Date

15 Feb.~25 July 2021

Venue

Sofia, Plovdiv (Bulgaria)

日程

2021年2月15日～7月25日

会場

ブルガリア、ソフィア／プロヴディフ

CONTACT

Ms. Neli Mitewa/ IVAN ASEN 22 Foundation

nelmit@yahoo.de

Please visit “Meet Up ECoC!” website for the artist contact. (Details on p. 190.)

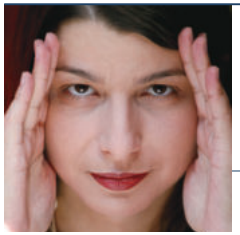
©Iliyana Kancheva

©Iliyana Kancheva

©Iliyana Kancheva

©Alexander Gerginov

©Iliyana Kancheva



Overcoming physical boundaries

Neli Mitewa (Artistic director of IVAN ASEN 22 Foundation)

In times of physical distance, caused by the pandemic, art and design have the potential to unite people despite the isolation.

As one of the key events of PLOVDIV-ECoC 2019, our project "+7 HOURS" was a profound, fruitful creative collaboration between Japanese and Bulgarian designers and artists. The initial exhibition "+7 HOURS", consisting of authentic Japanese kimonos, their contemporary interpretations into conceptual fashion made by Bulgarian designers and Japanese students of BUNKA Fashion University and the film featuring actress Irmena Chichikova, shot by Japanese artists together with their Bulgarian colleagues and with the music of a Japanese musician, was presented in the official programme of PLOVDIV – ECoC 2019 with focus on Japanese culture. Both the award-winning conceptual fashion design garments and the fashion film "+7 HOURS" are a true Bulgarian-Japanese collaboration, based on a cultural encounter and a great exchange between professionals. A big part of the film has been shot in Tokyo. Some of the most important credits in the film belong to Japanese artists: Ayako Kobayashi and Roy Mizuno (camera, video) and Ohshi Uemoto (music composer). Four Japanese fashion design students from BUNKA University in Tokyo: Mai Sudo, Miki Ogu, Ryuga Kawabe, Yucheng Zhou were part of the designers' team.

"IVAN ASEN 22" - conceptual designers's platform and foundation for the presentation and support of contemporary designers, was created in 2007 by fashion designer Neli Mitewa in Sofia, Bulgaria. As one of its kind initiative for creating, developing and presenting designer concepts, it involves young fashion designers of the new, professionally educated generation in conceptual designers' projects.

Over the past two years, the main problems in reaching our target groups were related to the lack of or insufficient funding and the limited amount of funds that could be applied for under various programs. As our projects often involve international participants and/or are invited to visit exhibitions and festivals in countries on other continents (Japan, South Africa), we could mainly count on financial support from companies - private sponsors or foreign institutions. Unfortunately, in the current situation caused by the global pandemic, a number of private sponsors have withdrawn from supporting artistic projects due to reduced marketing budgets. The positive side is the activation of state institutions and the increase of the budget of crucial institutions such as the Ministry of Culture. Limited travel makes it impossible to physically present a project or exhibition.

The solution was creating a mobile application, featuring the 3-D-digitalized exhibition objects: the conceptual designers' garments.

The first steps of the digitalization process of the 20 fashion garments, part of the collection, started with a photoshoot where for each model we took pictures from eight different positions capturing all the details of the clothes from different angles. After that, the backgrounds of the original pictures were carefully removed and made transparent. Then the sequence of images for each model was transformed into a looped video in order to achieve a 360 degree overview.

For the mobile application, we used the videos of the models which we superimposed on the live camera feed of the user's phone. The visualization of a model on the screen is triggered by a QR code-type sign placed in the physical space of a gallery or around the city.

During this process, we met different challenges related to questions on how to best represent in high detail the complex, haute couture structure and character of the garments as well as preserving their vivid energy alive in the new, digitalized body.

We demonstrated the function of the mobile app through a video, showcasing our actress Irmena Chichikova, creating via a tablet her digital "alter ego" at different outdoor locations in the city of Sofia (https://vimeo.com/577545617).

Through the digitalization of the exhibition works and the development of the mobile application, we gained an additional international audience, independent from physical limits and communicating in the visual language of contemporary technologies.

By being able to show the objects of the exhibition without their real presence, but in their 3-D-versions, the physical boundaries were overcome and the way our conceptual fashion art is perceived and consumed was transformed and reached new dimensions.

The future plans for this project include the presentation of the mobile application in a special outdoor site-specific concept in Plovdiv, ECoC 2019, and its implementation in a big scale exhibition with the original fashion designers' objects and the film at the exhibition hall of BUNKA Fashion University Tokyo.

As Bulgarian artists, collaborating with international colleagues, we succeeded in upgrading our previous experience and competence with new approaches, knowledge and skills, taking advantage of digital methodologies. By giving our project international visibility in this way, we will be able to reach new contacts, new partnerships, as well as attract new talents locally and internationally to participate in our creative endeavours.

物理的制約を超克する

ネリ・ミッテワ（IVAN ASEN 22芸術監督）

パンデミックによってもたらされた身体的距離の時世において、芸術やデザインは、こうした孤立状態に相対し、人々の心をひとつにする可能性を秘めています。

欧州文化首都プロヴディフ2019の主要イベントのひとつとなった私達のプロジェクト「+7 HOURS」は、日本人とブルガリア人のデザイナーおよびアーティストが織り成す深遠かつ有意義な創造的コラボレーションとなりました。その第一弾となった「+7 HOURS」展は、伝統的な日本の着物と、ブルガリア人デザイナーならびに文化学園大学の日本人学生らの制作による着物の現代的解釈から生まれたコンセプチュアルファッション作品、そして女優イルメナ・チチコヴァ氏を主演に起用し、日本人作家がブルガリア人の仲間達とともに撮影を行い、日本人ミュージシャンによる楽曲が添えられた映画で構成され、欧州文化首都プロヴディフ2019の日本文化に焦点を当てた公式プログラムの一環として披露されました。受賞歴を誇るコンセプチュアルファッションのデザイン衣装とファッション映画「+7 HOURS」はいずれも、プロの作家同士の文化的邂逅と有意義な交流に基づいて実現した真のブルガリア人と日本人のコラボレーションといえます。この映画の大部分が東京で撮影されました。この映画において最も重要なクレジットの一部は、小林綾子氏、水野亮平氏（カメラ、映像）、上本巨志氏（作曲）に帰属します。東京の文化学園大学で服装デザインを学ぶ四名の日本の学生、須藤真愛さん、尾久樹さん、川部竜雅さん、周予誠さんは、デザイナーチームに参加しました。

コンセプチュアル・デザイナーのプラットフォームであり、現代デザイナーの発表の場および支援のための基盤である「IVAN ASEN 22」は、2007年にファッションデザイナーのネリ・ミッテワによりブルガリアのソフィアで創設されました。これはデザイナーによるコンセプトの創案、発展、発表のための他に類を見ないイニシアチブとして、専門教育を受けた新世代の若手ファッションデザイナーを巻き込み、コンセプチュアルデザイナーのプロジェクトの数々に参加してもらうというものです。

過去二年にわたり、ターゲット層に到達するにあたっての主な問題が、助成金の欠如あるいは不足と、さまざまなプログラムで応募可能な助成金額に限りがあったことに関連していました。私達のプロジェクトでは、しばしば海外からの参加者が関与し、また日本や南アフリカといった他の大陸の国々で開催される展覧会やフェスティバルへの訪問に招待されることから、私達は主に民間のスポンサー企業あるいは国外機関からの資金援助を頼ることができました。しかし残念なことに、世界的パンデミックにより引き起こされた現在の状況において、多数の民間スポンサーが、マーケティング予算の削減を理由に芸術プロジェクト支援から撤退してしまったのです。プラス面としては、国家機関の活性化で、文化省のような極めて重要な機関が予算を増強したことです。移動が制限されていることにより、プロジェクトや展覧会に物理的に来場することが不可能な状況となっています。

そこで解決の糸口となったのが、3Dデジタル化した展示作品を披露するモバイルアプリケーション「コンセプチュアルデザイナーズ・ガーメンツ」の制作でした。

作品コレクションのうちの20点のファッション衣服をデジタル化するプロセスの最初のステップは、撮影から始まりました。モデルごとに８ヵ所の異なる位置から衣服の写真撮影を行い、さまざまな角度から衣服のあらゆるディテールを捉えました。その後、元の写真から背景をていねいに取り除き、透明にしました。さらに360度の全体像を実現するため、各モデルの連続画像がループ動画に変換されました。

このアプリでは、これらのモデルの動画を使用し、利用者のスマートフォンのライブカメラフィードに重ね合わせます。画面上に現れるモデルのビジュアライゼーションは、ギャラリーあるいは市内各地の実空間に設置されたQRコード形式の案内板に反応して作動します。

このプロセスのなかで、私達はさまざまな試練に遭遇しました。それはいかにベストなかたちでこの複雑なオートクチュールの構造や衣服の持つ特徴を極めて高い精度で描き出しながら、この新しいデジタル化した身体が身に纏ったときに、衣服の放つ鮮烈なエネルギーをいきいきと保てるかという問題に関わるものでした。

私達は、俳優イルメナ・チチコヴァ氏がソフィア市内各地の野外ロケーションを舞台に、タブレットを用いてデジタル版の「もう一人の自分」を創り出す光景を紹介した映像を通じて、このアプリの機能の実演を行いました。(https://vimeo.com/577545617)

私達は、展覧会作品のデジタル化とモバイルアプリケーションの開発を通じて、物理的制約から自立し、現代技術の視覚的言語でコミュニケーションをとることで国際的な観客を新たに獲得しました。

観客がその場に実在しなくても、展覧会の作品をその3D版という形式で披露することが可能になったことにより、物理的制約が超克され、私達のコンセプチュアルファッション芸術への捉えられ方や消費のされ方が変容し、新たな次元へと達したのです。

本プロジェクトの今後の計画としては、2019年の欧州文化首都開催地であるプロヴディフで展開される特殊な屋外サイトスペシフィックコンセプトでの本アプリのプレゼンテーションのほか、文化学園大学の展示ホールで開催される大規模な展覧会でのアプリの導入が、ファッションデザイナーによるオリジナル作品の展示と映画の上映と並行して実施される予定です。

国際的な仲間達と協働するブルガリア人アーティストとして、デジタル手法を巧みに利用し、新たなアプローチや知識、スキルを駆使しながら、私達はこれまでの経験や技量をアップグレードするに至りました。このようなかたちで自分達のプロジェクトの国際的認知度を高めることにより、私達は新たな人脈や新パートナーシップに辿り着くことができ、また私達の創造活動に参加する国内外の新しい人材を呼び込むことが可能となるのです。

The Japanese Art of Kimono - Elegance, History and Sense of Eternity

展覧会コンサート：着物の伝統と永遠の美

©Neli Koycheva

Japanese music and culture captivated the Plovdiv audience

Two years have passed since the successful concert “Japanese Song Meets Bulgarian Song” in Plovdiv 2019 (Bulgaria). This time the project was further developed: in addition to the song concert, an exhibition was held to present the traditional beauty of Japan, including kimono, tea ceremony, flower arrangement and calligraphy.
The concert was performed by Ph.D. Neli Koycheva, a Bulgarian alto singer who lives in Japan, and the audience was enchanted by the beauty of the Japanese songs. The exhibition also included a comprehensive lecture on kimono, including Nishijin textiles, crests and furisode, by Ms. Snejana Nakatani, who designs clothes using kimono. In addition, Ms Kyoko Ueda, a calligrapher, and Ms Hideko Nakatani, a tea ceremony artist/flower arrangement artist, took the stage online to give demonstrations and lectures to promote understanding and interest in Japanese beauty. The project was such a success that it is hoped that the exhibition will be extended and held in Sofia, the capital city of Bulgaria, and that it will be held in other countries in the future.

プロヴディフの観客を魅了した日本の音楽と文化

プロヴディフ2019で大成功を収めた「日本とブルガリア歌曲コンサート」から2年。今回はプロジェクト内容をさらに発展させ、歌唱コンサートに加えて、着物、茶道、華道、書道等の日本の伝統美を紹介する展覧会も併せて開催されました。
コンサートでは、日本在住のブルガリア人アルト歌手、ネリ・コイチェヴァ氏が日本の楽曲を披露、観客はその美しさに魅了されました。展覧会では、着物を活用した服飾デザインを行っている中谷スネジャナ氏による西陣織や紋、振袖等、着物についての包括的なレクチャーも実施。また、書家の上田京子氏、茶道家で華道家の中谷秀子氏はオンラインで登壇してデモンストレーションやレクチャーを行い、日本の美への理解や関心を高めました。今回、本プロジェクトは、会期の延長や首都・ソフィアでの開催も望まれるほどの盛況ぶりを見せ、今後は国外での開催も検討されています。

Date

2~4 Sep. 2021

Venue

Cultural Center-Museum Trakart (Plovdiv, Bulgaria)

Artist

Neli Koycheva, Snejana Nakatani, Hideko Nakatani, Kyoko Ueda

日程

2021年9月2日～4日

会場

文化センター／トラカルト博物館
（ブルガリア、プロヴディフ）

アーティスト

ネリ・コイチェヴァ、中谷スネジャナ、
中谷秀子、上田京子

CONTACT

Ms. Snejana Nakatani
sneji.hristova75@gmail.com
Ph.D. Neli Koycheva
snelyto@live.com

Please visit “Meet Up ECoC!” website for the artist contact. (Details on p. 190.)

Impressions during the Exhibition-Concert and After

Neli Koycheva (Singer)

On the 2nd, 3rd, and 4th of September, at the Cultural Center-Museum 'Trakart' in the city of Plovdiv, had been held an exhibition-concert with the name of "The kimono - Elegance, History, and Sense of Eternity".

The main organisers and participants of the event are Mrs. Snejana Nakatani - a producer, and organiser of the exhibition, and a lecturer, also Ph.D. Neli Koycheva - a singer, the leading part of the event, and an organiser of the concert. Apart from this, other participants of the concert were, Master Kyoko Ueda - calligraphy(online presentation), and Master Hideko Nakatani - tea ceremony and Ikebana(online presentation).

The preparation had also begun approximately one year before the event. It included correspondents with the 'Trakart' museum, with the Japanese embassy, a selection of the kimonos, conversations with specialists about the kimono. The preparation included also selections and studying of the songs, consultations with specialists about the Japanese Song, and everyday rehearsals. The work with the pianist was realised online. Mrs. Snejana Nakatani and Mrs. Neli Koycheva in the period of one year were in the narrowest contact targeting the realisation of every single detail of the project.

Mrs. Snejana Nakatani had returned to Bulgaria two months before the event, to prepare the Exhibition along with the needed materials. Due to urgent engagements, Ph.D. Neli Koycheva came to Bulgaria just a few days before the Exhibition-Concert start. In the last days before the event, there had occurred opportunities of live repetitions with the pianist.

An event of such format was lead in Bulgaria for the first time, while also it was the only one of its kind. The collaboration between Japanese vision and sound on the background of ancient Bulgarian mosaic creates a rich expression.

In each of these 3 days the events took place in the following order:

At first, a direct online representation by Master Hideko Nakatani, including a demonstration of the Tea Ceremony and Ikebana. Especially for the Bulgarian audience, she was dressed in elegant kimono. Her vision and speech impressed everybody.

After that, in the continuation of 3 consecutive evenings, a concert of famous and loved Japanese songs was held, performed by Ph.D. Neli Koycheva-contralto. Every night there were 12 performed songs, while on the last night there were 5 songs per encore. The choice of the songs is based on Japanese traditional melodies, tender, poetical and beautiful. Every song lyric was described in the Bulgarian language for better feeling by the audience.

In the third part, there was a lecture by Mrs. Snejana Nakatani, concerning the history and the essence of the Kimono. Mrs. Nakatani represented kimonos made by a technique dating since 500 years ago - Nishijin - Ori, as well she presented a kimono with a family emblem-Mon-dating back 700 years ago. To the public's attention, there were Kimonos of young Ladies - Furisode, wedding's kimono, and official kimono - Tomesode presented. After the lecture, she answered many questions.

The fourth part of the event was a video presentation of Calligraphy represented by Master Kyoko Ueda. After finishing the representations and the concert, the public had in hand an hour of free time to view the exhibits and to practice writing kanji and discuss with the performers.

The audience, that paid attention to the Exhibition-Concert, used to include young people with enormous interest to be the same event, specialists: historians, musicians, musical professors, the audience included guests coming from England, Austria, Italy, France and other countries.

There were people who attended throughout all three evenings as well. The Japanese Embassy in Bulgaria used to send two representatives, and by them, a record of the whole event was realised.

After the completion, we received quite a lot of positive reviews of the Embassy. Also there was an offer of the same format to be repeated again in Sofia. Quite a lot of the audience was questioning whether the concert could be extended. We also received a lot of positive reviews from Japan as well.

It was rewarding to receive these messages from the Bulgarian audience, especially the Bulgarian ladies. Because in Bulgaria the Beauty, the Finesse, and the Elegance are highly appreciated. The point to which we were aiming at, was achieved. A stream of Beauty, Magic, and Charm, was accomplished - the beauty of the kimono, the magic of Japanese songs and the charm of the tea ceremony and ikebana. The Public was happy, leaving with great impressions, and memories.

The realisation of this beautiful and emotional project leads us to new ideas and interesting projects to continue the line of this format "Exhibition-Concert".

We are very thankful for the attention and the interest from the audience. Hope we will meet again!

展覧会コンサート会期中の印象とその後

ネリ・コイチェヴァ（声楽家）

プロヴディフ市内にある文化センター・トラカルト博物館を舞台に、9月2日、3日、4日の会期で、「着物の伝統と永遠の美」と題した展覧会コンサートが開催されました。

今回のイベントの主な主催者および出演者は、プロデューサー、展覧会の企画そして講師を担当した中谷スネジャナ氏と、声楽家、本イベントの主演者でありコンサートの企画担当者でもあるネリ・コイチェヴァでした。このほか、本コンサートのその他の出演者として、書家の上田京子先生（オンラインによるプレゼンテーション）と茶道家／華道家の中谷秀子先生（オンラインによるプレゼンテーション）をお迎えしました。

これに向けた準備は、イベント実施のおよそ1年前に開始しました。トラカルト博物館や日本大使館との連絡、着物の選定、着物についての専門家との話し合いが行われました。また準備の一環として、楽曲の選出および研究、日本の歌に関しての専門家との相談に加え、日々のリハーサルが行われました。ピアニストとの稽古は、オンラインで実施しました。中谷スネジャナ氏とネリ・コイチェヴァは、本プロジェクトに関わるありとあらゆる詳細を実現していくことに狙いを定め、1年間にわたり極めて緊密な連絡を取り交わしました。

中谷スネジャナ氏は、展覧会ならびにそれに必要な資料の準備のため、本イベント開催の2ヶ月前にブルガリアに戻りました。急用により、ネリ・コイチェヴァがブルガリア入りしたのは、展覧会およびコンサート開始のわずか数日前でした。イベント開幕前の数日間に、ピアニストと生リハーサルを行う機会ができました。

こうした形式のイベントがブルガリアで行われたのは初めてのことであるとともに、この種類としては唯一のものでした。古代ブルガリアのモザイクを背景に、日本の映像と音色が織りなすコラボレーションが、豊かな表現を生み出しました。

これら3日間の各日程において、以下の順序でイベントが展開しました。まず最初に、中谷秀子先生による茶道といけばなのデモンストレーションを含むプレゼンテーションを、オンラインによる生配信でお送りしました。中谷先生は、ブルガリア人の観客のために特別に優雅な着物をお召しくださいました。先生のご容姿と講演の内容に、誰もが感銘を受けました。

その後、人々に広く知られ愛されている日本の歌のコンサートが3夜連続で開かれ、コントラアルト歌手ネリ・コイチェヴァ博士が歌声をお届けしました。毎夜12曲が演奏され、最終日の夜には5曲ものアンコールがありました。選曲は、優しく、詩情に富んだ美しい日本の伝統的なメロディーを基準とし行われました。観客の皆さんに歌の雰囲気をより豊かに感じていただくために、各曲の歌詞がブルガリア語で解説されました。

第三部では、中谷スネジャナ氏による着物の歴史と真髄についてのレクチャーが行われました。中谷氏は、500年前もの歴史を誇る西陣織の手法を用いて作られた着物に加えて、700年前にまで遡ることのできる家紋入りの着物をご披露くださいました。観客の皆さんの参考までに、若い女性が着用する振袖や、婚礼用の着物、正装とされる留袖の紹介もありました。レクチャー終了後、中谷氏はたくさんの質問に答えました。

イベントの第四部では、上田京子先生による書道のビデオプレゼンテーションが行われました。プレゼンテーションとコンサートの終了後、1時間の自由時間が設けられ、観客は展示品を鑑賞したり、漢字の書く練習をしたり、出演者と話し合うなどして過ごしました。

この展覧会コンサートに関心をお寄せくださった観客のなかには、歴史家、音楽家、音楽の教授といった専門家と並んで、同イベントに多大な興味を示す若者達の姿が見られました。それだけでなく、なかには英国、オーストリア、イタリア、フランスなど他の国々からの来場客もいました。

また全3夜を通じて出席された人々もいました。在ブルガリア日本国大使館が2名の代表者を派遣してくださり、これらの方々のおかげで全イベントの記録が叶いました。

イベント閉幕後、私達は大使館から非常にたくさんの好意的なご感想を頂戴しました。それだけに留まらず、ソフィアでの同形式でのイベント開催のオファーまでいただきました。かなり多くの観客から、コンサートの会期延長の可能性の有無について問い合わせがありました。また日本からも多数の好評が寄せられました。

ブルガリア人の観客、特にブルガリア人女性からのこうしたメッセージは、何よりの褒賞といえました。なぜならば、ブルガリアでは、美と繊細さと気品が高く尊ばれているからです。私達は、目指していた目標を達成することができました。着物の美、日本の歌の魔法、そして茶道と華道の魅力により、美と魔法と魅力の流れを完成させるに至ったのです。観客は、満足した表情で、素晴らしい印象と思い出を胸に会場を後にしました。

この美しい感動的なプロジェクトの実現が、「展覧会コンサート」というこの形式のシリーズを継続していくための、新たな発想や興味深いプロジェクトへと私達を導いています。

観客の皆さんからのご興味ご関心に心から感謝いたします。
再びお会いできることを願っております！

VR Dance Performance “WHIST” at TEMPORA CONTEMPORA #2

VR & ダンス作品『WHIST』TEMPORA CONTEMPORAフェスティバル #2

WHIST Scene from the performance
©Photo by AΦE

A new fusion of body and technology brought to Italy

Mr. Franco Ungaro was the coordinator of the theatre performance “Humana Vergogna (Human Shame)” at Matera 2019 (Italy). Then, the second edition of TEMPORA CONTEMPORA, an international performing arts festival in Lecce, southern Italy, which he curates, took place at the end of August and lasted almost four weeks. The UK-based performance company AΦE (Aoi Nakamura & Esteban Formi) was invited to present their work WHIST, for the first time in Italy. Using Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR), each participant sees different performances/scenes while they are in the same room. The work was performed over two days, and all six performances were fully booked. Enjoyed by the students of the Liceo Artistico high school in Lecce, the work presented new possibilities for how new technologies can interact with the body in theatrical works, which is the core concept for the festival.

イタリアに新たに持ち込まれた身体とテクノロジーの融合作品

マテーラ2019（イタリア）での舞台パフォーマンス作品『ヒューマン・シェイム（HUMANA VERGOGNA）』のコーディネーターを務めたフランコ・ウンガロ氏。彼がキュレーターを務めるイタリア南部、レッチェでの国際舞台芸術フェスティバル「テンポラ・コンテンポラ」の第2回は8月末からおよそ4週間にわたって開催されました。フェスティバルに招聘されたのは、イギリスを拠点に活動するパフォーマンス・カンパニーAΦE（エーイー／中村葵＆エステバン・フォルミ）による作品『WHIST（ウィスト）』。VR（ヴァーチャル・リアリティ）とAR（拡張現実）を使用し、参加者がそれぞれに異なるパフォーマンス／場面を観劇する作品は2日間にわたって上演され、計6回のパフォーマンスはすべて満席。レッチェのリチェオ・アルティスティコ高校の生徒を中心に若い観客が多数鑑賞しました。フェスティバルのテーマでもある舞台芸術における身体言語に対し、本作は新たなテクノロジーが身体とどのように相互作用しうるのか、新たな可能性を提示しました。

Date

10~11 Sep.2021

Venue

Museo Castromediano (Lecce, Italy)

Artist

AΦE (Aoi Nakamura & Esteban Fourmi)

日程

2021年9月10日～11日

会場

カストロメディアーノ考古学博物館
（イタリア、レッチェ）

アーティスト

AΦE（中村葵＆エステバン・フォルミ）

■Related Program

Talk: DON'T DREAM ALONE

Date: 9 Sep. 2021
Venue: Museo Castromediano (Lecce, Italy)
Artist: Esteban Fourmi

■関連プログラム

トーク：DON'T DREAM ALONE

日程：2021年9月9日
会場：カストロメディアーノ考古学博物館
（イタリア、レッチェ）
アーティスト：エステバン・フォルミ

CONTACT

Mr. Franco Ungaro
(ACCADEMIA MEDITERRANEA DELL'ATTORE)
info@accademiaama.it

Please visit "Meet Up ECoC!" website for the artist contact. (Details on p. 190.)

WHIST Scene from the performance
©Photo by AΦE

WHIST performance
©Photo by AΦE

WHIST performance
©Photo by AΦE

WHIST performance
©Photo by AΦE

BODIES AND DREAMS

Franco Ungaro (Curator of Tempora Contempora #2 Accademia Mediterranea dell’Attore)

Lecce is an extreme city in the Puglia region, in southern Italy. It is a faraway city to reach and the cargo with the technical equipment of the WHIST performance must arrive from London. “Three days of travel”, the van driver tells me. But the work time spent in designing the performance is much longer: “four years”, as Esteban and Aoi, the founders of the AΦE company, tell me. Four years of work on the concept, on the choice of locations and performers, on the texts, and on the realization of the technical and technological devices that are an integral part of the performance. A complex but compelling project due to the challenges it poses to contemporary performing arts that explore our present and our future.

The artists arrive in Lecce three days before the first performance and four strong-armed porters are needed to bring the flight cases to the third floor of the Castromediano Museum. Everything works perfectly. The museum spaces are ready to welcome this work as well as the public intrigued by the novelty of the event. The performance is placed in the middle of the programming of Tempora Contempora #2, the international focus on body language in contemporary performing arts and arrives in Lecce in a delicate moment of restarting and reopening of the places of culture after the long lockdown. It is the first time that the performance is presented in Italy. There is a desire on the part of the audience to participate in cultural events and there is a desire to understand what has changed in terms of artistic proposals after the lockdown.

WHIST seems to be the most suitable show to offer a new perspective on the artists’ work and audience expectations.

Gratitude therefore to my friend and dance critic Takao Norikoshi, who recommended this performance, WHIST, a work that insinuates itself between visual arts, cinema, painting, dramaturgy, theater, music. The viewers and headphones that the spectators wear in contact with the objects-sculptures scattered in the Pinacoteca of the Museum drag us into the augmented reality of Sigmund Freud’s dreams which are also our dreams, nightmares, and desires where the colors (white, black, and red) and the bodies become forms and vehicles of a new imaginary that connects the intimate space of the human being with the universe. The bodies therefore as vehicles of dreams, of eros, of desires.

“We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep,” William Shakespeare says.

And there is no better performance than WHIST which tells and interprets dreams, not just Freud’s, dragging the viewer into the reality/unreality of feelings and emotions. Everyone is immersed in something that is on the border between real and unreal, between concrete and imaginary, between dream and reality, between the everyday and the extra days, in a relationship of closeness, fusion, and identification.

Lecce and its audience are not used to this kind of performance and for this reason, they enjoy the surprise and the game in which they are involved. Among the audience, there is also Clara Tosi Pamphili, costume and fashion historian, member of the board of Palazzo delle Esposizioni in Rome, and the director of the Castromediano Museum in Lecce, Luigi De Luca.

Participating is the best word to express the action in which WHIST viewers are involved. Not just seeing or observing what happens but participating, taking part, having an experience, not only with the eyes but with the whole body.

The large spaces of the Museum seem to be the most suitable for this kind of performance, with high and white walls, of the same color that often predominates in the virtual images of the show. The spectators who move in space with their eyes covered by the viewers seem shipwrecked in search of a port to dock.

At first, the viewer wanders curiously among the beautiful artworks scattered on the floor but immediately after, thanks to the activation of the viewers, he is catapulted into virtual reality and becomes an actor himself, sharing the experience with the other actors. His eyes rotate in search of emotions that are there and are really strong. The final image of the performance that projects our bodies and our gazes into the universe full of stars is not easily forgotten and reminds us how important the balance between nature, technique, and soul is in our lives.

身体と夢

フランコ・ウンガロ（テンポラ・コンテンポラフェスティバル#2/Accademia Mediterranea dell’Attore、キュレーター）

レッチェは、イタリア南部プーリア地方の最果ての都市です。ただでさえ遠く離れたこの街に、ロンドンからパフォーマンス作品『WHIST』の技術機材を載せた貨物を届ける必要がありました。「移動に3日間もかかった」と軽貨物トラックの運転手が私に話しました。

しかしながら、フィジカルシアターカンパニーAΦE（エーイー）の創設者であるエステバン氏と葵氏（エステバン・フォルミ／中村葵）が語ってくれたところによると、本パフォーマンスの設計に費やされた制作時間は、それよりもはるかに長い「4年」。コンセプト考案、ロケ地および出演者の選出、台本の作成、そして本パフォーマンスにおける不可欠要素である専門的かつ技術的な装置の実現に、4年間にわたって取り組んできたのです。本作は、私達の現在と未来を模索する現代舞台芸術に数々の挑戦を突き付けることから、複雑ながらも目の離せないプロジェクトといえます。

アーティストのふたりは、初公演の3日前にレッチェに到着し、カストロメディアーノ考古学博物館の3階までフライトケースを運び上げるのに、4人の豪腕の運搬係を要しました。すべてが万全に進みました。博物館のスペースでは、本作を迎え入れる準備が整い、観客はこのイベントの斬新さに好奇心を掻き立てられている様子でした。本パフォーマンスは、「テンポラ・コンテンポラフェスティバル#2：現代舞台芸術における身体言語に焦点を当てた国際的視点」と題したプログラムの中盤に組み込まれ、長期にわたって敷かれたロックダウンの解除後、文化施設が再始動および再開したばかりという微妙なタイミングにレッチェに上陸しました。本作がイタリアで披露されたのは、今回が初めてのことでした。そこには、観客側に対しての文化イベントに参加していただきたいという想いと、ロックダウンを経て芸術的提言という観点からどのような変化があったかのを把握したいという願望がありました。

『WHIST』は、アーティストによる作品と観客の期待に新風を吹き込むのに最も相応しい公演であると考えられました。

そのこともあり、本パフォーマンスを薦めてくださった私の友人で舞踊評論家の乗越たかお氏に感謝しています。視覚芸術、映画、絵画、作劇法、演劇、音楽の分野に巧みに入り込む作品、『WHIST』。博物館の絵画館に点在するオブジェ彫刻と連携した観客の装着するVRゴーグルとヘッドフォンは、ジークムント・フロイトの夢でありそしてまた私達の夢や悪夢や欲望でもある拡張現実へと私達を引き込みます。そこでは、白、黒、赤の色彩と身体が、人間の暮らす身近な空間と宇宙を結ぶ新しい架空の世界を構成しかつ伝達する手段となります。こうして身体が、夢、エロス、欲望の媒介として作用するのです。

「私たちは、夢を織り成す糸のようなものだ。そのささやかな人生は、眠りによって締めくくられる」とウィリアム・シェイクスピアは述べました。

そして鑑賞者を感覚や感情の現実と非現実の世界へと引き摺り込み、フロイトの夢のみならず、夢全般を物語りかつ解釈する作品『WHIST』に勝るパフォーマンスはありません。実と虚、実在と架空、夢と現実、日常と非日常、親密性と融合と同一化などの関係の境界に存在する何かに、誰もがどっぷりと浸りました。

レッチェならびにその観客は、こうした類のパフォーマンスに馴染みがありませんでしたが、驚きや彼らを巻き込んだゲームを楽しんでいる様子でした。観客のなかには、衣装およびファッション史学者であり、ローマのエスポジツィオーニ宮殿の理事でもあるクララ・トージ・パンフィーリ氏や、リーチェのカストロメディアーノ考古学博物館の館長を務めるルイージ・デ・ルーカ氏の姿も見られました。

「参加すること」こそが、『WHIST』の鑑賞者が携わる行動を最も如実に表現する言葉といえます。ただ単に観劇あるいは出来事を傍観するだけに留まらず、参加し、関与し、目だけでなく全身で体験してもらうというものなのです。

高い天井と白い壁を擁する博物館の広大な空間は、この舞台に登場するバーチャル映像のなかでしばしば同色が圧倒的に用いられていることから、この種のパフォーマンスには絶好の会場といえました。VRゴーグルで目を覆った状態で空間に入り込む観客の姿は、遭難し係留先の港を探し求める船かのように見えました。

鑑賞者は、初めは好奇心に駆られながら床に点在する美しい作品のあいだを縫うように彷徨いますが、その後まもなくVRゴーグルが作動することで、即座に仮想現実の世界へと投げ込まれ、鑑賞者自らが役者となり、他の役者達と体験を共有します。その眼は、そこで繰り広げられる極めて強烈な感情を求めて見回します。私達の身体と満天の星が煌めく宇宙を見つめる私達の眼差しを映し出す本パフォーマンスの最後の映像は、そう容易に忘れ去られるものではなく、このことが、日常において、自然と技術と魂のバランスがいかに大切であるかを私達に再認識させてくれるのです。

Exhibition: Goddesses and Warriors in Prehistory: 100 Years to Marija Gimbutas

「先史時代の女神と戦士たち」考古学者マリヤ・ギンブタス生誕100周年展

YONI: Ho¥mage to Marija Gimbutas
©Tei Kobayashi

Performance dedicated to an archaeologist and goddesses.

Lithuanian archaeologist Marija Gimbutas' achievements are well known in a wide range of fields, including religious studies, ethnography and art. Many artists got inspired by the image of goddess developed from Gimbutas' work. One of them was Ms Tei Kobayashi, who received the invitation to create an installation for the open-air contemporary art museum Europos Parkas in 1994. She made a sculpture work «YONI: Homage to Marija Gimbutas», consisting of three columns of different heights. "Yoni" refers to Shakti, the deity of the Sheva God, and the symbol of fecundity and rebirth. With the celebration of the centenary of Gimbutas' birth, the exhibition 'Goddesses and Warriors in Prehistory' took place in 2021. It included works of artists who were inspired by Ms Gimbutas' image of the goddess, and Ms Kobayashi created a new performance film, "YONI: Ho¥mage to Marija Gimbutas". Filmed at a shrine in the village between Mt. Ogamidake and Mt. Megamiyama in Nagano Prefecture, the film was distributed on 3 March on the House of Histories of the Lithuanian National Museum's Facebook page and was well received.

考古学者と女神に捧げられたパフォーマンス

リトアニア出身の考古学者、マリヤ・ギンブタス氏の功績は宗教学、民族学、芸術学などの多岐にわたる分野でも知られています。芸術分野では、多くのアーティストが彼女の「女神像」の概念に影響を受け作品を制作してきました。1994年に野外現代美術館ヨーロッパセンターでのインスタレーション作品制作を依頼された小林テイ氏も、ギンブタス氏に影響を受けたアーティストの一人。招待を受けて3つの異なる高さの柱で構成された彫刻作品«YONI: Homage to Marija Gimbutas»を制作しました。「YONI（ヨニ）」は、シヴァ神の神妃シャクティ、そして豊穣や再生の象徴を指します。2021年、ギンブタス氏の生誕100周年を記念した展覧会「先史時代の女神と戦士たち」では、ギンブタス氏に影響を受けたアーティストの作品展示も行われ、小林氏は今回の展覧会のために新たなパフォーマンス・フィルム「YONI: Ho¥mage to Marija Gimbutas」を制作しました。長野県の夫神岳・女神山に挟まれた村の神社で撮影された作品は、3月3日にリトアニア国立歴史博物館のFacebookにて配信され、好評を博しました。

Date

22 Sep. 2021~13 Mar. 2022

Venue

House of Histories, National Museum of Lithuania (Vilnius, Lithuania)/ Online

Artist

Tei Kobayashi

日程

2021年9月22日～2022年3月13日

会場

リトアニア国立歴史博物館
（リトアニア、ヴィリニュス）

アーティスト

小林テイ

■Related Program

Online Performance
"YONI: Ho¥mage to Marija Gimbutas"
Date: 3 Mar. 2022
Venue: House of Histories, National Museum of Lithuania (Vilnius, Lithuania)/ Online
Artist: Tei Kobayashi

■関連プログラム

小林テイ　オンラインパフォーマンス
「YONI: Ho¥mage to Marija Gimbutas」
日程：2022年3月3日
会場：リトアニア国立歴史博物館
（リトアニア、ヴィリニュス）
アーティスト：小林テイ

CONTACT
Ms. Simona Sirvydaite-Sliupiene
(National Museum of Lithuania)
✉ simona.sirvydaite@lnm.lt
Please visit "Meet Up ECoC!" website for the artist contact. (Details on p. 190.)

Exhibition
©Simona Sirvydaite-Sliupiene

Exhibition
©Silvestras Samsonas

Installation of the exhibition
© Simona Sirvydaite-Sliupiene

Goddess of the exhibition
© Simona Sirvydaite-Sliupiene

A Tribute to Marija Gimbutas

Simona Širvydaitė-Šliupienė (National Museum of Lithuania)

In 1994, while the artist Gintaras Karosas was creating the Europos Parkas - an exclusive space of contemporary art for artists from all over the world in Lithuania, Japanese artist Tei Kobayashi responded to the invitation to contribute to the implementation of the idea.

Tei Kobayashi is a conceptual artist whose artwork relates to the socio-politico-economic environments into which she places her site-specific sculptural installations and creates her site-specific performances. Tei presents an intimate look into her own spirituality, physically entering her sculpted spaces, bodily expressing her rebirthing performances. Therein she makes artistic proclamations within the realms of her sculptural installations.

She came to Lithuania hoping to create a simple performance. Her simple hope became more than a momentary performance. A permanent sculpture , an integral part of the Europas Parkas became her focus. It was the first time she was creating something that would become eternal.

At the Europos Parkas, Tei Kobayashi created a sculptural installation entitled “YONI: Homage to Marija Gimbutas”.

The idea of the work is related to mythology, the concept of femininity and masculinity and vitality. “Yoni” is the source, the womb, rebirth, fecundity.

Tei Kobayashi dedicated her work in the Europos Parkas to an exceptional personality, the famous scientist Marija Gimbutienė, who left the world on February 2, 1994, at the age of 73.

Marija Gimbutienė (Gimbutas) — is a world-famous Lithuanian-born archaeologist and former professor at the University of California, Los Angeles (UCLA).

Best known for her pioneering hypotheses on European cultural development and identity, as well as a matristic society based on gender equality, Gimbutas was widely recognized within the global scientific community.

During the sculpture presentation event, the artist held a performance, during which she spoke with symbols and invited to listen attentively. It is a silent speech, which says the more the viewer perceives the meaning of the visible process, the more he can understand what is being conveyed and the more he can connect with his inner world, feel.

In 2021 House of Histories, the newest branch of the National Museum of Lithuania, host an international exhibition “Goddesses and Warriors” to commemorate the legacy of Marija Gimbutienė as well as highlight her research on European origins and cultural identity.

This time, 28 years after her first visit in Lithuania, Tei Kobayashi presented a new performance “YONI: Ho¥mage to Marija Gimbutas”, filmed in Nogura village.

“The performance opens with a vision of the goddess mountain (Megamiyama) just in front of my home. My village is nestled between the goddess mountain (Megamiyama) and the god mountain (Okamidake). I am standing in front of the village shrine, Nogura shrine. I climb the stone stairs and pass through the “Torii” gateway, then continue up more stairs to the shrine. The stairway to shrines is usually long and steep, perhaps alluding to the arduous path full of life’s obstacles. The heavy snow of the night before gives way to a clear, untrodden, untrammeled path. A path full of suffering yet still, quiet, divine. I climb the snowy stairs barefoot, open to the elements, open to the suffering, open to joy.

In front of the altar I offer myself to the gods. Unwrapping shrouds of disillusionment. Clearing away confusion, purging illusions, attachment, desires, obstacles, I become the vacuum, the void, freeing my mind of chaos. I stand in stillness. An immensity, infinite compassion, a benediction of joy fills the emptiness” – says the artist.

The archeological achievements of Gimbutas inspired not only feminists of the 80s but also many modern artists worldwide.

Public program of “Goddesses and Warriors” exhibition included an array of international artists: US-based poet and writer Eileen Myles, Swedish writer and comic book author Liv Strömquist, Italian artist Ivana Spinelli, Lisbon and Tallinn based artist Evy Jokhova, Lithuanian artist-theorist Paulius Petraitis. We were delighted that public program was also enriched by the artist from Japan - Tei Kobayashi. This event also marked the 100th anniversary of Lithuanian-Japanese bilateral relations.

Performance was broadcast on House of Histories Facebook page on March 3rd, 2022 at 6:30 PM EET., and later on was be published on the YouTube channel of the Lithuanian National Museum and Facebook of the exhibition space House of Histories. Supported by EU-Japan Fest Japan Committee and Lithuanian Council for Culture.

Sibiu International Theatre Festival-Japan Season

シビウ国際演劇祭－日本シーズン（特集）

Hybrid theatre festival builds hope with artists

Last year the Sibiu International Theatre Festival took place exclusively online. And it has come back to Sibiu this year with a hybrid format, bringing live performances to the audiences, as well as the live and recorded streaming online. With the theme “Building hope together,” they delivered more than 600 programmes, presented from more than 70 venues, including live streaming locations. The travel restrictions in each participating country were changing and varied during the preparation and negotiations. The festival period was also moved from June to August and eight plays from Japan were invited. The audience in Sibiu enjoyed the “Sand Woman” by Uzume Theatre and “goes” by the dancer Koichiro Tamura in the venues, making it an irreplaceable opportunity for both the audience and the artists. In addition, the new Noh play “Orpheus” by Yamamoto Noh Theater, which was created in collaboration with the local side on the occasion of Plovdiv 2019 (Bulgaria) was broadcast live from Japan. This was a historic year for the theatre festival as all the participants, including the audience, shared hope and passion for the festival and built a new format for it.

ハイブリッド演劇祭がアーティストと築く希望

昨年はすべての演目をオンライン配信で実施したシビウ国際演劇祭。2021年はシビウ市内での観客を会場に迎えてのライブ上演と、オンラインでの生配信・収録配信を加えたハイブリッド形式で開催されました。演劇祭テーマ「Building hope together」の下、600以上のプログラムが企画され、生配信作品の中継箇所を含めた70か所以上を会場に展開しました。ルーマニア国内はもちろん、参加劇団出身国の渡航制限が様々に変化するなかで進められた準備と交渉。開催時期も例年の6月から8月末に変更しての開催となり、日本からは8作品が演劇祭に招聘されました。うずめ劇場の「砂の女」、そしてダンサー・田村興一郎氏による「goes」はシビウ市内でのライブ上演。観客にとってはもちろん、アーティストにとってもかけがえのない公演機会となりました。また、2019年の欧州文化首都プロヴディフ（ブルガリア）にて現地側と共に協働制作された山本能楽堂の新作能「オルフェウス」は日本からの生配信。各参加劇団・アーティストが工夫を重ねて実現した今回は、観客も含めたすべての人々が共に開催への希望と情熱を共有し、演劇祭の新たな形を築き上げた歴史的な年となりました。

The Sand Woman
©Sebastian Marcovici

Date

20~29 Aug. 2021

Venue

Sibiu multiple venues and online (Sibiu, Romania)

Artist

Uzume Theater/ “The Sand Woman”
Koichiro Tamura / “goes”
Fumiko Sakuraoka /“IN THE JAPANESE GARDEN WHERE CHERRY BLOSSOMS BLOOM”
Tokyo Metropolitan Theatre/ “Red Demon” and “Midsummer Night Dream”
Matsumoto Performing Arts Centre / “THE WHITE DISEASE”
Tabatha (Yu Okamoto) “Manual- dance”
Yamamoto Noh Theater/ “Orpheus”

日程

2021年8月20日～29日

会場

シビウ市内複数個所／オンライン
（ルーマニア、シビウ）

アーティスト

うずめ劇場『砂の女』
田村興一郎『goes』
櫻岡史子『櫻岡史子パンフルートコンサート 桜が咲く日本の庭で』
東京芸術劇場『赤鬼』『真夏の夜の夢』
まつもと市民芸術館『白い病気』
TABATHA/岡本優『マニュアル』
山本能楽堂『オルフェウス』

CONTACT

Mr Constantin Chiriac
(National Theatre Radu Stanca Sibiu)
✉ tnrs@sibfest.ro

Please visit “Meet Up ECoC!” website for the artist contact. (Details on p. 190.)

■Related Program

1) Walk of Fame Ceremony-receiving a star
Date: 27 Aug. 2021
Venue: Sibiu State Philarmonic (Sibiu, Romania)
Artist: Yoshi Oida

2) The International Platform of Doctoral Research in the Field of Performing arts and Cultural Management
Date: 20~23 Aug. 2021
Venue: Lucian Blaga University of Sibiu (Sibiu, Romania)
Participants: Tomoko Goto, Kawai Shoichiro

■関連プログラム

1）ウォーク・オブ・フェイム　受賞セレモニー
日程：2021年8月27日
会場：シビウ州立フィルハーモニー
（ルーマニア、シビウ）
受賞アーティスト：笈田ヨシ

2）国際博士課程プラットフォーム　舞台芸術／文化マネジメントフォーラム
日程：2021年8月20日～23日
会場：シビウ・ルチアン・ブラガ大学
（ルーマニア、シビウ）
登壇者：五島朋子、河合祥一郎

goes
©Sebastian Marcovici

ORPHEUS
©Yamamoto Noh Theater

A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
©Aki Tanaka

Manual- dance
©Yoichi Tsukada

"Participation and commitment to the Sibiu International Theatre Festival (FITS) during the Covid-19 pandemic"

Koichiro Tamura (DANCE PJ REVO)

I was awarded the Yokohama Dance Collection "FITS Prize", which is a competition dedicated to the promotion of the contemporary dance scene in Japan. As a reward, I was invited to participate in the FITS festival. After three years of postponement due to scheduling conflicts, budgetary constraints and the upheaval due to Covid-19, I was finally able to bring my work to Sibiu.

I was skeptical as to whether or not the FITS was really going to happen. Also, whether or not other companies would be willing to travel to Sibiu to present their performances while the effects of the Covid-19 were continuing and worldwide cases continued to rise. However, I became aware there were various differences in the sense of urgency regarding Covid-19 between countries. I wanted to get out of Japan to have a bird's eye view over these differences. I think what is clear to be seen is that there is a "love for the arts" and that people have to protect their culture. They believe that "art is a necessary activity for life, something to be cherished and protected with all their heart." It was Germany and France, other European countries that quickly revived the values and the raison d'être of art. They had almost been lost because of Covid-19. So I wanted to go there to see with my own eyes if the light of art was still shining. At first, I was worried about whether I would be able to enter the country without any issue. In principle, you are able to enter Romania either with a certificate of vaccination or a negative proof of PCR test issued within 72 hours prior to the departure. In my case, I was able to pass through immigration with my negative proof of PCR test. As many artists have entered the country during the FITS season, they were very familiar with the process with an invitation to perform at the festival. It was the first time in two years that the FITS was held in the city and the locals seemed to be happy. As for us Asians, we were constantly being recognised by people on the street. It was a new experience for both of us.

As my certificate of vaccination couldn't be issued in time, I kept getting negative PCR test certificate, valid for 72 hours while I was staying in Sibiu. I had six tests in total. It was quite a hassle, but I chose to travel because I was convinced that it would be a very valuable experience for the rest of my life. Initially, I had been informed in advance about the restriction that anyone without a certificate of vaccination would be requested to go into 14 days quarantine when they enter Romania. So I had prepared for the quarantine measures, including booking for three meals to get delivered at the hotel every day. As the immigration situation was completely unpredictable, my team and I were prepared to spend a "surreal" 14 days in the country. Without a team that understands schedules and sudden changes of circumstances and hardships, this trip would not have worked out. Luckily, the Romanian government allowed the FITS participants to stay in Sibiu on the condition of taking PCR tests continuously. It allowed us to see many performances, something which has been very stimulating and enlightening for me. We were also provided with a rehearsal space. It made every moment worthwhile. There were so many fascinating things about Romania, such as the food, the people and the climate. During the two weeks I was able to experience them all. The most fascinating thing was the difference in "the speed at which time flowed". Perhaps it was because I was used to the fast-paced environment of Tokyo. The air in Sibiu was delicious, the area away from the tourist attractions was quiet and the people in the town were relaxed. That enabled us to get relaxed and enjoy our time there. It will be an important factor in deciding where I want to be based as an artist in the future. The last two weeks have given me a thought of moving abroad in the future.

We performed our work in the GONG THEATER, which is usually used for puppet shows. "A team that understands sudden changes of situation and hardship", as mentioned above, was very important for our performance. The choreographic piece "goes" is the work of a male and female duo using two tyres. The message of the piece is straightforward: as long as there is a command to move forward, even in the most difficult situations, we must move forward, even if we are stuck in the mud like a car tyre, we must still try to run. Hence, to go dancing, even with a high risk of infection to us and an inconvenient quarantine request reflected the concept of reality in a very real way. Therefore, I thought "goes" was the most appropriate performance in Sibiu. At the same time, I was also reflecting on the social situation in Japan, where the Olympic Games were being held despite public opposition during this period. I am very grateful to our dancer Ms. Mizuki Taka and her assistant Ms. Mirika Ishida for taking the risk and following us on the trip, sympathizing with the strong theme of the project.

Originally, we won the FITS award at the Yokohama Dance Collection for another choreographic piece with eight performers. We had, therefore, initially planned to perform that piece. However, because the budget and responsibility of travelling with a large team during the Covid-19 pandemic were all too big to handle, I took my own decision to change to a small team and a choreographic work that was more appropriate to the circumstances. I could not even travel with my staff as they would be required to quarantine themselves after returning to Japan. Clearly, it would not be possible to perform at the GONG THEATRE by myself, Ms. Taka and Ms. Ishida. Therefore, we were prepared for the worst-case scenario. We had simulated various conditions for the performance, such as silence, open air, mechanical inadequacies and no audience. That is why we brought "goes", a versatile piece that can be adapted to various situations. We asked the local volunteers to assist the operation. Ms. Mayumi Taniguchi, who lives in Bucharest, and Ms. Kazawa, a lighting designer for Uzume Theater, another Japanese participant in the FITS also gave us a large support. Everything on the stage went successfully thanks to them. On our own, it would have been a disaster by lack of planning, but we were very lucky to be able to pull it off. We are very grateful to both of them.

Despite the risk, I felt it was very important for my artistic career to travel to Sibiu and perform at a time like that. What I gained there was immeasurable. Above all, it was very meaningful that I could feel, away from Japan, that "art is a way of life, a necessary activity for it, and something to be cherished and protected from the heart." I have felt many positive attitudes outside of Japan, trying to boost the arts despite the disadvantages of the Covid pandemic. How much of the know-how I gained there can I give back in Japan? I am proud to say that it will depend on me from now on.

Finally, I would like to thank once again the Yokohama Dance Collection, the Arts Council Tokyo, the FITS volunteer staff, Ms. Taniguchi, Ms. Kazawa, Ms. Taka, Ms. Ishida, and all of those who supported us with warm generosity. I would like to send my sincere gratitude to them.

コロナ禍におけるシビウ国際演劇祭への参加と取り組み

田村 興一郎（DANCE PJ REVO）

日本の最先端のダンスシーンを発信し、コンテンポラリーダンスの普及にも力を注いでいる“横浜ダンスコレクション”のコンペティションにて、私はシビウ国際演劇祭（FITS）賞を受賞し、その特典としてフェスティバルに参加することが決まりました。スケジュールの都合や予算の調整を理由に参加を見送りつづけていたところに、更にコロナウイルスの猛威に憚れて、再び延期になり、3年越しにしてようやくシビウに作品招聘上演を果たすことが出来ました。

コロナウイルスの影響は今でも続いていて、感染者は世界的に見ても減少していない最中、FITSは本当に上演するのか？また他のカンパニーはこの状況でも同じようにシビウに渡航して、平気でパフォーマンスを上演するのか？疑心暗鬼でした。しかし、国によるウイルスの危機感の違いは様々です。一度、私も日本から出て、その認識の違いを俯瞰して確認したいと思いました。そこで明確に見えてくるものは、国民が文化を守り抜く、“芸術への愛情”だと思います。“芸術は生きるために必要な営みであり、心から大切にして守り抜くもの。”だと信じているからです。コロナが原因で見失いそうだった芸術の価値観や存在意義が、一刻も早く復活を遂げたのはドイツやフランスなどのヨーロッパ諸国でした。だからこの目で、芸術の灯（ともしび）が消えていないことを確認しに行きました。まず入国できるかどうか心配でしたが、シビウへの入国審査では（基本的に）ワクチンを接種した証明書や渡航前のPCR検査での陰性証明書があれば、難なく入国できました。そもそもFITSの開催時期にはたくさんのアーティストが入国している経歴があるからこそ公演の招待状さえあれば、手慣れた様子で審査を済ませていました。2年ぶりのFITSの開催に地元の人達もどこか嬉しそうでした。わたしたちアジア人は、街を歩いているだけで珍しい顔を確認される毎日で、お互いに新鮮だったと思います。

ワクチン証明書の発行が間に合わないという理由で、72時間だけ有効なPCR検査の陰性証明書を発行し続けて、シビウに滞在していました。計6回の検査。今思えば、かなり面倒な日々でしたが、そこまでしても渡航を選んだことは、これから長い人生においてとても貴重な経験に成し得ると確信したからです。そもそも、ワクチン証明書を持っていない人はルーマニアに入国したら14日間の隔離を要請される制約を事前に知らされていたため、ホテルのドアに毎日3食分のデリバリーを置いてもらう予約など、隔離対策の準備をしていました。入国事情が全く読めないため、14日間ものあいだ、架空の時間を過ごすことを私達は覚悟していました。そのスケジュールや急な状況変化や苦難に理解があるチームでなければ、今回の滞在は上手くいかなかったと思います。しかし、ルーマニアの政府の措置も、FITSの参加者にはシビウへの入国を配慮して、PCRを継続的に検査することを条件に滞在を許可してくれました。おかげで私達はFITSの数多くのパフォーマンスを鑑賞することが可能になり、刺激的な毎日でとても勉強になりました。また稽古場も提供していただき、すべての時間が有意義に使うことが出来ました。ルーマニアの食文化や、人柄、気候など魅力的な要素がたくさんあって、2週間のあいだ、それら全てを全身で感じることが出来ました。何よりも魅力的だったのは、“流れている時間”が違うことです。東京の目まぐるしい環境に慣れていたのが原因かもしれません。ルーマニアのシビウでは空気はおいしく、観光地から離れたところは閑散としており、町の人々はのんびりと過ごしました。そんなとても伸び伸びとした時間が流れていたことで、私達も心の余裕が出来たことは収穫です。その心のゆとりは、将来的に自分がどこを拠点にしてアーティスト活動したいか、大切な決め手となりそうです。この2週間で私はこれから海外移住も視野に入れることにしました。

人形劇でつかわれているGONG THEATER（ゴングシアター）という劇場で作品を上演させて頂きました。“急な状況変化や苦難に理解があるチーム”と前述でありますが、それはまさしく、パフォーマンスにおいてとても重要なことでした。振付作品「goes」という作品は2個のタイヤを使った男女デュオで、過酷な状態・状況でも指令がある限り、前に前に進まなければいけない、泥濘にしずむ車のタイヤのようにハマっても、それでも走ろうとする、未来があるなら進む（go）という真っ直ぐなメッセージが込められています。それ故に、“私達への感染リスクが高く、都合の悪い隔離要請を受けてでも、踊りにいくこと。”が、現実のコンセプトにとてもリアルに反映されているため、一番ふさわしいパフォーマンスだと思いました。同時期に日本で開催していたオリンピックも国民の反対を押し切り、強行開催した日本の社会情勢も同時に照らし合わせていました。自身のリスクを背負いながらも、その強いテーマ性に共感して、渡航についてきてくれたダンサーの髙瑞貴さんとアシスタントの石田満理佳さんには心から感謝しています。もともと、横浜ダンスコレクションでは8人出演の別の振付作品でFITS賞を受賞し、以前はその作品の上演を計画していました。しかしコロナ禍で大人数の渡航は予算も責任もすべてが大きすぎて抱えきれないために、少人数のチームと、そこに見合った振付作品に自分の判断で変更しました。日本帰国後も隔離が要請されるので、スタッフさんも連れていけませんでした。もちろん、私と髙と石田の3人だけでは、ゴングシアターでの公演はできません。だからこそ、最悪のケースに備えていました。無音、野外、機械不備、無観客などを覚悟していたので、だからこそいろんなケースに対応できる汎用性の高い作品「goes」を持ってきました。オペレーションは現地のボランティアスタッフにお願いしました。そこで、ブカレスト在住の谷口真由美さんがサポート、同じく日本からFITSに参加していた“うずめ企画”で帯同オペに入っていた照明家の賀澤さんに助けて頂き、舞台の全てのことがうまくいきました。私達だけで無計画で大失敗するところが、全ての偶然と巡り合わせが重なって、舞台は成功できたと思います。お二人には心から感謝しています。

この時期にリスクを背負って、ルーマニアのシビウで公演すること。それは、アーティスト活動を続けるうえで非常に大切なことだと感じました。そこで得たものはとても計り知れないですが、何よりも“芸術は生きるために必要な営みであり、心から大切にして守り抜くもの。”を異国で感じ取れたことが大きいです。コロナという不利な状況こそ、芸術を盛り上げようとする前向きな姿勢を海外でたくさん感じ取りました。ここで得たノウハウは日本でどれだけ還元できるか？これからの自分に掛かっていると自負しております。

最後に、横浜ダンスコレクションの皆様、アーツカウンシル東京の皆様、FITSのボランティアスタッフの皆様、谷口さん、賀澤さん、髙さん、石田さん、全ての皆様にもう一度、手厚く私達にご支援いただけたことを、心から感謝します。

The Broken Jug
About the guest performance tour of the Uzume Theater to the FITS 2021

Peter Goessner (Director)

The most important thing this year was that the festival took place and we did our part. “The Broken Jug” is the name of a famous comedy by the German poet Heinrich von Kleist and in our play there is a not-so-cheap pitcher, which when we unpacked our theater boxes in Sibiu was broken into three pieces on the way. The jug has been in my possession since 1993, which is as long as the Sibiu Theatre Festival is old. As fragile as the jug is the danger of losing theater art and theater festivals. Especially in times like the present, it seems important to us to preserve the live art that has made theater for centuries and not to surrender without a fight to the migration to the online world that may be interesting at the moment. And to show presence as travelers who have been coming to the people with their theater art for centuries, even in difficult times like the rampant plague or the Spanish flu. This time, however, tested and vaccinated and strictly following all the rules of the EU and Japan on COVID-19 travel!

The play we performed twice in one day in Sibiu at the Gong Theater is called “The Sand Woman”. The novel by Kobo Abe is from 1960, a movie is very famous. We decided to stage a theater production after the Fukushima nuclear meltdown in 2011 and the way the Japanese government and Tokyo citizens treated the people who lived around the nuclear power plant.

During rehearsals, this constellation developed into a production that does not seem to get old and, like a mythological methaphor, highlights a basic problem of modern man, especially today: the self-aggrandizement of the urban population and the belief in the omnipotence of man-made laws over the way people have lived together in the context of nature for centuries. The play, however, does not flatly refer to this problem, but comes alive through the sometimes breathtaking encounter of two worlds that could not be more different.

The production was highlighted by theater critics as the production of the year in the annual magazine of the Theater Association of Professional Theaters of Japan, and the actress of the Sand Woman also received the honor of being selected as the actress of the year. Likewise, the quite novel use of film projections was selected by critics in this issue.

Uzume Theater is the oldest and perhaps the only hybrid theater in Japan that has existed for 25 years and has managed to be accepted as a member of the Japanese theater scene. It is normal in Japan that foreigners are invited and courted as guests. When someone from outside works in the system itself, the constellation is completely different. It is not easy not only to adapt and to behave like every Japanese, as it is unspokenly demanded. This leads to tensions through the years and there it is not easy for the Japanese members of the group to be loyal to their foreign German leader. However, the use of these very experiences and tensions that exist between the German leader and his Japanese members or the society itself on a daily basis, make up a large part of what makes the art of Uzume Theater’s productions so special.

The Uzume Theater has perhaps the advantage that it has already experienced many existentially threatening situations and freely after the Japanese proverb: “Seven times fall down, eight times get up again” with fresh courage overcame all hurdles and could actually perform at the festival in Sibiu, while other theater groups cancelled.

That the performance could actually take place is also due to a very close cooperation with many responsible persons in Sibiu. This starts with the preparation and translation of the subtitles and the provision of a subtitle operator at short notice, who obviously did an excellent job. Likewise, the stage set-up was fraught with unforeseen difficulties, which could only be brought to a happy end just in time in very close cooperation with the Romanian and Japanese sides. Also important was the meeting with the student supervisors, which was characterized by curiosity and interest in us foreign guests.

I would also like to express my special thanks for the work of the production team around Ramona Hristea and the tireless help of Mayumi Taniguchi, without whom all the additional problems caused by “COVID-19” rules could not have been solved.

And last but not least, the courage of those in charge to hold the festival in August, after it had actually been cancelled for June this year.

“Chapeau!” to Constantin Chiriac and his team!

The young members of the Uzume Theater ensemble who traveled with us, participating for the first time in such a large international theater festival, took Romania to their hearts. Above all, my younger colleagues noticed a somewhat different way of life than one is used to in punctuality-obsessed and secure Tokyo. This quieter way of life, the improvisational art of making a lot out of a little, and the abundance of nature, the imperfect, had a, one could almost say, therapeutic effect.

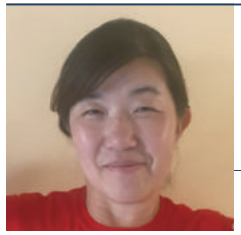
In addition, there is the effect of the overall experience of meeting the city of Sibiu and the festival, the amazement at what the people of this city put on their feet during these festival days. The festival in different places, the numerous curious spectators who, despite the various COVID-19 measures, did not let themselves be deterred from coming. The quality of the theatrical productions. The impression of the ensemble of this almost completely preserved old town with its small rounded windows in the roofs was also impressive. To any Japanese raised on manga, these houses seem to come to life, so that they look down on you like giant cozy companions as you walk the streets and alleys of the city. You’re never alone here. It was a bit like being in the famous animated films of Hayao Miyazaki.

We all came to the conclusion that it was right to have made all the efforts and to represent Japan at this festival in 2021. We are grateful that the Counsellor Deputy Head of Mission of the Embassy of Japan in Romania, Mr. Tatsuo Kitagawa, came all the way from the capital to congratulate us after the screening.

Shortly after we discovered the shards of the broken jug and probably looked a bit shocked, the sound technician of the Gong Theater approached us and said that although he could not repair the jug himself, his colleague could help out. It was like a miracle, but on the morning of the performance, the broken jug was whole again.

The performance became a success that Uzume Theater can only experience abroad. Long standing ovations and shouts of bravo after two hours of performance only in Japanese. This greatly boosted the confidence in our theatrical art. Our lighting master Ayako Kazawa, who has often supervised Japanese productions on tours abroad, wrote to me that this time it was by far the strongest reaction from the audience.

We are grateful for the chance to participate in SIBFEST 2021 and glad that SIBFEST sent us a thank you letter asking us to participate once again in a future festival with a new production.



シビウ国際演劇祭2021を終えてー震災から10年後のシビウで

谷口 真由美（インターナショナル・ボランティアプログラム　コーディネーター）

今年のシビウ国際演劇祭2021は、その開催期間を例年の6月下旬から8月下旬に変更し開催されました。今年のテーマは”Building Hope Together”。完全オンラインでの開催となった昨年2020年を踏まえ、今年は、シビウでの現地公演、オンライン（録画映像の配信）、ハイブリッド（現地公演をライブ中継するオンライン配信）という3本の柱で開催されました。演劇祭の公式発表の数字を見ると、10日間の日程で、演劇、ストリートパフォーマンス、サーカス、オペラ、音楽、エキシビジョン、カンファレンス等が市内約70カ所を会場として行われ、38カ国から約2000人のアーティストがシビウ入り。20人の通訳・翻訳チームのもと、200時間をこえるオンライン配信も行われました。過去の数字と比較すると、参加国数は約半数になったものの、参加アーティストは約3分の2、開催会場は過年度とほぼ同じ数で、オンラインが加わった分、大きく規模が縮小された実感はありませんでした。ルーマニアの感染者数が下火になっていたとはいえコロナ禍での開催で、EUで進められているグリーンパスポート制を取り入れた感染対策を行い（ワクチン接種証明、罹患証明、テストでの陰性証明をインドア公演の入場の条件とする）、市内の主な公演会場そばに、ワクチン接種証明を提示して入手できる演劇祭のグリーンリストバンドの受け渡し場所兼ラピッドテストを受けられるポイントが設置されました。（PCRが72時間有効のテストに対して、この簡易テストの陰性証明は24時間有効）こういった、これまでの演劇祭ではなかった動きが、今年の演劇祭の実働実感を例年と同じ、もしくはそれ以上に感じさせたのではないかと思います。

日本からは、うずめ劇場とDANCE PJ REVOの2団体がシビウでの公演となりました。演劇祭サイドにとっても、“コロナ禍での演劇祭”は初めてで、現地入りするひと月ほど前から、私も担当コーディネーターとの連絡のサポートもしましたが、コロナ禍での不確定な情報と不確実な状況の中で、錯綜した情報の糸をほどき、また繋ぎなおす、といった作業が延々と続いた感覚が残っています。日本からの両団体とも、コロナ禍の状況下のため早めにシビウ入りされました。帯同チームも制約され、また、演劇祭サイドのセット制作などの受け入れ態勢も遅れていたため、演劇祭の10日間が1か月くらいたったように感じました。それでも、さまざまな困難を排してシビウでの現地公演を実現してくださった両団体の皆さんには、公演後の観客からの拍手の大きさが物語る、大きなエネルギーと感動をいただきました。

ボランティアプログラムについては、ルーマニアボランティアの人数も今年は例年の半数以下となり、また、今年日本からのボランティアを含むインターナショナルボランティアの受け入れを見送ったことから、各カンパニーに割り当てられるボランティアも少ない中で動きました。シビウの現地高校生を中心とするボランティアと日本のアーティストサポートを一緒に行いましたが、圧倒的に、日本語のできるボランティアの存在がいかに貴重かを実感するとともに、インターナショナルボランティアだからわかる、海外からのアーティストの立場に立ったサポートのようなものをシビウで生活しているボランティアに求めることの難しさを感じ、改めてインターナショナルボランティアの存在の大きさを感じました。ただ、それはインターナショナルボランティアのトレーニングの方向性が間違っていなかったことの確信にもつながり、また同時に、シビウの現地の高校生ボランティアのポテンシャルにも目を開かれる思いもしました。2014年からインターナショナルボランティアプログラムのコーディネーターとして活動してきましたが、今年、私自身も一ボランティアとしての動きをすることで、改めて初心に帰り、今後私に出来ること、できないこと、そして、ボランティアの視点から演劇祭を再考する機会にもなりました。

昨年のオンラインエディションの経験をもとに、2020年参加予定だったメンバーと過年度参加のボランティアに呼びかけ、デジタルボランティアも試みました。事前にZoomでプログラムをスクリーンシェアしながら解説をしたビデオをシェアし呼びかけを行い、各国の言語で演劇祭プログラムの紹介やプログラムの見方、作品の紹介などをインターネットで発信してもらう取組でした。反省点としては、演劇祭期間中に私自身が現場での動きに追われ、フォローやこまめな呼びかけができなかったことが大きいのですが、実際に参加して活動してくれた過年度参加ボランティアから、何年経ってもいろんな形でシビウに繋がり参加する機会を発信してもらえてうれしい、といったうれしい感想ももらいました。メンバーから受けたフィードバックをもとに、今後コロナを契機に広がったデジタルのツールを活用したプログラムも引き続き取り組んでいきたいと思っています。

個人的に今年一番心に残ったのは、うずめ劇場の公演に照明家として帯同された賀澤さんとの時間でした。賀澤さんは、コロナ禍で日本の水際対策入国制限の為、照明スタッフを帯同できなかったDance PJ REVOチームのためにご自身の自由時間を使って照明プランの助言と、会場となるゴングシアターのどの照明チャンネルとつなげるか、という具体的なプランを作ってくださいました。賀澤さんの帰国の前日、劇場のコートヤードでいろいろ話をする中で、私はなぜシビウに戻り続けるのか、そして、賀澤さんはなぜ照明家を続けているのか、に話が及びました。そして、私たち二人に共通した思いの根底に2011年の東日本大震災がありました。私にはあの時何もできなかった自分自身に対する後悔と、シビウを通して自分にできる“何か”が私を救ってくれたこと、過去には戻れないけれど、シビウを通して何かを届けられることを願って続けていることを賀澤さんに聞いてもらいました。「ある一瞬の出来事で、どんなに大変なことでも10年続けられるんだよ」賀澤さんは、2011年に経験したある一瞬の出来事の話を私にしてくださいました。「今年シビウに来て本当に良かった。10年後の今年に。大変だったけど来て良かった。」賀澤さんの言葉に私は涙が止まりませんでした。もし私が今後10年また頑張れたら、きっとこの時のことを振り返るのだと思います。

© 横田敦史

Theater Performance “Kukoku no Kyouon”

舞台作品『空谷の跫音』

New forms of collaboration and creativity created within the constraints

Berlin-based artist Mr. Keisuke Sugawara writes and directs “Kukoku no Kyouon”, a collaborative stage work of dance, theatre and music. Mr. Sugawara and Ms. Christina Dyekjær’s project ‘mellem to’ staged their second work “Lige så stille...” in 2020, when interacting with others physically has been restricted. The performance “Kukoku no Kyouon” is a spin-off from that work, created with words, body, music and designed light to draw the audience into the work and allow them to interpret it in their own way. They faced challenges; the cancellation of a performance in Europe before the Japan tour and changes to the cast due to travel restrictions. However, they welcomed a new dancer to the work and even took on the challenge of live streaming. It enabled not only the audience at the Kagurazaka Session House, but those in Japan and abroad to see it. Inspired by the support he saw in Europe for sole traders and retailers, Mr. Sugawara worked with Japanese sole traders on crowdfunding projects, focusing on what he could do now. Do not miss his upcoming works in both Europe and Japan.

制約のなかで生み出される、新たな協働の形と創造性

ベルリンを拠点に活動するアーティスト菅原圭輔氏が脚本・演出を手掛けた、ダンス・演劇・音楽のコラボレーション舞台作品『空谷の跫音』。物理的な他者との交流が制限された2020年に創作された、菅原氏とクリスティーナ・ディケア氏のパフォーマンスプロジェクト「mellem to」の2つ目の作品『Lige så stille…』のスピンオフである本作は、言葉と身体、音楽とデザインされた光が、観客自身をその作品舞台に引きこみ、自由な発想で解釈ができるように制作されました。日本公演に先立って予定されていた欧州での公演中止や、渡航制限による出演者の変更などの課題に直面しながらも、新たにダンサーを加えて作品を構築し、ライブストリーミングにも挑戦。会場である神楽坂セッションハウスを超えて、国内外の人に作品を届けました。また、欧州で目にした個人事業主や小売店への支援にインスピレーションを受け、プロジェクトのためのクラウド・ファンディングでは、日本国内の個人事業主と協働するなど、今できることに軸をおいて活動を続けてきた菅原氏。欧州と日本、双方での今後の活躍に期待が高まります。

Date

23~24 Oct. 2021

Venue

Kagurazaka Session House (Shinjuku-ward, Tokyo)

Artist

Keisuke Sugawara, Ryota Tsuchiya, Mizuki Taka, MAKOTO SAKAMOTO

日程

2021年10月23日～ 24日

会場

神楽坂セッションハウス（東京都新宿区）

アーティスト

菅原圭輔、土屋良太、高瑞貴、MAKOTO SAKAMOTO

■Related Program

Artist after talk

Date: 23 Oct. 2021
Venue: Kagurazaka Session House (Shinjuku-ward, Tokyo)
Artist: Keisuke Sugawara, Ryota Tsuchiya

■関連プログラム

アフタートーク

日程：2021年10月23日
会場：神楽坂セッションハウス（東京都新宿区）
アーティスト：菅原圭輔、土屋良太

CONTACT

Mr. Keisuke Sugawara (mellem to)

info@keisuke-sugawara.com

Please visit “Meet Up ECoC!” website for the artist contact. (Details on p. 190.)

A ray of light in the darkness of the cave

Keisuke Sugawara (Founder of “mellem to” project, Performance director)

空谷の跫音 (Kukoku no Kyouon)/ Japanese four-character idiomatic compounds

Meaning: Footsteps echoing deep in the caves and mountains. A metaphor of rare, delightful visit or news received when one feels lonely.

Everyday, I come across various people and build relationships with them - just like everyone else does. I get inspired by, conflict with and aspire to different ideas and perspectives through which the existence of “myself” repeatedly shapes and changes.

Since relocating to Germany in 2017, I have worked in my own creation going back and forth between Europe and Japan. It is a truly precious experience for me to communicate and share experiences with people who have different cultural backgrounds, languages and lifestyles.

The “perspective” which is unique to each individual interests me and I can see “myself” whom I do not know through these differences. As a director, I have started to think that I should coexist with expressions and emotions from different “perspectives” in the same space instead of controlling them.

This is achieved by even considering myself as one another “perspective”. And I decided to use the Japanese four-character idiom as the title based on the concept to build a multi-dimensional world of expression where different subjective views are intermingled. This is because each of the coexisting characters in the idiom has an independent meaning, and I saw the kind of work I want to create in how the depth of the characters is enhanced by arranging them side by side. Through this project, I aimed to create a comprehensive work which includes various elements of art beyond certain genres.

In early 2020 when this project was kicked off, many activities were restricted due to the lockdown and the art scene was severely affected, putting all of us into a situation we had never experienced before. In that long, silent time like being in the cave, I reconsidered “the way I should be” and asked myself what kind of relationship I want to build with others in the new world where many things have changed. These two topics became the foundation of my new creation.

Letting many different “oneself” coexist in the same space for each artist to explore “how to establish oneself” and “relationship with others” in it. Then build on this experimental process as a theater performance, and present the result in Europe and Japan. We present one hypothesis through this performance to see how the way it looks changes when seen by the audience with different cultures. For the reasons above, I collaborated with three artists of different genres to create a new theater performance where dialogue, body movements and soundscape coexist.

At the beginning, I went on with the project hoping that things will get better in 2021. However, the situation even escalated in Europe in late 2020 and I was forced to cancel the performance in Germany and Denmark in February 2021 as well as the school presentation in Denmark which was planned as a related project. Although we made a re-start towards the creation in Japan from September 2021, my Danish business partner, Christina Dyekjær, had to cancel her participation in the performance due to the travel restriction. I was also planning related events in other cities in Japan after the performance in Tokyo, but they also got called off. However, it brought me opportunities to meet new people and try new things. For example, a new dancer joined the project and we were able to build the work anew, and we also held an online streaming for the first time. This enabled us to share the performance with those who cannot come to the theater in the time of pandemic. It was a great challenge to stay flexible and constantly make decisions in the ever-changing situation, but it was such a valuable experience.

Artists coexisting in the same space - this might sound ordinary, yet I feel it’s a kind of peculiar situation. Concluding one’s own expression while sharing the space and time with others - isn’t it similar to how we are and what we do in the society? A comfortable environment should be where one can establish “oneself” and interact with others, and I think we will be able to find “ourselves” when we feel good in both. It was a wonderful experience for me to work on the above experiment through my creation, especially in this transition period.

Dialogue, body movements and soundscape - each artist outputting their own “solo” and picking up invisible relationships between them. In order to achieve this, I deliberately worked on a creation session with each artist individually and merged them in the later stage of the creation (from individual to collective). This was a completely reverse approach from my conventional creation method (from collective to individual). It was a repeated work of respecting and trusting each of them as an artist, and the relationships and the character of the work that finally came to light were wonderful things that were beyond my imagination.

It was a great achievement to confirm the possibility of the new creative process and the new attempts we carried out in this project, such as bringing different genres of art to coexist in the work with the same weight on each of them. At the same time, I recognized a lot of room for improvement (e.g. complexity caused to the audience due to the combination of words and body movements, volume balance of music and words) which I will reflect in future activities. The process and experience of this performance gave me a future outlook on the themes of my creation.

There are many opportunities and challenges I unfortunately had to give up on due to Covid-19. However, I will continue to develop this project in Europe based on the experience of this performance in Japan. I would like to collaborate with Japanese/ overseas artists to promote artistic/cultural activities between Europe and Japan as a bridge. I also look forward to participating in the European Capital of Culture.

A ray of light in the darkness of the cave

菅原 圭輔（“mellem to” プロジェクト主宰、演出）

空谷の跫音（四字熟語）
意味：だれもいないはずの山奥で聞こえる足音。孤独なときに受ける珍しくうれしい訪問や便りのたとえ。

私は日々、様々な人とすれ違い、挨拶をし、関係を築いています。それはきっとあなたと同じように。その中で異なる思考や視点に触発され、対立し、憧れ、それらのプロセスを通して「私」という存在が形成と変化を繰り返しています。

2017年の渡独以降、私は欧州と日本を行き来しながら創作活動を行なっています。

文化背景や母語、生活様式が異なる人と触れ合い、時間を共有することは私にとって非常に貴重な体験です。個人によって異なる「視点」はとても興味深く、その違いを通して私は自分の知らない「私」に出会うことができます。

私は演出家として、自分とは異なる「視点」から生まれる表現や感情を抑制するのではなく、自身さえも一つの「視点」と考え、同じ空間の中に共存していこうと思うようになりました。主観のみで構成される物語ではなく、異なる主観が混在する多面的な表現の世界を築きたいというコンセプトから、日本語の四字熟語をタイトルに採用しました。なぜなら、併存する文字の一つひとつが独立して意味を持ち、それらの並びでより言葉の深みが増すという姿が目指す作品に重なったからです。本企画を通して、私は特定のジャンルにとらわれない総合的な作品の創作を目指しました。

本企画を立ち上げた2020年上半期、私が暮らしているドイツでは3月よりロックダウンが始まり、芸術活動を筆頭に自粛が求められ、今まで経験したことがない時間を過ごしました。その静かな、洞窟の中にいるような長い時間の中で、私は改めて「自己の在り方」について熟考しました。そして変化してしまった新しい世界の中で、どのように他者との関係性を築きたいのだろうと自問自答していました。その2つのトピックは新しく私の創作活動を行う上での基盤となりました。

多種多様な「自己」を同じ空間で共存させ、その上で各表現者たちが「自己の確立」し「他者との関係性」を探し出す。その実験的なプロセスを基に舞台作品として構築し、欧州と日本で成果を発表する。我々が提示する1つの仮説は、文化が異なる場所では見え方がどのように変化するのだろう。その思いから、ジャンルの異なる3人のアーティストとコラボレーションを行い、言葉と身体、そしてサウンドスケープが共存する新しい舞台作品の創作を行うべく本企画を発足させました。

当初は、世界的なパンデミックの状況も2021年には好転しているだろう、という願いも込めて企画を進めていました。しかし残念ながら、2020年下半期、欧州をはじめ多くの国でコロナウイルスの流行が再拡大し、欧州で2021年2月に予定していた本作の公演、及び関連プロジェクトとして計画していたデンマークでの専門学生へのプレゼンテーションは中止になりました。2021年9月からの日本での滞在制作に向けて活動を再開、ビジネスパートナーであるデンマーク国籍のChristina Dyekjærの短期滞在ビザが日本政府から発行されず、彼女の日本公演への参加を諦めなくてはならなくなってしまいました。また、東京公演後に企画していた日本各地でのイベントも中止せざるを得なくなりました。その他にもコロナ禍での公演に向けて様々な問題に直面しましたが、私はそれを新しいことに挑戦する機会と捉え、新たな出会いや今までにない試みへとつなげました。具体的には、日本公演に向けて新たにダンサーを加え、新体制で作品を構築しました。また、初のライブストリーミングでの配信公演にも挑戦することにより、日本国内外や遠方の方々、劇場に直接ご来場いただけない沢山の方々にも作品を共有することに成功しました。日々変化する状況の中、柔軟な対応や決断が迫られるのは非常に難しかったものの、自身にとって貴重な経験となりました。

表現者が共存する―それは当たり前のようでいて、ある種特異な状況だと私は感じます。自己表現を完結させながら、他者とも空間や時間を共有する。その複雑な状況というのは、実社会での我々の在り方と似ているのではないでしょうか？我々が過ごしやすい環境というのは、第一に各々が「自分」でいられる場所を確立し、その上で隣人と付き合っていくこと。両方に心地よさを覚えた時、きっと我々は自然な「自分」を見つけることができるのではないでしょうか？転換期の今だからこそ、自分の創作活動を通して上記の実験に着手できたことは素晴らしい経験だったと思います。

異なる表現たちが各自の「ソロ」を出力し、その先に生まれる見えない関係性を拾い上げていく。そのために私は、参加アーティストそれぞれとあえて個別に創作を行い、創作期間の後半からそれらを融合させました（個→全体）。それは私の従来の創作方法（全体→個）とは真逆のアプローチで、一人ひとりをアーティストとして尊重し、信じていく作業の繰り返しでしたが、最終的に見えてくる関係性や作品性として、私の想像を超えた素晴らしいものが積み上がっていきました。

本企画では、新たな創作プロセスや、異ジャンルの芸術を同じ比重で作品内に共存させる、といった新しい試みの可能性や将来性を強く感じることができました。それと同時に改善点（聴覚と視覚のバランスから生じる見る側の複雑さなど）を今後の課題として認識できたことは大きな収穫でした。

本公演を経て、「自己の確立」と「他者との関係」という自身の創作題材においての今後の展望を持つことが出来ました。

先述の通り、本企画の関連事業の内、コロナの感染拡大により残念ながら中止せざるを得なかった機会や断念した挑戦が沢山あります。私は今回の経験をいかし、今後も本企画を欧州で発展させていこうと思っています。そして、欧州と日本をつなぐひとつの掛橋として、日本国内と海外のアーティストのコラボレーションを行い、創作活動・文化交流を促進していきたいと考えています。また、先々で開催される欧州文化首都にも積極的に参加していきたいです。

7th BODY.RADICAL International Performing Arts Biennial

第7回 Body.Radical 国際舞台芸術ビエンナーレ

Ken Mai's performance
©Varga Miklós

Bringing contemporary dance to life in Hungary

The Body.Radical is an international performing arts biennale focusing on butoh and other contemporary dance forms and its 7th edition took place. The performances were held in three cities, including Pécs, the host city of the European Capital of Culture in 2010, and featured Finland-based Butoh artists Mr Ken Mai and Mr Tashi Iwaoka. The venues were in a schoolyard, different locations in an university or churchyards, attracting a different audience. The contemporary dance perfomances are still limited to cities outside the capital in Hungary, therefore this fesitval allows wider audience to enjoy them and the artists to experience the different percieves from each audiences toward their performance. The artists were asked, in the talk program, about the reasons of their choice of a genre of dance, Butoh, and the unique way of expressing themselves. This conversation showed the growing interest of the audience. With high expectation from the audience for its contiunuation, this biennale will keep introducing a wide range of performing arts works.

ハンガリー各地へコンテンポラリーダンスの息吹を

第7回を迎えたBody.Radical（ボディラディカル）は、舞踏をはじめさまざまなコンテンポラリー作品に焦点を当てた国際舞台芸術ビエンナーレ。公演は2010年の欧州文化首都開催地ペーチを含む3都市で開催され、フィンランドを拠点に活動する舞踏家・ケン五月氏と岩岡傑氏が出演しました。校庭や大学の敷地内、そして教会の庭等、様々な場所を舞台に上演され、会場ごとに異なる観客層が集まりました。その結果、ハンガリーでは首都以外の都市での開催はまだ限定的というコンテンポラリーダンスの公演が、より幅広い世代の観客に届けられたと同時に、アーティストにとっても観客の受け止め方の違いを実感する機会となりました。観客を交えて実施されたトーク・プログラムではダンスのなかでも「舞踏」というジャンルを出演者らが選んだ理由やその独自の表現方法について質問があがり、観客の興味関心の高まりが伺えました。今回多くの観客から継続開催の期待を寄せられた本ビエンナーレは、今後もさまざまな舞台芸術作品を紹介していきます。

Date

13~17 Sep. 2021

Venues

Hungary/ University of Pécs, Faculty of Art, Zsolnay Cultural Quarter (Pécs), Primary School (Dánszentmiklós)/Reformatus Church Garden (Ceglédbercel), Korean Cultural Center (Budapest)

Artists

Ken Mai (Satsuki Eiji), Iwaoka Tashi (Takashi)

日程

2021年9月13日～17日

会場

ハンガリー／ペーチ大学芸術学部ジョルナイ文化カルチエ（ペーチ）、小学校（ダーンシェントミクローシュ）、改革派教会（ツェグリーツベルツェル）、韓国文化センター（ブダペスト）

アーティスト

ケン五月、岩岡傑

CONTACT

Ms. Batarita (Touchpoint Art Foundation)

✉ 1batarita@gmail.com

Please visit “Meet Up ECoC!” website for the artist contact. (Details on p. 190.)

■Related Program

1) Workshop: Medicine Body Movement

Date: 17 Sep. 2021
Venue: Korean Cultural Center (Budapest, Hungary)
Artist: KO Jihae

2) Audience Talk

Date: 14~16 Sep. 2021
Venue: University of Pécs, Faculty of Art, Zsolnay Cultural Quarter (Pécs)/Primary School (Dánszentmiklós)/Reformatus Church Garden (Ceglédbercel, Hungary)
Artists: Ken Mai, Iwaoka Tashi, Ko Jihae, Carmen Fumero, Batarita

3) Film Screening

Date: 14~16 Sep. 2021
Venue: Hungary/ University of Pécs, Faculty of Art, Zsolnay Cultural Quarter (Pécs), Primary School (Dánszentmiklós), Reformatus Church Garden (Ceglédbercel)
Artists: Ko Murobushi Archive, Batarita, Li Justyne

4) Photo Exhibition

Date: 14~16 Sep. 2021
Venue: Hungary/ University of Pécs, Faculty of Art, Zsolnay Cultural Quarter (Pécs), Primary School (Dánszentmiklós), Reformatus Church Garden (Ceglédbercel)
Artist: Varga Miklós

■関連プログラム

1）ワークショップ Medicine Body Movement

日程：2021年9月17日
会場：韓国文化センター（ハンガリー、ブタペスト）
アーティスト：コウ・ジヘイ

2）オーディエンス・トーク

日程：2021年9月14日～16日
会場：ハンガリー／ペーチ大学芸術学部ジョルナイ文化カルチエ（ペーチ）、小学校（ダーンシェントミクローシュ）、改革派教会（ツェグリーツベルツェル）
アーティスト：ケン五月、岩岡傑、コウ・ジヘイ、カルメン・フメロ、バタリタ

3）映画上映

日程：2021年9月14日～16日
会場：ハンガリー／ペーチ大学芸術学部ジョルナイ文化カルチエ（ペーチ）、小学校（ダーンシェントミクローシュ）、改革派教会（ツェグリーツベルツェル）
アーティスト：室伏鴻アーカイヴ、バタリタ、李思飜

4）写真展

日程：2021年9月14日～16日
会場：ハンガリー／ペーチ大学芸術学部ジョルナイ文化カルチエ（ペーチ）、小学校（ダーンシェントミクローミクローシュシュ）、改革派教会（ツェグリーツベルツェル）
アーティスト：ヴァルガ・ミクローシュ

Iwaoka Tashi's performance.
©Varga Miklós

International coproduction with local artists in Ceglédbercel
©Varga Miklós

Ko Murobushi Archive's film screening in the primary school in Dánszentmiklós
©Varga Miklós

BODY.RADICAL on tour - in the church, in Ceglédbercel
©Varga Miklós

At the BODY.RADICAL International Performing Arts Biennial in Hungary

Iwaoka Tashi (Independent artist)

In September 2021, I travelled to Budapest to take part in the BODY.RADICAL International Performing Arts Biennial, during which performances were held in three locations in Hungary. At two of these locations, Pécs and Ceglédbercel, I presented a new solo work: A Boy with Fruit Rosalia. The first "Butoh work" I have ever produced, it is a short, 25-minute piece dealing with the primordial desires of life, the sexual included. Because of the color's symbolism, after seeing the news just prior to my being invited to attend the biennial that the Hungarian government had outlawed teaching schoolchildren about homosexuality or sexual minorities, as a political protest against this and a pointed gesture of support for freedom of expression, I danced with my body underneath my costume painted pink in such away the color was clearly visible.

On the day of my first performance, we arrived at Pécs after a roughly three-and-a-half-hour journey by car from Budapest. This was to be the debut of my new work. The venue was an outdoor space at the Faculty of Art at the University of Pécs. Each of the four performers chose a spot within the campus, and the organizers decided the order of the performances based on this. I was to perform last.

First to appear that evening while the sun was still shining was Ken Mai, who like me is based in Finland. He performed on stone paving a solo piece he is still working on that he had shortened to around twenty minutes. The second piece was by Jihae Ko, for which the audience relocated via a footbridge designed in a contemporary style to the opposite end of the space. When it finished, the audience returned, whereupon the third piece, a solo effort by Carmen Fumero, began beside a wall. At this point it was starting to get dark outside, and the shadows cast on the wall resulted in the work giving an even stronger impression. As Fumero's work neared its conclusion, I moved to the lawn in the middle of the courtyard and curled up my body as I waited for her to finish.

When the third performance ended, the audience came and sat around me in a U shape. Because it was now so dark that no one could see the performers' movements without artificial lighting, I hastily changed (supplemented) the lighting before beginning my performance. Perhaps due to the architectural design of the university that connects it to the city, the audience grew slightly as the evening went on, and by the time of my performance the numbers were at their largest. Until then I had only rehearsed my new work in a studio, and though the effect it would have outdoors was to an extent unknown, the last-minute change to the lighting was effective and this first public performance ended in success. Afterwards, all four performers and the organizer joined several staff and students from the university's electronic music course for an improvisation that lasted around 30 minutes.

On this day, I left the stage makeup I had brought with me at my hotel, but the venue being an art faculty, with the help of the organizers I was able to borrow some watercolors from a painting student. It was nearly ten o'clock by the time all the performances ended and we began our journey back to Budapest, and past midnight when we arrived back at our hotel. Once in my room, I washed the paint off my body and the parts of the costume it had adhered to. I did not get to bed until two o'clock in the morning.

After noon the following day, we left for Ceglédbercel, just over an hour's drive from Budapest. The venue was a church garden. After a meal of Hungarian food at the home of the female minister, we were informed by the organizers that, based on the content of the previous day's performances, there would be a change in the order. This time I would be performing second.

Here, too, each of the performers was able to select their own spot. In the end, all four of us chose the space to the right of the church. Partly because we could not use any artificial lighting at all, the start time was somewhat early. As I was the second to appear, people were able to view my performance well enough in natural light alone.

The previous evening I had naturally transitioned from my own work into improvisation, but here I ended my solo piece by withdrawing from the audience, who were sitting in a arc around me, in an improvised manner by tumbling into the shrubbery that formed the "backstage." The show continued with performances by Carmen Fumero and Ken Mai.

At the end of the four performances, with the aid of light from a video projector, we all did improvisation for around 15 minutes in front of the screen that had been set up to show short video works. The music was performed live on an electric guitar by the minister's son, who was improvising in front of an audience for the first time. Then, after watching three video works, there was a question-and-answer session with the audience. Someone asked why I had painted my body pink. Someone else asked why butoh uses peculiar modes of expression (that could be interpreted negatively). And someone else asked why, given that ballet is what people generally think of when they hear the word "dance," we had chosen different modes of expression. In response to the first question I explained the significance of the color pink as noted above. In response to the second question, the organizer, who is also a butoh exponent, answered in Hungarian. In response to the final question, each of the participants spoke about their own circumstances. This brought the evening to a close.

At the university, the audience had consisted mainly of students and young people, while at the church there were more older people.

Through taking part in this performing arts biennial in Hungary, a country where freedoms of speech and expression are in the process of being restricted, I was reminded of the important role the arts actually play in society. As well, all the participants were profoundly impressed by the attitude of the female minister at the church in Ceglédbercel, who accepts art with an open mind and in a spirit of curiosity even if it is at odds with her religious values, provided her church as a venue, and assembled an audience of local residents. As a result of this brief tour, I got a keen sense of how, in order for art to function in society, it is vital that both creators and recipients maintain an open attitude. It was an honor to be able to participate in this biennial, an experience that will be difficult to forget.

ハンガリーでのパフォーマンスビエンナーレにて

岩岡 傑 (independent artist)

2021年９月、ハンガリーでのパフォーミング・アーツ・ビエンナーレではブダペストに滞在し国内の３箇所で公演が開催された。自分はそのうちの２箇所、ペーチとツェグリーツベルツェルで新作のソロ作品「ロザリアフルーツを持った少年」(邦題)の公演を行った。

この作品は自分の作家活動で初めて「舞踏作品」として位置付けられた作品である。新作は性的なそれを含めた根源的な生命の欲望を扱った25分の小作品で、その象徴としての色とビエンナーレへ招待を受ける直前にハンガリー政府が学童に対し同性愛者や性的マイノリティーについての学習を行うことを違法行為としたというニュースを目にし、それに対しての政治的な抗議、そして表現の自由への鋭利な意思表示の意味合いもこめて衣装の下とそこからはみ出る様にしてピンクに塗った身体で踊った。

公演初日、ブダペストから車で約３時間半の移動の後ペーチに到着。そこでの公演は新作の初演だった。開催場所は芸術大学校内の野外スペース。自分を含めた４人の出演者はそれぞれに校内のスポットを選び、それを元に主催者側で公演の順番を決めた。自分の作品は４公演の最後。

まだ日も差している夕方、公演１作品目は同じくフィンランドから参加したケン五月氏が制作中のソロを20分程度に短縮したものを石畳の上で行った。２作品目はコウ･ジヘイ氏の作品、オーディエンスは現代建築様式にデザインされた陸橋を通って反対側に移動。彼女の作品が終わりオーディエンスが戻ってくるなり３作品目、カルメン･フメロ氏のソロがレンガ作りの壁際で始まる。この時には外は暗がりに包まれ始め、壁に映された影が作品により強い印象を与える。フメロ氏の作品が終わりに近づくと自分は中庭中央の芝生の上に身を縮めて彼女の作品が終わるのを待つ。

３作品目が終わるとオーディエンスは自分の周りをU字方に囲むように座る。外は照明がないと出演者の動きが見えないほど暗くなっていたために急遽照明を変更し(付け足し)公演を始める。街とつながった大学の建築デザインが功を期してか作品を追うごとにオーディエンスの数は少しずつ増えていき、自分の公演の時にはそれまでより多くのオーディエンスが観覧していた。自身の新作はそれまでスタジオの中でしかリハーサルを行わず、野外でどのように作品が作用するのか未知数な部分もあったが急遽行った照明の変更もうまく効果を発揮して初演は成功のもとに終わった。自分の作品に続き参加者全員と主催者も含めた５人、そして大学の現代電子音楽学部のスタッフと生徒数人とで30分ほどの即興も追加公演として行った。

この日、準備をしていた舞台用の化粧をホテルに置き忘れてきてしまうという事件があったが主催者の助けもあり、開催場所が芸術大学ということで絵画を専攻している学生から水彩絵具を拝借しことなきを得た。事件も無事に乗り切り全ての公演を終えて帰路についたのは22時近くになり、ホテルに到着した時には日付も変わっていた。部屋で身体に塗った水彩絵具と色がついた衣装の一部を洗い寝床についた時には朝２時をまわっていた。

翌日、正午過ぎにブダペストから１時間ちょっとのところにあるツェグリーツベルツェルに向かう。そこでは教会の庭が会場だった。その教会の女性牧師の家でハンガリー料理のもてなしの後に主催者から、先日の公演内容を考慮した上で作品の順番の変更があることを告げられた。今回、自分は２作品目となった。

ここでも各参加者が公演を行うスポットを各自で選択。結果、４人ともが教会の右横のスペースを使うことになった。今回は野外での照明を全く使うことができないこともあって開始時間も早めであった。２番目の公演ということもあり自分のソロは自然光だけで十分に見ることができた。

昨夜は自分の作品からそのままの流れで即興へと移っていったが、ここでは即興的にノの字に座っていたオーディエンスからは「舞台後ろ」となる茂みに転がる様にして消えていきソロの「終わり」とした。その後、カルメン･フメロ、ケン五月作品と続いた。

４作品が終わったあと短編ビデオ作品を映すために設置されたスクリーンの前でビデオプロジェクターの光をたよりに15分ほど全員で即興を行った。音楽は女性牧師の息子のエレクトリックギターの生演奏で、彼にとっては初の即興演奏だった。そして、３つの短編ビデオ作品を鑑賞した後オーディエンスとの質疑応答があり、何故自分の作品では身体をピンクに塗ったのか？ 何故舞踏は(ネガティブとも取れるような)特異な表現方法を用いるのか？ ダンスといえば「バレエ」というのが一般的な考えだけれど何故参加者はそれとは違う表現方法を選んだのか？ という質問を受けた。１つ目の質問には自分が始めに書いた色についての意味合いを答え、２つ目の質問には本人自身舞踏家でもある主催者がハンガリー語で直接答え、最後の質問には参加者それぞれが個人の経緯を話してこの日の最後となった。

大学では学生や若いオーディエンスが多かったが、教会では大学での開催に比べて年配の人たちが多かった。

このハンガリーでの公演で得た何よりのものは、政治的に言論や表現の自由が統制されつつあるような社会背景の中で行われた今回のパフォーミング・アーツ・ビエンナーレを通して実際に社会の中で芸術が担う重要な役割を再確認させられたことである。そして、宗教的な価値にはそぐわなくとも本人の好奇心と開かれた考え方でアートを受け入れ、教会を会場として提供し、地元の人たちを集めてくれた女性牧師のあり方に参加者全員が感銘を受けた。この遠征公演で芸術を社会的に機能させるには創る側と受け取る側の両方の開かれたあり方が必要だということを身にしみて実感し、これからも活動を続けていく上で忘れがたい経験になるであろう今回のビエンナーレに参加できたことを光栄に思う。

MINAMISANRIKU = HAGUE SPECIAL ART EXPERIMENT ZONE (SAEZ)

南三陸 = ハーグ SAEZ（アート・エクスペリメン特区）

Holiday Glimpse
©Aydee Derix

Artists seek to create a new travel experience

MINAMISANRIKU = HAGUE SPECIAL ART EXPERIMENT ZONE (SAEZ) project is a virtual artist-in-residence project connecting two cities with a common theme. Ms Mari Fukutome and Mr Mitsuru Tokisato from Japan, and Ms Aydee Derix and Mr Piet Verkleij from the Netherlands participated in this virtual-artists-in-residence (V-AIR). In Japan, Ms Fukutome and Mr Tokisato communicated with local people in Minamisanriku (Miyagi) virtually from Yamaguchi Prefecture and reflected it on their creations. Their first work in the project, “Transporting Echoes” in April 2021. Inspired by the virtual London 2020 marathon and British science fiction writer China Miéville’s “The City and The City”, the two Dutch artists, selected through an open call, presented a VR-based online lodging and virtual travel experience. With the specialized apps on the smartphone application, the user is taken to a new spectacle. The package is now being prepared for sale in real travel agencies, so keep an eye on this project, which will run for three years!

アーティストたちが模索する新たな旅行体験の創造

2つの都市間を共通のテーマでつなぎ、ヴァーチャルアーティスト・イン・レジデンスを実施する南三陸 = ハーグ SAEZ（アート・エクスペリメン特区）プロジェクト。日本からは福留麻里氏と時里充氏、オランダからはアイデー・デリックス氏とピート・フェクライ氏がレジデンス・アーティストとして参加しました。日本国内では、福留氏と時里氏が山口県より宮城県南三陸町をヴァーチャル視察し、地元の人々と対話を行いながら作品を制作。2021年4月にはプロジェクト1つ目の作品として「山びこを持っていく」展を実施しました。公募で選出されたオランダ人アーティスト二人は、ヴァーチャル開催となった2020年のロンドンマラソンや、イギリスのSF作家チャイナ・ミエヴィル氏の『都市と都市』にインスピレーションを得てVRを使用したオンライン宿泊とヴァーチャル旅行体験を発表。スマートフォンアプリを使用しながら、新しい光景へと利用者を連れていきます。本パッケージは実際の旅行代理店での販売準備も進行中。3年にわたって実施される本プロジェクトから目が離せません！

Date

24 Apr.~5 Dec. 2021

Venue

Online (Minamisanriku, Miyagi/Hague, the Netherlands)

Artist

Mari Fukutome, Mitsuru Tokisato, Yoshinari Nishiki

日程

2021年4月24日～12月5日

会場

オンライン（宮城県南三陸町/オランダ、ハーグ）

アーティスト

福留麻里、時里充、錦良成

Transporting Echoes
©Yukiko Shikata

CONTACT

Mr. Yoshinari Nishiki (TOFU)

yoshinari277@hotmail.com

Please visit “Meet Up ECoC!” website for the artist contact. (Details on p. 190.)

■Related Program

1) Kick-off Talk: “What is Minamisanriku = Hague SAEZ? Announcing the first virtual AIR!”
Date: 25 Apr. 2021
Venue: Minamisanriku Training Centre/Online (Minamisanriku, Miyagi)
Artists: Tadayoshi Abe, Taiichi Sato, Mari Fukutome, Mitsuru Tokisato, Yukiko Shikata, Yasuhiro Iwata, Inari

2) Exhibition: Transporting Echoes by Mari Fukutome and Mitsuru Tokisato
Date: 24 Apr.~5 May 2021
Venue: Minamisanriku Training Centre (Minamisanriku, Miyagi)
Artists: Mari Fukutome, Mitsuru Tokisato

3) Secret Body Recipes
Date: 24 Apr.~5 May 2021
Venue: Minamisanriku Training Centre (Minamisanriku, Miyagi)
Artists: Mari Fukutome, Mitsuru Tokisato

4) Online experiment: Screen Exercise
Date: 8 Nov. 2021
Venue: Online
Artitsts: Tadayoshi Abe, Mari Fukutome, Mitsuru Tokisato, Yukiko Shikata, Yasuhiro Iwata, Inari, Piet Verkleij

5) Release of two works - Virtual Travel Package
Date: 5 Dec. 2021
Venue: Online
Artists: Aydee Derix, Piet Verkleij, Yukiko Shikata, Yasuhiro Iwata, Inari

■関連プログラム

1）「南三陸＝ハーグ SAEZとは？初ヴァーチャルAIRのお披露目！」
日程：2021年4月25日
会場：南三陸まなびの里いりやど／オンライン（宮城県南三陸町）
アーティスト：阿部忠義、佐藤太一、福留麻里、時里充、四方幸子、岩田康宏、錦良成

2）時里充＋福留麻里「山びこを持っていく」展
日程：2021年4月24日～5月5日
会場：南三陸まなびの里いりやど（宮城県南三陸町）
アーティスト：福留麻里、時里充

3）ひみつのからだレシピ
日程：2021年4月24日～5月5日
会場：南三陸まなびの里いりやど（宮城県南三陸町）
アーティスト：福留麻里、時里充

4）オンライン実験「スクリーンエクササイズ」
日程：2021年11月8日
会場：オンライン
アーティスト：阿部忠義、福留麻里、時里充、四方幸子、岩田康宏、錦良成、ピート・フェクライ

5）作品2つの公開 – バーチャル・トラベル・パッケージ
日程：2021年12月5日
会場：オンライン
アーティスト：アイデー・デリックス、ピート・フェクライ、四方幸子、岩田康宏、錦良成

Secret Body Recipes
©Yukiko Shikata

Minaving
©Piet Verkleij

Headset
©Yoshinari Nishiki

Can you travel without moving physically? A way to future-proof a trip

Yoshinari Nishiki (Director/TOFU)

Our project Minamisanriku = Hague Special Art Experiment Zone (MSR = HAAG SAEZ) was conceived precisely due to the novel coronavirus disease (COVID-19). As of writing, we are still heavily affected by it, hoping from some future perspective, this statement would look outdated.

COVID-19 effectively stripped away our dreams of intercontinental travel, but at the same time gave us an opportunity which otherwise never materialized: To rethink how we should travel in the future. In one theory, the level of wealth and freedom that we enjoy presently derives from the amount of energy usage based on fossil fuels which are finite (Hall, 2017, p. 95). Despite the technological improvement in transportation, it seems rational not to take the current mode of a trip for granted.

Perhaps there are much more effective ways to experience the essence of a trip. On Tripadvisor, at the beginning of the pandemic in 2020, a user named "Kurikurikun" left an interesting comment on his experience about a "virtual stay":

All the things I loved about staying at Fujitaya BnB - Masa the friendly host, the conversations with others in the common living space, the local Kyoto info - you can now experience all from your home, anywhere in the world.

With a sense of adventure but not that much hope that it would be that enjoyable I joined one of Fujitaya BnB's virtual stays, but it turned out to be a lot of fun. Online means it is actually easier to strike up a conversation with others, and with screen sharing you can share photos and your online presence really easy, enabling common connections to be made quickly.

Can't wait to actually stay there again, but I'm hoping that Masa continues with the virtual stays - a great way to experience Kyoto in your living room. (Kurikurikun, 2020)

Kurikurikun's review might remind one of the Japanese-born nature photographer, Michio Hoshino's view on travel:

In order for a person to travel and make the landscape of a new land their own, they need to have someone else intervene. No matter how many countries we visit or how many times we circumnavigate the globe, we will never be able to feel the vastness of the world on its own. However, when we meet someone and fall in love with that person, the landscape becomes broader and deeper for the first time. (Hoshino, 1999, p. 36)

What the above mentioned Kurikurikun ultimately experienced was a "direct meeting" with people through a virtual place; in this case, Kyoto worked as a common playground to bring people together.

And a physical act as banal as "haircutting" would help Hoshino quickly get a local feeling:

This is my own theory, but if you want to smell the local people when you are traveling, go to a barbershop. I can't really explain why, but when I sit in a barber's chair with the townspeople, getting my hair cut and shaved, I somehow feel like I'm a local. (Hoshino, 1994, p. 55)

According to the renowned travel writer who spends most of his time in Japan, Pico Iyer, the essence of a place is concealed in something most everyday:

The other thing I'd recommend is just to go to a McDonald's outlet, even in Kyoto. You'll find Moon-Viewing Burgers on the menu in September in honor of the traditional harvest moon. You'll encounter chicken tatsuta burgers and bacon potato pies and iced tea made of Earl Grey. And among customers who are usually elegantly dressed and beautifully mannered, you'll see that even McDonald's becomes somewhere as Japanese as a traditional inn. (Iyer, 2019)

All these point towards one direction: To really travel somewhere, you need to know somebody from the place. In other words, if you know somebody from a place, you can travel there without actually going there. And some banal bodily acts would help enhancing the experience.

Having two anchor points

We had two resident artists from Japan, Mari Fukutome and Mitsuru Tokisato (a.k.a TokiFuku, together), and two from the Netherlands, Aydee Derix and Piet Verkleij for MSR = HAAG SAEZ. In this virtually envisaged territory, both sides of the artists contemplated intervention into Minamisanriku.

For TokiFuku, we set up virtual sessions to get to know some of the key figures in the town: Shintaro Goto (town councillor who has a background in theatre plays) and Mayumi Kudo (Shinto priest at Kaminoyama Hachimangu Shrine). We even arranged a virtual tour of Minamisanriku with Taiichi Sato (managing director of Sakyu, forest management/forestry company) and Tadayoshi Abe (director of Iriyado Lodge and Educational Training Center). In the end Mr. Taiichi and Mr. Tadayoshi became part of the project committee, with TokiFuku pursuing an in-depth collaboration with Mr. Taiichi for their production of artwork. The resulting outcome was "Transporting Echoes" – a physical installation consisting of a sliced tree trunk with a circular screen attached to it, which displayed a video collage that emerged from an exchange diary (with videos) between TokiFuku and Mr. Taiichi, and a rotating tree trunk. TokiFuku was deeply moved by a story about growth rings told by Mr. Taiichi who has a PhD in Space Radiation Physics.

From the Netherlands side, we conducted virtual filming with a local resident Taichi Hirayama who works on a mobile home using wood resources from Minamisanriku. Taking advantage of the high iPhone penetration rate in Japan, we successfully obtained footage taken on an iPhone12 mini. Aydee harnessed the photo stand-in mechanism to create an inside-out tourist effect and Piet used a sauna as a mediator to invite the user into the surreal in-between landscape. The resulting "Virtual Travel Package" will be available via travel agencies and pharmacies in early 2022. By just purchasing the "kit" and scanning the "QR code", you will be taken to MSR = HAAG SAEZ, without having to move an inch from your couch.

References:

Hall, C. (2017). Energy Return on Investment. Springer, Cham, Switzerland.

Hoshino, M. (1994). Tree to travel. Bungeishunjū, Tokyo

Hoshino, M. (1999). Nagai tabi no tojō. Bungeishunjū, Tokyo

Kurikurikun. (2020). Virtual stay - online trip is definitely worth experiencing [Online]. Tripadvisor. Available at: https://www.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g298564-d12173529-r755357559-FUJITAYA_BnB-Kyoto_Kyoto_Prefecture_Kinki.html (Accessed: 27 December 2021)

Iyer, P. (2019). 6 Lessons Pico Iyer Has Learned From Living in Japan [Online]. AFAR. Available at: https://www.afar.com/magazine/travel-writer-pico-iyer-on-life-in-japan (Accessed: 27 December 2021)

身体的移動せずに旅することはできますか？ 耐未来型の旅のあり方

錦 良成（TOFU ／ディレクター）

「南三陸=ハーグ アート・エクスペリメン特区（MSR = HAAG SAEZ）」と題した私達のプロジェクトは、まさしく新型コロナウイルス感染症（COVID-19）から着想を得たものです。本稿執筆現時点でもなお、私達はこの感染症流行から甚大な影響を受けていますが、未来的な観点から、この記述が時代錯誤に映るようになることを願うばかりです。

新型コロナウイルス感染症は、私達が思い描いていた大陸間旅行の夢を事実上奪い去りましたが、同時にそれがなければ具体化されることがなかったであろう好機をもたらしたともいえます。それはすなわち、未来における旅のあり方を再考することです。一説によれば、私達が今日享受している化石燃料に基づいたエネルギー使用量から派生する富と自由の水準には限界があるといわれています。（チャールズ・ホール、2017年、95頁）交通における技術的進歩があるにしても、現在の旅行手段を当然あるものとして考えないことが合理的であると思われます。（チャールズ・ホール、2017年、95頁）

それよりもはるかに効果的に旅の本質を体験できる方法が存在するのではないでしょうか。2020年のパンデミック初期に、トリップアドバイザーに、ユーザーネームKurikurikunと名乗る人物が、「バーチャル宿泊」での自らの体験について興味深いコメントを残しています。

「フレンドリーな宿主マサさん、共有のリビングスペースでの他の人々との会話、地元京都の情報など、Fujitaya BnBでの宿泊のすべてが非常に気に入りました。今や自宅にいながら、世界のどこにいてもそれがまるごと体験できるのです。

冒険感覚はあったものの、楽しめるかについてはそれほど期待せずにFujitaya BnBのバーチャル宿泊に参加したのですが、ふたを開けてみると、とても楽しかったです。オンラインであることで、実際他の宿泊者と気軽に会話を始めることができ、また画面共有機能により、写真や自分のオンラインでの参加状況をいとも簡単に共有できることから、すぐさま共通のつながりを持つことができました。

また実際にそちらに泊れる日を待ち遠しくしていますが、マサさんがバーチャル宿泊を継続してくれるよう望んでいます。自宅のリビングにいながら、京都が体験できる素晴らしい方法だと思うからです。」（Kurikurikun、2020年）

Kurikurikunの口コミは、日本生まれの自然写真家、星野道夫の旅に向けた視点を表す一節を想起させるものがあります。

人が旅をして、新しい土地の風景を自分のものにするためには、誰かを介在する必要があるのではないだろうか。どれだけ多くの国に出かけても、地球を何周しようと、私たちは世界の広さをそれだけでは感じ得ない。が、誰かと出会い、その人間を好きになった時、風景は、はじめて広がりと深さをもってくる。（星野道夫、1999年、36頁）

上記で述べられたKurikurikunが突き詰めて体験したこととは、それはバーチャルな場所を通して得られた人々との「直接的な出会い」であり、この場合では、京都が人々を結びつける共通の遊び場として作用したということができます。

さらに、「散髪」のようなごくありふれた身体的営みが、星野がいち早く現地の感覚を掴むうえで役立っていたのです。

これはぼくの持論なのですが、旅をしている時、その土地に暮らす人びとの匂いを嗅ぎたいのなら床屋に行くことです。なぜかと聞かれてもうまく説明出来ませんが、町の人びととと一緒に床屋のいすにに座り、髪を切られたりひげをそられたりしてぼんやり過ごしていると、どういうわけかその土地の人間になったような気がしてくるのです。（星野道夫、1994年、55頁）

大半の時間を日本で過ごす著名な紀行作家、ピコ・アイヤーは、場所に備わる本質とは、ごく日常的なもののなかに隠れている、と述べています。

「もうひとつお勧めしたいのが、たとえ京都であっても、マクドナルドのお店に行ってみることです。伝統行事である十五夜をお祝いする9月のメニューのなかに、月見バーガーを目にすることと思います。チキンタツタバーガーやベーコンポテトパイ、アールグレイアイスティーなどを目にするかもしれません。そして普段から気品ある着こなしで美しく振る舞う利用客に混ざると、マクドナルドでさえも伝統的な旅館に匹敵するどこかの日本的な場所に見えてくることでしょう。」（ピコ・アイヤー、2019年）

これらすべてが、ひとつの方向性を示しています。本当にどこかへ旅をするためには、その土地の出身者を知る必要があります。言い換えるならば、その土地出身の誰かを知ってさえすれば、実際にそこに赴くことなく、その場所を旅することができるのです。そしてありふれた身体的営みが、その体験をより豊かなものにする一助をなしているのです。

本プロジェクトは、二本柱で成り立っています。

日本からは福留麻里さんと時里充さん（二人合わせて通称「ときふく」）の2名、オランダからはアイデー・デリックスさんとピート・フェクライさんの2名を「南三陸=ハーグ アート・エクスペリメン特区（MSR = HAAG SAEZ）」のレジデントアーティストとして迎えました。バーチャルに構想されたこの区域で、双方のアーティスト達が、南三陸へのインターベンションを目論みました。

ときふくには、この町のキーパーソンである後藤伸太郎さん（舞台演劇の経歴をお持ちの南三陸町議会議員）と工藤真弓さん（上山八幡宮の禰宜）と親交を深めてもらうため、バーチャルセッションを設けました。このほか佐藤太一さん（森林管理および林業を営む会社、株式会社佐久の専務取締役）と阿部忠義（南三陸まなびの里いりやど、代表理事）をお迎えし、南三陸のバーチャルまちあるきツアーの企画も行いました。遂には太一さんと忠義さんが本プロジェクトの実行委員会の一員となり、作品制作に向けて、ときふくとの緊密なコラボレーションが進められました。そこからもたらされた成果が、「山びこを持っていく」と題した実物のインスタレーション作品で、これは円形のスクリーンを取り付けた丸太の輪切りと回転する木の幹で構成され、そのスクリーンには、ときふくと太一さんのあいだで交わされた映像付きの日々の記録から生まれたビデオコラージュが映し出されました。ときふくは、宇宙放射線物理を研究し、博士号を保有する太一さんが語った年輪のお話に深い感動を覚えていました。

オランダ側からは、現地在住で南三陸の森林資源を活用したモジュールハウスを開発する平山太一さんとともにバーチャル撮影を実施しました。日本におけるiPhoneの高い普及率を利用し、iPhone 12 miniを用いて映像を入手することに成功しました。アイデーさんは、顔出しパネルの仕組みを活かし、逆転的な観光客効果を生み出し、ピートさんは、サウナを媒介として用いて、利用者を超現実的な境界の狭間の風景へといざないました。その成果である「バーチャル・トラベル・パッケージ」は、2022年初頭に旅行会社や薬局で発売が予定されています。この「キット」を購入し、「QRコード」を読み取るだけで、ご自宅のソファーから一寸たりとも動いてもらうことなく、南三陸=ハーグ アート・エクスペリメン特区へとご案内いたします。

References：
Hall, C. (2017). Energy Return on Investment. Springer, Cham, Switzerland.

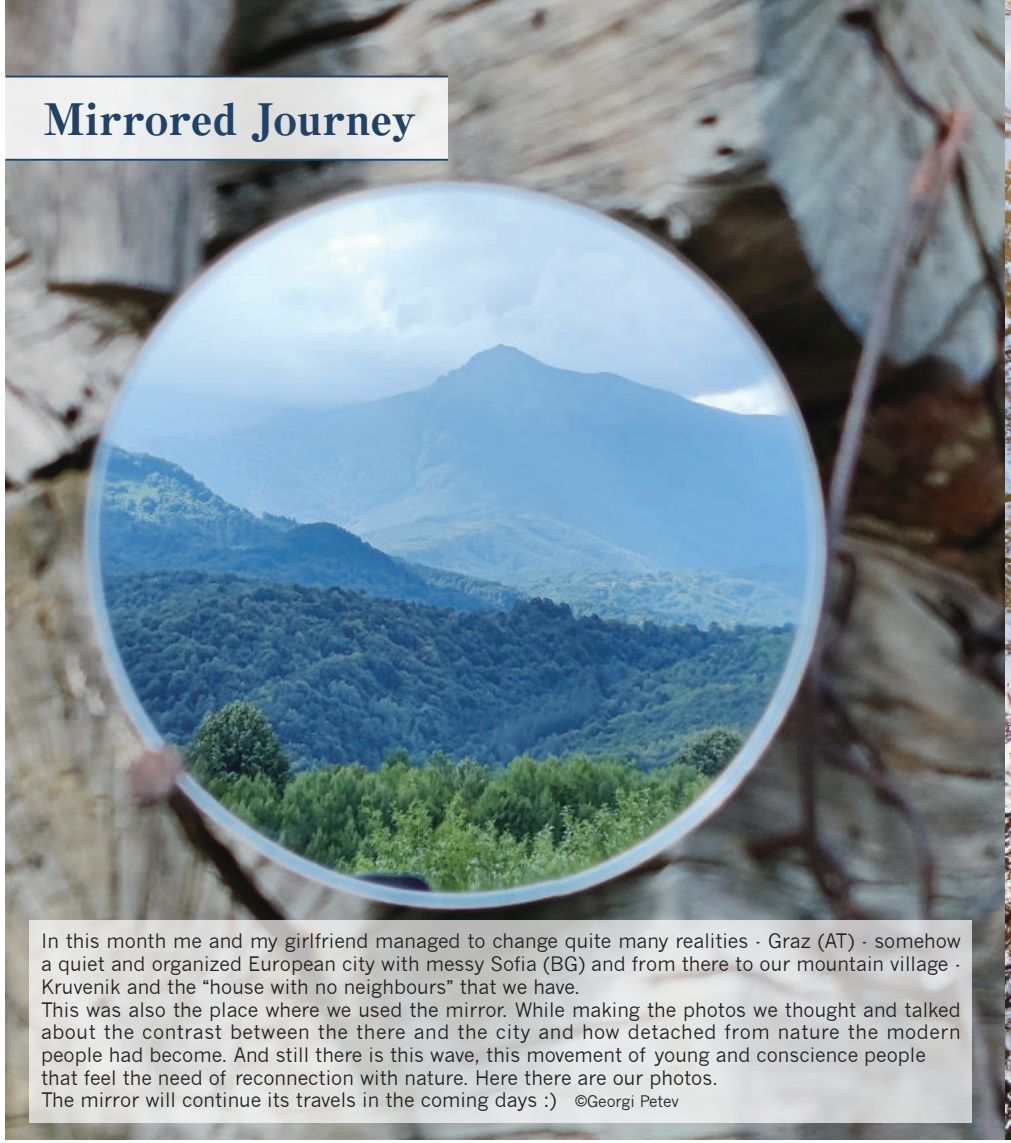
Hoshino, M. (1994). Tree to travel. Bungeishunjū, Tokyo

Hoshino, M. (1999). Nagai tabi no tojō. Bungeishunjū, Tokyo

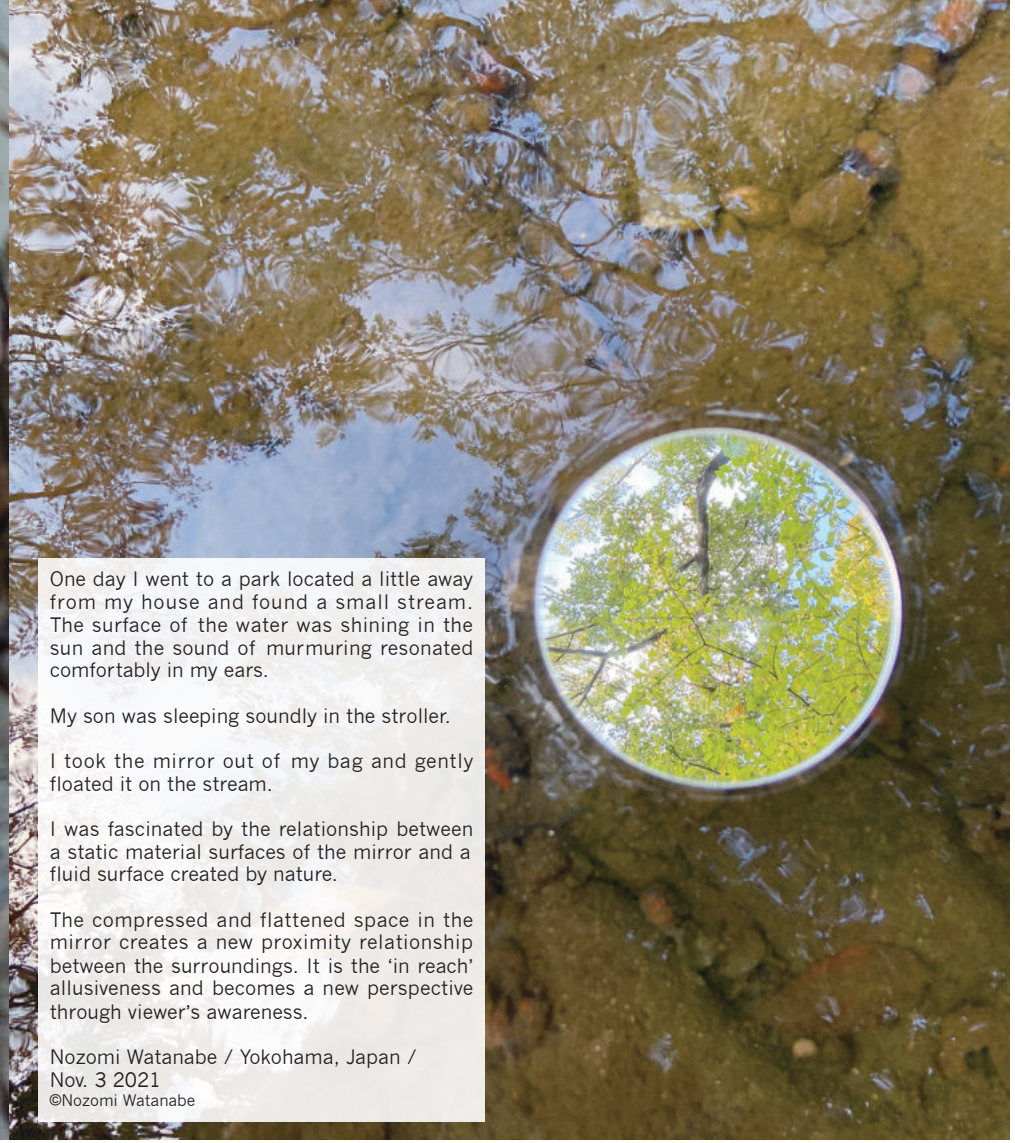
Kurikurikun. (2020). Virtual stay - online trip is definitely worth experiencing [Online]. Tripadvisor. Available at: https://www.tripadvisor.com/ShowUserReviews-g298564-d12173529-r755357559-FUJITAYA_BnB-Kyoto_Kyoto_Prefecture_Kinki.html (Accessed: 27 December 2021)

Iyer, P. (2019). 6 Lessons Pico Iyer Has Learned From Living in Japan [Online]. AFAR. Available at: https://www.afar.com/magazine/travel-writer-pico-iyer-on-life-in-japan (Accessed: 27 December 2021)

Mirrored Journey



In this month me and my girlfriend managed to change quite many realities - Graz (AT) - somehow a quiet and organized European city with messy Sofia (BG) and from there to our mountain village - Kruvenik and the “house with no neighbours” that we have.
This was also the place where we used the mirror. While making the photos we thought and talked about the contrast between the there and the city and how detached from nature the modern people had become. And still there is this wave, this movement of young and conscience people that feel the need of reconnection with nature. Here there are our photos.
The mirror will continue its travels in the coming days :) ©Georgi Petev



One day I went to a park located a little away from my house and found a small stream. The surface of the water was shining in the sun and the sound of murmuring resonated comfortably in my ears.

My son was sleeping soundly in the stroller.

I took the mirror out of my bag and gently floated it on the stream.

I was fascinated by the relationship between a static material surfaces of the mirror and a fluid surface created by nature.

The compressed and flattened space in the mirror creates a new proximity relationship between the surroundings. It is the ‘in reach’ allusiveness and becomes a new perspective through viewer’s awareness.

Nozomi Watanabe / Yokohama, Japan / Nov. 3 2021
©Nozomi Watanabe

Friendship from Pafos made mirrors travel

Architect Mr. Kazuhiro Yajima and artist Ms. Violetta Ivanova, who participated in the project “arTwins in Open Spaces” in Pafos 2017 (Cyprus), keep in close contact since then. With lockdowns and travel restrictions preventing the movement of ‘people’, the two launched the project ‘Mirrored Journey’, inspired by Lewis Carroll’s ‘Alice in Mirrorland’. They mailed Mirrors (a diameter of 10 cm) out, and the recipients of the mirrors reflected themselves, places, stories and ideas that were important to them and their community in the mirrors and took three photos with their smartphones. The photos are published on the official website and Instagram, along with the stories behind them, giving people a glimpse into the photographer’s world through the works. As the ‘mirrors’ move around, communication is created between the organisers and recipients, and then to new recipients. The journey of the ‘mirror’ and the world reflected in it, which cannot be completed only online, will continue to expand!

パフォスでの出会いと旅する鏡

欧州文化首都パフォス2017（キプロス）でのプロジェクト “arTwins in Open Spaces”に参加していた建築家の矢嶋一裕氏とアーティストのヴィオレッタ・イヴァノヴァ氏は、プロジェクト終了後も友情関係を深めてきました。ロックダウンや渡航制限等で「人」の移動ができない中、二人はルイス・キャロルの『鏡の国のアリス』にインスピレーションを受けたプロジェクト「Mirrored Journey」を開始しました。直径10㎝の鏡を郵送し、鏡の受け取り手が自分自身やコミュニティにとって大切な場所、物語、アイデアなどを鏡に映し、3枚の写真をスマートフォンで撮影。写真は背景となる物語と共に公式ウェブサイトとInstagramで公開され、人々が撮影者の世界を、写真を通して垣間見るというプロジェクトです。「鏡」が移動することで、主催者と受け取り手、そして新たな受け取り手へとコミュニケーションが生まれます。オンラインだけでは完結しない「鏡」の旅と映し出される世界は、これからもさらに広がっていきます！

Date

1 Jun. 2021~31 Jan. 2022

Venue

Online
https://mirrored-journey.com/home
https://www.instagram.com/mirrored.journey/

Artists

Kazuhiro Yajima, Violeta Ivanova

日程

2021年6月1日～ 2022年1月31日

会場

オンライン
https://mirrored-journey.com/home
https://www.instagram.com/mirrored.journey/

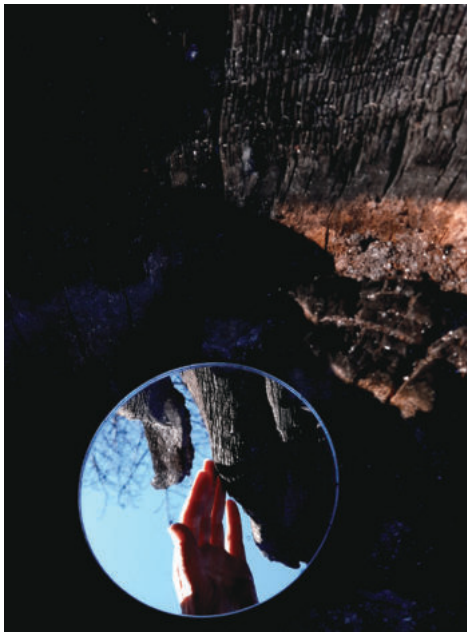
アーティスト

矢嶋一裕、ヴィオレッタ・イヴァノヴァ

CONTACT

Mr. Kazuhiro Yajima and Ms. Violeta Ivanova
✉ mirroredjourney2021@gmail.com

Please visit “Meet Up ECoC!” website for the artist contact. (Details on p. 190.)



“Can you imagine life outside the city? Outside the human realm? Living on a fertile soil, breathing fresh and clean air, warmth by the sun and drinking from pure rain. No need to rush, no thoughts to overthink, no commodity to be fulfilled. A life full of growth in balance with the natural flow. What happened to me, happened to many of us. We have no weapons to fight with, our asset is wisdom. Nature is on our side.”
Ode from a dead Tree
©Ana Lazarevska

At first glance quite different, the three photos are connected by a common theme - leaving traces in time, leaving a legacy. Each of them approaches the topic from a different angle.

In the first, on closer inspection, fingerprints can be seen in the ceramic shards. The photo was taken at an excavation location of the ancient Roman city of Deultum in Bulgaria. These traces, perhaps accidentally made in the clay almost two thousand years ago, left a deep impression on me- a very intimate, unpretentious human touch from the past.

The second photo shows two emblematic buildings built in the city of Linz during the Nazi regime in Austria. They are an example of Hitler’s heritage and just a foretaste of his ambitious plans for one of his favourite cities.

Unlike the first two images, the third gazes not into the past but directly into the future. In it, a seven years old girl draws a self-portrait during an art class. This photo emphasises the role of all people who transfer knowledge, experience and skills to the next generations and thus leave a significant mark on the development of tomorrow’s society.
©Violeta Ivanova

The architect Adolf Loos used many mirrors in his architecture. I would like to visit Loos’s architecture with a mirror and reconsider mirrors in Loos’s architecture.
Emil Löwenbach Apartment (1913)
©Kazuhiro Yajima

The world reflected by 10cm in diameter

Kazuhiro Yajima (architect)

Travel and Mirror

In Lewis Carroll's Through the Looking-Glass (1871), its protagonist Alice travels to a magical world through the mirror. To travel inside of a mirror, I must pass through the mirror, not around or behind it. But when I stand in front of a mirror to pass through it, I see myself in the mirror. Yes, don't forget that I must first go inside myself to go through the mirror.

Pafos2017

This project is a joint project with Violetta Ivanova. We met through the "arTwins in Open Spaces" project at European Capital of Culture Pafos2017, since when we have deepened our mutual friendship. "arTwins in Open Spaces" was a unique project in which works were produced by artists in pairs, with ten artists in five groups of two participating from around the world. At Pafos, Violetta and I worked with different partners, but after a break I am now working with her on this joint project. I feel that the theme of Pafos2017, "Linking Continents, Bridging Cultures," is still present in our current work. It is as if the theme of Pafos2017 and our experiences of it live on inside us.

Travel

I am currently based in Vienna, Austria. My original plan was to travel from Tokyo to Vienna at the end of March 2020 on the Agency for Cultural Affairs Program of Overseas Study for Upcoming Artists, but this was put on hold due to the flight cancellations and subsequent travel restrictions arising from the spread of the novel coronavirus, and it was not until six months later, at the end of September 2020, that I was finally able to make it to Vienna. However, in November, Austria implemented one of a series of lockdown measures that continued for more than half a year, making it impossible for me to undertake the activities I had planned. Given this situation, my conversations with Violetta, who lived in Linz, also in Austria, were both occasions when we encouraged each other as we faced the Covid-19 pandemic together and valuable opportunities to calmly reassess the circumstances we were confronting.

During my conversations with Violetta, reflecting the situation we found ourselves in in which movement was restricted, the topic naturally turned to travel. These days, many artists are involved in making art through travel. Visiting somewhere and observing the culture that is rooted in that place. Engaging with the people concerned with that place. For artists, exploring places and people through travel in this way holds a lot of meaning and value. Of course, the possibilities that social media and other forms of digital space give rise to are a new source of inspiration for many people, but it is also a fact that virtual travel via the internet has its limits.

Given the fact that we were unable to travel, we wondered if we might be able to defamiliarize the present situation by instead making things travel. As well as reflecting our world, mirrors distort it. Mirrors also suggest entrances to an alternative world. They also function as tools for introspection by enabling us to gaze at ourselves reflected in them. Seeing as they have various meanings, we thought that by making mirrors travel, we could perhaps bring about defamiliarization in the circumstances we were confronted with.

Mirrors

Mirrors were sent to people all over the world. The people who received them reflected places, stories, thoughts etc. that were important to them or their own communities, and photographed them with their smartphones. We had them send us three of these photos along with the ideas behind them, which we published on an official website and on Instagram. In this way they were able to share with us their world as reflected in the mirrors. *Through the Looking-Glass* is a story in which the protagonist, Alice, experiences various things after climbing through a mirror and becoming lost in an alternative world. In this project, we experience various things by making mirrors travel in our place.

The sending of the mirrors was initially handled through personal connections starting with Violetta's friends, but later grew into an open-ended affair in which mirrors were sent to friends of those friends and so on. Thus, by discovering together and sharing unknown places and circumstances, we (and by extension the audience and all the participants) are given the opportunity to see various phenomena from different points of view. By providing an opportunity to focus on a wide range of topics not limited to artistic or cultural contexts, the project had the potential to become a social experiment.

When it came to sending the mirrors, we explained the aims of the project to friends around the world and sought their cooperation. While many agreed to work with us, one said she was unable to help: the reason being that in the country where she lived, society had become divided since the onset of the pandemic, so she did not want to cooperate with a project that had even the slightest connection to Covid-19. Certainly, social divisions symbolized by proponents and opponents of vaccination and ways of thinking that emphasize the distinction between "us and them" in response to a virus that is brought in from outside one's country still seem to abound today. But I wonder if it is possible to solve such social problems, that made her worried, through this project. In fact, I think the aim of this project is to provide us with an opportunity to head in a direction different from such superficial and one-dimensional ways of thinking directed at the many inconveniences brought about as a result of the pandemic. The small sense of solidarity derived from mirrors being sent from friend to friend can become an opportunity to transcend the superficial and connect with different contexts.

A small, 10-cm-diameter mirror might even come your way. The "Mirrored Journey" continues.

直径10cmが映し出す世界

矢嶋　一裕（建築家）

旅と鏡

ルイス・キャロルの『鏡の国のアリス』（1871年）は、主人公のアリスが鏡を通り抜けて幻想的な世界を旅する物語です。鏡の中を旅するには、鏡の周りでも後ろでもなく、鏡を通り抜けなければなりません。しかし鏡を通り抜けようと鏡の前に立つとき、その鏡には私自身が映し出されます。そう、鏡を通り抜けるにはまず私自身の内面に入る必要があることを忘れてはいけないのです。

Pafos2017

このプロジェクトは私とヴィオレッタ・イヴァノヴァさんとの協働プロジェクトです。我々は欧州文化首都パフォス2017におけるプロジェクト“arTwins in Open Spaces”で出会い、それ以来、お互いの友情関係を深めてきました。“arTwins in Open Spaces”は、二人一組で作品制作を行うというユニークなプロジェクトで世界中から10名5組のアーティストが参加しました。パフォスでは、私とヴィオレッタさんは別のパートナーと作品制作を行いましたが、時を経て、今回は彼女と協働制作を行うことになったというわけです。今回の我々の作品制作にもパフォス2017のテーマ“Linking Continents, Bridging Cultures”が存在していたように思います。パフォス2017のテーマとその経験は現在の我々のなかにも継続して息づいているのです。

旅

現在、私はオーストリアのウィーンを拠点に活動を行っています。当初の計画では、2020年3月末から文化庁の新進芸術家海外研修制度を利用して日本からウィーンへ渡航する予定でしたが、新型コロナウィルスの流行に伴う飛行機の欠航とその後の渡航制限により延期になり、ウィーンにようやく渡航できたのは半年後の2020年9月末のことでした。しかし渡航できたものの、11月からオーストリアでは半年以上ロックダウン措置が続き、予定していた活動が行えない状況となってしまいました。そのような状況下において同じオーストリアのリンツに住むヴィオレッタさんと話すことは、コロナ禍を共有して励まし合うひと時であるのと同時に、現在の我々が遭遇している状況を冷静に捉えなおす貴重な機会であったように思います。

ヴィオレッタさんとの会話では、我々が置かれた移動を制限される状況を反映して、自然と旅についての話題へと発展していったように思います。現在、多くのアーティストが旅を通して作品制作と関わっています。どこかを訪れ、その場所に根付いた文化を観察すること、その場所に関わる人々と交わること、そのように旅を通して場所と人を探索することは、アーティストにとって多くの意味と価値をもっています。もちろんSNSなどのデジタル空間がもたらす可能性は、多くの人にとって新たなインスピレーションの源になっていますが、インターネット上の仮想の旅に限界があることも事実です。

そこで我々が旅をできない代わりに、モノが旅をすることで、現在の状況を異化できないか考えました。鏡は、我々の世界を映し出すのと同時にそれを歪めます。また鏡は、別の世界への入り口を示唆しているとも考えられます。あるいは鏡に映った自分をみつめることで内省するための道具として機能することもあるでしょう。そのように我々にとって様々な意味をもつ鏡が旅することで、我々が直面する状況に異化作用をもたらすのではないかと考えたのです。

鏡

鏡は世界中の人々に郵送されます。鏡を受け取った人は、自分自身やコミュニティにとって大切な場所や物語、考えなどを鏡に映し、それをスマートフォンで撮影します。それら3枚の写真と撮影背景となったアイディアとともに我々に送ってもらい、それらをホームページとインスタグラムで公開します。それにより鏡を通して映し出された彼ら/彼女らの世界を我々と共有することができるのです。『鏡の国のアリス』は、主人公のアリスが鏡を通り抜けて異世界に迷い込み様々な経験をする物語ですが、このプロジェクトでは我々が旅をできない代わりに鏡が旅をすることで様々な経験をするのです。

鏡の送付先は私とヴィオレッタの友人を起点とした個人的な繋がりではじまりますが、鏡は友人を介してさらにその友人に送られ、そしてさらにその友人に送られ、というオープン・エンドな広がりとなっていきます。それにより、我々（ひいては観客やすべての参加者）の知らない場所や状況をともに発見し共有することで、異なる視点から様々な事象をみる機会を与えてくれます。このように芸術的、文化的文脈に留まらず、幅広いトピックに焦点を当てる機会を提供することで、社会実験の可能性をもつプロジェクトとなります。

鏡を送付するにあたり、世界中の友人たちにプロジェクトの主旨を伝え協力を打診しました。多くの友人が協力を約束してくれる一方で、協力できないという友人もいました。その理由は、彼女の住む国では新型コロナウィルスの流行をきっかけに社会が二分されたため、新型コロナウィルスと少しでも関わりのあるプロジェクトには協力したくないというものでした。たしかに外国からもたらされるウィルスに対して「内と外」の区別を強調する考え方やワクチン接種推進派と反対派に象徴される社会的分断は、現在においても進行しているように思います。このプロジェクトによって彼女を悩ますそのような社会的問題は解決できないでしょう。むしろこのプロジェクトが目指すのは、そのようなコロナ禍によってもたらされる多くの不都合へと向けられる表面的で一元的な見方とは異なるベクトルへと向かう契機を我々に提供することにあるように思います。友人から友人へと郵送される鏡による小さな連帯は表面を超えて異なる文脈へと接続するためのきっかけとなるのです。

あなたのところにも直径10ｃｍの小さな鏡が届くかもしれません。これからも“Mirrored Journey”は続いていきます。

Drawing Workshop: Talent Blossom

ドローイング・ワークショップ：Talent Blossom

summer drawing experience
©animanoiroha

Drawing to express a wealth of emotions

Talent Blossom, a drawing workshop that aims to share the happy and exciting experience of drawing with all people, regardless of age or gender, was launched in 2019 by animanoiroha in Otsuki-town (Kochi) and The Animation Workshop (TAW) in Denmark. The workshops focus on the experience of expressing oneself through the act of drawing, and this year's summer programme was open to children in the early primary school years. A total of 8 people aged between 7 and 40 years old participated in the summer programme. Participated children developed their skills not only for drawing but also for other everyday activities. In December, three national and international creators and students took part in a PRO session, where they honed their skills under the guidance of a teacher. This project, which has continued the collaboration with partners abroad using digital tools, has become a core project of the new cultural exchange complex in Otsuki-town and is expected to develop further.

豊かな感情を表現するためのドローイング

年齢や性別を超えて、全ての人が描く幸せを感じ、ワクワクする体験を共有することを目指すドローイング・ワークショップ「Talent Blossom」は、高知県大月町のあにめのいろはと、デンマークのThe Animation Workshop（TAW）によって2019年に開始されました。ワークショップでは、「描く」行為を通して自分自身を表現する体験にも重点が置かれ、今年は小学校低学年の子どもも参加できる夏休み期間中のプログラムも組まれました。夏のプログラムには7歳から40代の延べ8人が参加。子どもたちは様々な科目に共通する姿勢を身に着けました。12月に開催されたPROセッションには、国内外のクリエイターと学生3人が参加し、講師の指導を受けてそれぞれに腕を磨きました。デジタルツールを活用しながら、オンラインでも国外との協働を継続してきた本プロジェクトは、大月町に新たに誕生する複合文化交流施設の基幹事業にもなっており、さらなる展開が期待されています。

Date

21 Aug.~18 Dec. 2021

Venue

Otsuki-cho, Kochi

Artists

Mayuko Masaki, Angeliki Ioakeimidou

日程

2021年8月21日～12月18日

会場

高知県大月町

アーティスト

まさきまゆこ、アゲリキー・イヨク

■Related Program

1) Talent Blossom in summer

Date: 21~28 Aug. 2021
Venue: Otsuki Community Centre, Otsuki Town Hall (Otsuki-cho, Kochi)
Participants: Kume Kounosuke, Kume Fuuna, Ishiguro Anna, Ishiguro Rian, Miyazaki Sumi, Nakata Haruka

2) Talent Blossom

Date: 11~18 Dec. 2021
Venue: KOJA, Kosaitsuno (Otsuki-cho, Kochi)
Participants: Tokito Sato, Lea Diur, Narita Dohi

■関連プログラム

1）Talent Blossom（夏季）

日程：2021年8月21日～28日
会場：大月町立中央公民館大月町役場（高知県大月町）
参加者：久米幸之介、久米ふう菜、石黒杏奈、石黒莉庵、宮崎朱美、中田遙香

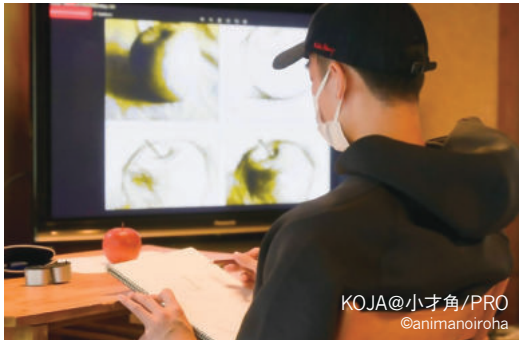
2）Talent Blossom（PRO）

日程：2021年12月11日～18日
会場：KOJA（こや）@小才角（高知県大月町）
参加者：佐藤時人、レア・ディウ、土肥也汰

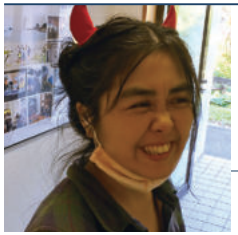
CONTACT

Ms. Mayuko Masaki (animanoiroa)
mm@animanoiroha.com

Please visit “Meet Up ECoC!” website too.
(Details on p. 190.)



summer drawing experience outcome
©animanoiroha



Seeing

Mayuko Masaki (Director, animanoiroha)

Talent Blossom was launched in 2019 as a retreat-style drawing experience. At first I thought it had to be run such that art program earnings could be derived from drawing classes. However, when I thought about what kind of program to run and how to connect to children who wanted to draw, even if the number of participants was small, I started to imagine a future in which their talents would blossom. Last year it struck me that in a town where art education opportunities are scarce, enabling children to experience the art that was established in Europe might expand their dreams for the future and broaden their life choices. Thus, in addition to our existing program, for the first time we planned and implemented a two-day summer vacation workshop so that local children, and in particular those in the first, second or third grades at elementary school, could also participate. It was the understanding of the town and its kind and noble people that gave me the courage to take the first step towards building up lines to form a plane. I am keenly aware of how truly lucky I am to have moved here from the Kanto region after a wonderful chance encounter. If anyone wants to put their own ideas into practice but feel they lack the opportunity, I recommend they try changing their environment.

When told to “draw a picture,” many people will reply, “I’m not very good at drawing” or, “I’m bad at drawing,” which makes me feel they regard being able to reproduce what one sees like a photograph as a good thing. In fact, there is no good or bad in drawing, and the things we are probably always trying to communicate are that the basis of expression is dialog with the viewers, including oneself, and the importance of returning to the origins of expression.

Angeliki Ioakeimidou, who returned as a teacher following on from last year, discovered a method of expressing oneself not through words but through colors and shapes, and says the goal is to have fun. For a start, as a way to draw in a relaxed way and get used to the act of drawing, she asks students to draw lots of circles, wavy lines and zig-zag lines using a pencil. Students then experience being able to depict things using such simple lines and circles.

What emotions do circles, triangles, squares and other shapes represent? What kinds of powers do colors have? In our normal lives, we don’t have much opportunity to think about such things, but the experience of mental images being communicated through lines and shapes drawn with a pencil and one’s chosen colors showed how one can draw freely and with abandon and express various things with shapes. This enabled participants to look at and think about things in new ways, adding to the enjoyment.

Local high school students enjoy drawing illustrations. Although there has not been a high school in the town in which I now live for more than ten years, so the students attend a high school in a different town. From elementary school right through high school, students are surprisingly busy during the summer vacation with school events and private lessons. This is something I learned while holding various workshops in the area. High school students have to find time in their busy schedules to attend, and as I watched them tackle their tasks extremely seriously, listen intently, respond and understand what they were being told in unfamiliar English and try to draw accordingly, it seemed as if they were shining. Being involved in art projects allows one to see the radiance given off by people who approach things with joy and excitement as they pursue their dreams. Sensing these moments is more enjoyable than anything else and motivates one to ponder, “So, what shall I do next?”

Precisely because we are in the midst of a harsh social environment aimed at preventing the spread of an infectious disease, I think we can find meaning and value in having begun to provide opportunities that can be experienced at home rather than by gathering in one place. That the children of Otsuki were able to take online classes connected to the world and engage in distance learning in Otsuki was received positively. Until recently most participants were from outside the town, but by aiming this program at elementary school children we were able to attract eight participants, seven of whom were local children. With Otsuki as a base, we were able to continue the experience of looking (observing) and presenting the images that form in the mind through drawing, the foundation of artistic expression. We were able to operate the program online more smoothly than last year, and by improving the communication method and time allocation I would like to make it an even more enjoyable experience as something aimed at children.

I want to continue planning and implementing the kinds of programs that focus on the interests of the children taking part and takes good care of them, including into the future. Staff at the Otsuki town office, local residents, ourselves and people involved in an animation studio are currently working together on a plan to turn the former elementary school building into a combined cultural exchange center. Our workshops and drawing experiences that have fostered online international exchanges will be among the core activities there, and in order for us to continue to generate down-to-earth, friendly exchanges, it will serve as a new starting point for deepening and firmly establishing our involvement with Denmark. Precisely because the local population is so small, the untouched natural environment and the food from the land and sea it provides foster warm personalities with a deep-rooted culture of generosity. People here like working hard, communing with nature, joking, singing, dancing and making arts and crafts every day.

I am committed to helping ensure children can continue doing the things they enjoy in this town on the southwestern tip of Shikoku, where the population is currently around 4700 and reducing by around 100 people every year. I invite anyone who wants to enjoy an extended stay here, immerse themselves in creative activity and gain inspiration to get in touch.

Let our talents blossom together!
I look forward to meeting you all.

みる

まさき まゆこ（あにめのいろは代表）

2019年、合宿形式で始まったドローイング体験「Talent Blossom」。当初はドローイング講座によって、アートプログラムの収益を得られるように運営しなければ！と考えていました。しかし、参加している人数は少なくても、描きたいという子とつながって、どういうプログラムをしようかな、と彼らの才能の花が咲く未来を思い描くようになっていました。美術教育の機会が少ない町の中で、欧州で確立された美術を子どもたちが体験できると、将来に描く夢や人生の選択肢が広がるかもしれないと、去年思ったことがきっかけで、今回はじめて、これまでのプログラムに加えて、町内の子ども、特に小学校低学年の子どもも参加できるように、夏休み2日間の企画を立てて実施しました。線と線を重ねて面にしていくための一歩を踏み出す勇気は、やさしく気概がある人と町の理解が与えてくれます。素晴らしいめぐり逢いに、関東からこの町に暮らしを移して、本当に良かったとしみじみと感じています。自分のアイデアに挑戦したいけど、機会に恵まれないと感じている人は、環境を変えてみることをお勧めします。

「絵を描く」というと、「私はあまり絵が上手ではない」「絵を描くのは苦手で」と言われる方が多く、見たものを写真のように写し取れることを良しとしているように感じます。実際には、絵に良し悪しはなく、自身を含めた見る側との対話が表現の根源であり、表現の原点に立ち戻る大切さを私たちは伝え続けようとしているのかもしれません。

昨年から引き続き講師を務めてくれたアゲキリさんは、言葉ではなく、色や形で自分を表現する方法をみつけて、楽しむことがゴールと言われました。まず、リラックスして描く、描くという行為に慣れるために鉛筆を使って丸、波、ギザギザなどをたくさん描きました。そして、そのような単純な線や丸でも表現ができることを体験していきます。

○△□がどんな感情か？感情を図形を使って表現する、色にどんな力があるのか？普段のくらしではあまり考える機会のないことですが、鉛筆で描く線や形、選ぶ色で心象が伝わる体験は、自由に、思いきり描くことや、形で、いろいろ表現できると分かり、新しいものの見方や考え方が加わったと、喜んでいただけました。

イラストを描くのが好きな地元の高校生。といっても、私の暮らす町には、10年以上前に高校がなくなってしまっているので、ほかの町の高校に通っています。小学生から高校生まで、学校の行事や習い事で意外とこどもたちは忙しく夏休みを過ごしている。地域で色々なワークショップを開催していく中で知りました。高校生の参加者は、予定の合間を縫って参加してくれて、とても真剣に向き合って、慣れない英語に一生懸命に耳を傾け、言葉を返し、言われたことを理解して、描こうとする姿が輝いていました。アート・プロジェクトに携わると、夢に向かっている、ワクワク・楽しく何かに向き合っている人の放つ輝きを見ることができます。その瞬間を感じられることが、何よりも嬉しく、「さあ次は何をしよう」とやる気が起こります。

感染症の広がりを防ごうという厳しい社会環境の中だからこそ、ひとつの場に集まらずに、家で体験できる機会を始められたということの意義や価値が見いだせるのだと思います。大月の子どもたちに海外と繋いだオンライン講座を受講してもらうことができ、通信教育を大月で受けられた事実は好意的に受け取られました。これまで町外からの参加者が多かったのですが、今回は小学生も対象にしたことで、町内の子ども（延べ7人）を含む計延べ8人の参加がありました。大月町を拠点に、表現の基礎であるドローイングを通して、みる＝観察する、内在するイメージを外にあらわす体験を続けることができました。昨年よりも滞りなく、オンラインでのプログラムを進めることができたと思いますが、子ども向けのプログラムとして、コミュニケーションの方法や時間配分を改善していくことで、より楽しい体験にしていきたいと考えています。

参加してくれる子どもの興味に焦点を当てて、その子の未来まで大切にできるようなプログラムを企画し、実施していきたいと思います。大月町では、現在、旧小学校校舎を複合文化交流施設に姿を変える計画を立て、町役場の職員さん、地域の方、私たちとアニメーション・スタジオ関係者が力を合わせて、オープンを目指しています。合宿、オンラインで国際的な交流を育んできたドローイング体験は、施設の基幹事業と捉えていただいており、これからもささやかであたたかい交流を生み出していけるよう、デンマークとの関わりを深めて、確かなものにしようと、新たな出発点に立っています。

暮らす人が少ないからこそ、残っている手つかずの自然、そこからいただく海と山の幸、お接待文化の根付くやさしい人柄。よく働き、自然に親しみ、冗談や歌や踊り、手芸や工芸を日々楽しむ。

私は、現在人口が約4700人、そこから毎年約100人減っている四国の端っこの町で、子どもたちが好きなことを続けていけるように応援していきます。ここに来て長期滞在し、創作に没頭したい、インスピレーションを得たい方は、どうぞご連絡ください。

ともに才能の花を咲かせましょう！

お会いできる日を楽しみにしています。

Yamada Taro by Katsuki Nogami
©Media Art Friesland/Tom Meixner

LUNA Leeuwarden Urban Night Adventure, project of Katsuki Nogami

メディアアート・フェスティバルLUNA：ノガミカツキプロジェクト

Meet your alter ego in the city at night - a media art performance completed with visitor participation!

LUNA (Leeuwarden Urban Night Adventure), a media art festival in Leeuwarden, found media artist Mr Katsuki Nogami on the portfolio website "Meet Up ECoC!" and sent him the invitation to the festival. His work "Yamada Taro Project" is a performance piece in which eight performers; each has a tablet as their "face" and "borrows" faces on the spot from visitors who passed by their work. Surrounded by their own 'faces', the experience of being simultaneously amused and uncomfortable, united and alienated, was a unique one. The concept of LUNA is based on the idea that visitors can discover media artworks in different parts of the city, and that by visiting them, they can learn about the structure of the city itself and discover new aspects of it. Despite the bad weather, the festival was a great success and was one of the first major events to be reopened.

夜の街で出会う、自分の分身―来場者の参加で完成するメディア・アート・パフォーマンス！

レーワルデンのメディアアート・フェスティバルLUNA（Leeuwarden Urban Night Adventure）は、ポートフォリオウェブサイト「Meet Up ECoC!」を活用しメディア・アーティスト、ノガミカツキ氏の招聘を決定。ノガミ氏の『山田太郎プロジェクト』は、タブレット端末を「顔」にもつ8人のパフォーマーたちが、作品の前を通りがかる来場者からその場で顔を「借りる」というパフォーマンス作品です。自分の「顔」に取り囲まれ、面白さと居心地の悪さ、一体感と疎外感を同時に味わう体験は非常にユニークなものとなりました。市内各所に会場が配置され、来場者がメディア・アート作品を発見していくというコンセプトを持つLUNA。作品を巡ることを通して街自体の構造を知り、新たな側面を発見できることも特徴の1つです。天候にはめぐまれない開催日程でしたが、ようやく再開された大規模イベントの１つでもあり、フェスティバルは大盛況を収めました。

Date

30 Sep.~2 Oct. 2021

Venue

Wilhelminaplein and 15 other locations in the city centre of Leeuwarden (Leeuwarden, the Netherlands)

Artist

Katsuki Nogami

日程

2021年9月30日～ 10月2日

会場

ウィルヘルミナ広場ほか市内15か所
（オランダ、レーワルデン）

アーティスト

ノガミカツキ

■Related Program

Industry Meeting

Date: 1 Oct. 2021
Venue: Stationskwartier (Leeuwarden, the Netherlands)
Artists: Katstuki Nogami and +/- 60 international media arts professionals

■関連プログラム

インダストリー・ミーティング

日程：2021年10月1日
会場：レーワルデン駅構内
（オランダ、レーワルデン）
アーティスト：ノガミカツキ他60名以上の
メディア・アーティスト

CONTACT

Ms. Andrea Möller
(Media Art Friesland Foundation)
mediaartfriesland@gmail.com

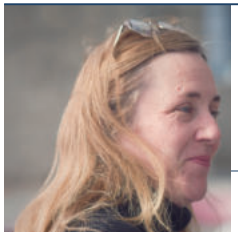
Please visit “Meet Up ECoC!” website for the artist contact. (Details on p. 190.)

Yamada Taro by Katsuki Nogami
©Media Art Friesland/Tom Meixner

Bilderwald by Grenzkultur
©Media Art Friesland/Tom Meixner

KONTAKT by Hartung & Trenz in collaboration with poet Grytsje Schaaf
©Media Art Friesland/Tom Meixner

Keys of Light by Mr. Beam
©Media Art Friesland/Tom Meixner



Alienating yourself with Yamada Taro

Andrea Möller (Director Media Art Friesland)

LUNA 2021 was a festive and artistic moment of celebrating that the worst of COVID-19 hopefully belongs to the past now. More than fifty artists and at least an equal number of other arts professionals from all over the world came together in the city of Leeuwarden to meet again after a challenging period. A period that for our branch, media- and light art, was not characterized so much by inactivity, but by meeting online, thinking in scenarios and developing concepts that allow social distance, fresh air, remote production and easy switches to events that are fully online in case it would come to the worst again.

LUNA stands for Leeuwarden Urban Night Adventure: roundabout fifteen light, sound and performance projects carefully installed at carefully chosen locations in the city centre of Leeuwarden, capital of the Northern Dutch province of Friesland. There is no fixed route that the tens of thousands of spectators follow, but they choose their own ways, assisted by an app that shows the locations on the city map. We choose this set-up because it makes visitors more aware of the city, the spatial conditions it offers, its beauty, its character. A bit of searching and making choices of one's own is part of this urban arts adventure. The absence of preset patterns sharpens the perception of the surroundings and creates awareness of the physical structure of the city, its architecture, roads, alleys, hidden squares, even some urban nature here and there.

Art, the public, and the city itself altogether create a special experience. People see, smell, feel and hear their city from new angles, the city presents itself in a different way. By walking through your own city and being surprised by the interventions the artists add, the public takes on new perspectives, opens up to details and – as many say – go on a short, mesmerizing holiday close to home. This was felt even stronger than at earlier editions as LUNA was the first bigger public event that was allowed to let go of all COVID-19 measures. Even though it was raining heavily on all three nights of the event, thousands of people strolled through towns and enjoyed the projects. Possibly the heavy weather even added to the festive atmosphere, the feeling of being reunited, withstanding everything together. What is being soaking wet from the rain compared to 1.5 years of staying at home, far away from any real life encounters with friends, family, neighbours, strangers and art?

Within the programme that features many installations that have a strong connection with the physical environment, the Japanese artist Katsuki Nogami played a vital role, engaging the audience with his project Yamada Taro. Yamada Taro is the synonym of 'John Smith' or the regional Friesian equivalent 'Jan de Vries' – the average person, with a very normal name, the man in the street, or 'Jan met de pet' (Jan with the hat) in our cultural terms. Together with a group of eight performers that wore hoodies, covering their heads, and their faces replaced by iPads, the artist stood on Wilhelminaplein, the central square of the city. The group approached passers-by and asked them "can we borrow your face?". If people agreed, their picture was taken and immediately displayed on all the iPads. All of a sudden a whole group of yourselves looks at you, takes on your personality – each performer individually, and the group as a whole also represents you. The effect is a mix of hilarity, alienation, well-felt discomfort and great comfort at the same time as the face you see around you, put on a variety of bodies, is so familiar.

The project was a very valuable interactive addition to the LUNA programme, throwing back participants onto themselves, making them doubt and reflect, and overall it is a beautiful, ever-changing living sculpture that can change location and change a location.

We are very happy to have found Katsuki Nogami on the Meet Up ECoC! Portfolio website. In times where there were no possibilities to scout for artists at festivals and exhibitions in real life, the database was of great use. And also now we will consult it again in order to find out about interesting Japanese makers. However, and despite all the efficiency and comfort of working online and remotely, we are even more convinced than ever before that personal contacts and true encounters are invaluable. Nogami's work underlines this notion by showing that digitizing and multiplying people puts us at unease and makes us reflect upon the value of human relationships. We may always have felt what the COVID-19 period has shown drastically: real life and heartfelt connections cannot be replaced.

山田太郎とともに自己を疎外する

アンドレア・モーラー（メディア・アート・フリースラント、ディレクター）

LUNA2021は、新型コロナウィルス感染症による最悪の事態が、今となっては過去のものとなったであろうことを歓ぶ、祝祭的かつ芸術的なひとときとなりました。50名を超える参加アーティストと、少なくとも同数の世界各国からの他の芸術専門家が、試練の時期を経て再会を果たすべく、レーワルデンの街に集結しました。メディアアートとライトアートを担当する私達の部門では、その期間は休止状態と呼ぶには程遠く、むしろオンラインでのミーティングを重ね、ソーシャルディスタンス、換気、リモート制作、さらに再び最悪の状況が訪れた場合に完全オンライン化への容易な切り替えがなどが可能となるよう、さまざまな事態を想定し、コンセプトの発展に勤しんでいました。

LUNAは、「Leeuwarden Urban Night Adventure」を意味し、オランダ北部フリースラント州の州都であるレーワルデン市中心街の厳選されたロケーションに細心の注意のもとに設置された15点の作品を周遊する、光と音響とパフォーマンスが織り成すプロジェクトです。何万人もの観客が辿る固定ルートはありませんので、観客は、市内の地図上に場所を表示するアプリの助けを借りながら、各自好きな道を選びながら周遊します。私達がこうした設定を採用したのは、それにより、都市そのものや、それがもたらす空間的条件、美しさ、特徴などへの観客の意識をより促すことができるからです。ちょっとした探索や自分ならではの選択をすることも、この都市型芸術探検の一環です。あらかじめ決められたパターンが存在しないことにより、周辺環境への感覚が研ぎ澄まされ、都市、その建築、道路、路地、人知れず隠れた広場、さらにはあちこちに点在する都市の自然など、都市の物理的構成に対する気づきを生み出すのです。

アート、市民、そして都市自体が、ひとつの特別な体験を共創します。人々が新鮮な角度から都市を目にし、匂い、肌で感じ、耳を澄ますと、都市は自ずと違った表情を見せます。市民は自分達の街を散策し、アーティスト達が加えたインターベンションの数々に驚かされながら、新たな視点を身につけ、細部にまで目を開き、そして多数の方々が述べていたように、自宅のすぐそばに魅力溢れる小旅行へと出かけるのです。LUNAが、新型コロナ感染症対策の解除が認められて最初の比較的大規模な公共イベントだったこともあり、このような感覚が過去の開催よりもなおさら強く感じられたものと思われます。イベントの実施された3夜すべてが大雨に見舞われましたが、数万人もの人々が街をそぞろ歩き、プロジェクトを楽しみました。おそらくこの荒天が、そのお祭り気分に、すべてをともに耐え抜き再会を果たした感激の念を添えたのでしょう。友人、家族、隣人、見知らぬ人々、そしてアートなど一切のリアルな出会いから遠く離れた１年半におよぶ自宅待機措置の時期に比べれば、雨でびしょびしょに濡れることなど何でもないのです。

物理的環境との結びつきの深いインスタレーション作品を多数披露する本プログラムにおいて、日本人アーティスト、ノガミカツキ氏は、山田太郎プロジェクトで観客を巻き込み、極めて重要な役割を担いました。山田太郎とは、「ジョン・スミス」や、フリースラント地方でいうところの「ヤン・デ・フリース」と同義語で、至って平凡な名前の普通の人、どこにでもいる一般の人、あるいは私達の文化的な言い回しで「Jan met de pet（帽子をかぶったヤン）」を意味します。パーカー姿で頭をフードですっぽりと覆い隠し、顔をiPadに差し換えた８名のパフォーマー集団を従えたアーティストが、この街の中央広場であるウイルヘルミナ広場に佇んでいました。その集団が、道行く人に歩み寄り、「あなたの顔を借りてもいいですか？」と問いかけます。人々が承諾すると、写真を撮られ、それが瞬く間にすべてのiPadの画面に映し出されました。ふと気が付くと、あなた自身の顔をした集団全員があなたを見つめ、各パフォーマーが個々にあなたの人格を獲得し、グループ全体もまたあなたを象徴しています。あなたを見つめるさまざまな体に乗った顔が、あまりにも馴染み深いことから、それが作用し、滑稽さ、自己疎外感、心底からの不快感、そして大きな安心感が同時に入り混じった感情を引き起こします。

このプロジェクトは、参加者を彼ら自身に投げ返し、疑念と内省を促したことにより、LUNAプログラムに加わった非常に価値のあるインタラクティブ作品となりました。そしてそれは総じて美しく、場所を移し、かつ場所の様相を変えることのできる、絶えず変化し続ける生きた彫刻といえます。

私達は、ポートフォリオウェブサイトMeet Up ECoC!で、ノガミカツキ氏を発見できたことを、大変嬉しく思っています。実世界でのフェスティバルや展覧会の場で作家をスカウトすることが不可能だった時期に、このデータベースが大いに役立ちました。そして今もなお、興味深い日本人作家についての情報を得るため、このウェブサイトを参考にしたいと思っています。とはいえ、こうしたオンラインおよびリモート作業の効率性と快適性を感じながらも、それでもやはり私達は、人同士の触れ合いや真の出会いの持つ計り知れない価値をこれまで以上に実感しています。ノガミ氏の作品は、人間のデジタル化や増殖が人々を不安に陥れ、そしてそれが私達に人間関係の真価について再考を促すことを表現することにより、こうした信念を訴えかけているのです。コロナが極端なかたちで示した、実世界と心のつながりは、何にも代えがたいものであるということを、私達はこれまでも常に感じていたのかもしれません。

Relax Ikebana
リラックス・いけばな

Flowers and plants in colour and ikebana as relaxation

Two years after the title year of Plovdiv 2019 (Bulgaria), the third exhibition by Ms Miroslava Ivanova, President of the Sogetsu School Sofia Study Group and President of Miracle Ikebana, has been held. Through the exhibition held in January 2021, Ms Ivanova realized that the relaxation effect of ikebana has important implications for our lives today. She has changed the style of the exhibition, placing the works lower and installing a series of benches to provide an environment in which visitors could gaze at the subtleties of the works and contemplate them. Visitors enjoyed the contrast between the cold, dark outdoors and the gorgeous autumnal beauty of the exhibition space, and had a quiet and relaxing time. A virtual tour video was also produced, with a video message from Ms Eiko Sumura of the Sogetsu school headquarters. The online demonstration and workshop entitled 'Relax Ikebana' was also held. At the end of it, the participants created their own ikebana works. There was a lot of positive feedback from the visitors in the comment book, and hopes are high for the next event.

色づく草木とリラクゼーションとしてのいけばな

欧州文化首都プロヴディフ2019（ブルガリア）から2年。草月流ソフィア研究会会長でMiracle Ikebana代表のミロスラヴァ・イヴァノヴァ氏によるいけばな展は3回目の開催を迎えました。2021年1月に開催した展覧会を通して「いけばなのリラクゼーション効果が現在の生活に重要な意味を持つ」と実感したイヴァノヴァ氏は、展示コンセプトを変更し、作品を低く展示してベンチを設置。観客が作品の機微を見つめ、思索に耽ることのできる環境を提供しました。来場者は、冷たく暗い冬が近づく屋外の様子と秋の美を華やかに表現した会場内のコントラストを楽しみながら、静かにリラックスしたひと時を過ごしました。また、ヴァーチャル・ツアー動画も制作され、イヴァノヴァ氏の師範である草月流いけばなの州村衛香氏もビデオ・メッセージを寄せました。また、前回に続き、「Relax Ikebana」と題したオンラインでのデモンストレーション＆ワークショップも開催。参加者はワークショップの最後に自身のいけばな作品を制作しました。会場のコメントブックには来場者から多くの好意的な感想が寄せられ、次回開催への期待も高まっています。

Date

6~19 Oct. 2021

Venue

House of Culture Boris Hristov (Plovdiv, Bulgaria) / Online

Artist

Miroslava Ivanova – Hosen, Eikou Sumura

日程

2021年10月6日～19日

会場

ボリス・クリストフ文化会館（ブルガリア、プロヴディフ）／オンライン

アーティスト

ミロスラヴァ・イヴァノヴァ／萠泉、州村衛香

CONTACT

Ms. Miroslava Ivanova (Miracle Ikebana)
mira@miracleikebana.com
Mr. Kamen Grancharov (Miracle Works EOOD)
kamen.grancharov@miracleworks.bg

Please visit “Meet Up ECoC!” website for the artist contact. (Details on p. 190.)

■Related Program

1) Autumn Flower Tale exhibition
Date: 6~10 Oct. 2021
Venue: House of Culture Boris Hristov (Plovdiv, Bulgaria)
Artist: Eikou Sumura, Miroslava Ivanova and her students

2) Relax Ikebana - demonstration and workshop 1
Date: 12 Oct. 2021
Venue: Online event - Webex platform
Artist: Miroslava Ivanova

3) Relax Ikebana - workshop 2
Date: 19 Oct. 2021
Venue: Online event - Webex platform
Artist: Miroslava Ivanova

■関連プログラム

1）展覧会：Autumn Flower Tale
日程：2021年10月6日～10日
会場：ボリス・クリストフ文化会館（ブルガリア、プロヴディフ）
アーティスト：州村衛香、ミロスラヴァ・イヴァノヴァ、生徒

2）リラックス・いけばな：オンラインデモンストレーション＆ワークショップ1
日程：2021年10月12日
会場：オンライン
アーティスト：ミロスラヴァ・イヴァノヴァ

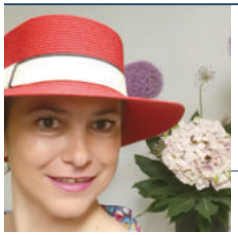
3）リラックス・いけばな：オンラインデモンストレーション＆ワークショップ2
日程：2021年10月19日
会場：オンライン
アーティスト：ミロスラヴァ・イヴァノヴァ

©Miracle Ikebana

©Miracle Ikebana

Relax Ikebana online demonstration and workshop led by Miroslava Ivanova - Hosen.
©Miracle Ikebana

Eikou Sumura sensei video message to Miroslava and her students.
©Miracle Ikebana



Be calm and happy or stressed and feeling down? Autumn Flower Tale about how ikebana can help you.

Miroslava Ivanova (Chair person of Sogetsu Sofia study group, owner of Miracle Works/Miracle Ikebana, 3rd grade teacher)

Autumn is a very generous season for ikebana. Bright colors are all over – leaves and flowers radiate glowing warmth as weather turns cold and winter is on the way.

The first chilly and rainy days came just as we started to arrange our Autumn Flower Tale exhibition. On the one hand that was not good, because people tend to stay at home and not go out to see a cultural event like ours, on the other hand the grayness outside was a great background contrasting the colorful atmosphere of our exhibition inside.

One visitor wrote in our book of comments: “It’s autumn. It’s raining. But the beauty of autumn is inside here, you can feel it, you can enjoy it, even take away a part of it in your memories. Thank you for these moments of shared beauty and harmony.”

After the hectic, almost virus-free summer, when people were rushing to live it up – meet other people, go to events and travel, the autumn came with rising concerns about the virus. Fortunately we managed to present our exhibition before more strict measures were imposed, and people could come and see it in person.

After we did the Winter Flower Tale exhibition in January 2021, with so many visitors and positive emotions, and I saw how people needed to reduce the stress in their lives, I decided in this follow-up project to highlight more the ability of ikebana to counteract stress through the beauty of plants, creativity of arranging them and the philosophy of ikebana. Hence the project name: Relax Ikebana.

I did the Winter Flower Tale in the City Art Gallery of Plovdiv, and the compositions were arranged like sculptures on pedestals. I decided to change the concept for the Autumn Flower Tale. We arranged the compositions on the floor, or on a low level, and put some benches in the center of the halls, so that visitors would not only walk by to observe the ikebana compositions, like in the gallery, but would sit on the benches, take their time, contemplate, look into details and relax. There were also some live bamboos and chairs in the lobby, where they could also relax.

After a tour around the halls, when I was talking about ikebana, and presenting them each ikebana composition and the idea behind it, I would urge visitors to sit on the benches in the center and I would draw their attention on some details, and I would tell them to watch closely. And I could see how calm and relaxed they became after some time. They would leave with big smiles and in a great mood.

We even had a just married bride who chose to do a part of her photo session with the exhibition as a set. She was enchanted by the beauty of ikebana, and she had some great pictures as a memory of her wedding day.

I am so excited about the feedback I received from visitors. I am sure that we managed to reveal to them the relaxing possibilities ikebana can offer.

An English speaking lady left a short and simple comment, which however described very well what we intended to achieve: “A lovely exhibition and space for quiet reflection. Thank you.”

We had a lot of other comments about how the exhibition inspired and created feeling of warmth.

The Autumn Flower Tale exhibition was arranged in the House of culture “Boris Hristov” in Plovdiv from 7th to 10th of October 2021 by me and my students. We produced a video film of the exhibition and published it on the Miracle Ikebana YouTube channel for people who could not come, to watch and enjoy.

We received a video message from Sumura Eikou sensei from Sogetsu school headquarters in Tokyo, who has been supporting all our projects in Plovdiv, in person and virtually. With her deep knowledge of ikebana, she has been a great inspiration to all of us. In the message she said she can’t wait to meet us again in person, and we feel the same way.

After the Autumn Flower Tale exhibition I did two Relax Ikebana online workshops – on the 12th and 19th of October. In the first one I made a demonstration of autumn ikebana, talked about the art and its relaxation effects, and what the participants would need to do their own composition. In the second one the participants demonstrated the compositions they did and we discussed them.

I believe that with Relax Ikebana project I managed to demonstrate to people how relaxing ikebana can be and how it can bring calmness in our stressed lives.

I am so grateful that I have the opportunity to continue to accomplish beautiful and inspiring ikebana projects in Bulgaria, and I can rely on great partners who support me in my efforts: EU-Japan Fest Japan Committee, Plovdiv 2019 Foundation, and Sumura Eikou sensei. I would like to thank also the Japanese embassy in Bulgaria who included our project in the official program of the 32nd Days of Japanese culture in Bulgaria.

穏やかで幸せな気分になりますか、それともストレスを感じて落ち込みますか?「Autumn Flower Tale」展が伝えるIkebanaがあなたに出来ること

ミロスラヴァ・イヴァノヴァ（草月流ソフィア研究会会長、Miracle Works/Miracle Ikebanaオーナー、草月流いけばな３級師範）

秋は、いけばなにとってとても良い季節です。鮮やかな色に溢れ、葉や花が輝くような温かみを放ち、また同時に寒さが日に日に増し、少しずつ冬が近づいて来ます。

「Autumn Flower Tale」展の準備を始めたちょうどその頃、その年初めての肌寒い雨の季節がやってきました。人々は家に閉じこもりがちになり、私たちのような文化的イベントを観に出かける人は少なくなるのであまり喜ばしいことではありませんでしたが、一方で、外の灰色の世界は、私たちの色とりどりの展示の雰囲気を引き立てる素晴らしい背景となりました。

ある来場者がコメントブックに次のように書いてくださいました。「秋ですね。雨が降っています。しかし、秋の美しさはこの中にあり、それを感じ、楽しみ、そしてその一部を記憶の中に持ち帰ることができます。美しさと調和を共有できるこの瞬間に感謝します。」

人と会ったり、イベントに参加したり、旅行に行ったりと、人々が生き生きと過ごすことが出来た新型コロナウィルスの影響の少なかった慌ただしい夏が終わり、一転して新型コロナウィルスへの不安が高まる秋がやってきました。幸いなことに、対策が強化される前に展覧会を開催することができ、多くの方に実際に鑑賞していただくことができました。

2021年1月に開催した「Winter Flower Tale」展では、多くの方々にご来場いただき、ポジティブな感想をいただきました。また、人々が生活の中でストレスを軽減する必要性をどれだけ感じているかを知り、このフォローアッププロジェクトでは、植物の美しさ、生け方の創造性、そしていけばなの哲学を通して、いけばながストレスを軽減する能力をより強調することにしました。それに因み、プロジェクト名を「Relax Ikebana」としました。

「Winter Flower Tale」展はプロヴディフ市のアートギャラリーで開催されましたが、会場の展示は台座に置かれた彫刻のように配置されました。今回の「Autumn Flower Tale」展では、そのコンセプトを変えることにしました。床や低い位置に作品を配置し、スペース中央にベンチを置くことで、ギャラリーのように作品を鑑賞して歩くだけでなく、ベンチに座ってゆっくりと考えたり、細部を見たり、くつろいだりしてもらえるようにしました。また、ロビーには生きた竹と椅子が置かれており、そこでもくつろいでいただけるように配慮しました。

会場を一回りした後、いけばなの話をしながら、それぞれの作品の構成やコンセプトを紹介する際、鑑賞者の方々には中央のベンチに座っていただき、細かいところに注目してご覧くださいとお伝えしました。すると、来場者の方達がとても落ち着き、いかにリラックス出来るのかということに気が付きました。帰り際には皆、満面の笑みを浮かべ、朗らかに会場を後にされました。

またある日は、結婚したばかりの花嫁さんが、写真撮影場所の一つにこのいけばな展を選んでくださいました。いけばなの美しさに魅了された彼女は、結婚式の思い出に素敵な写真を残してくれました。

来場者の方々からいただいた感想には、とても感激しました。いけばなの持つ、人びとをリラックスさせる可能性を確かにお伝えできたのではないかと思っています。

英語を話す女性が短くてシンプルなコメントを残してくれましたが、それは私たちが目指すものをよく表していました。「素敵な展示と、静かに考えるための空間。ありがとうございました」。

他にも、この展覧会からインスピレーションを受けた、温かい気持ちにさせてもらった、といった感想を多くいただきました。

「Autumn Flower Tale」展は、2021年10月7日から10日まで、プロヴディフ市のボリス・クリストフ文化会館にて私の生徒と共に開催しました。本展では、この展覧会の動画も制作し、会場に来られなかった方々にも見て楽しんでいただけるよう、Miracle IkebanaのYouTubeチャンネル上で公開しました。

また、プロヴディフでの全プロジェクトを直接、そしてバーチャルでもサポートしてくださっている東京の草月流本部の州村衛香先生よりビデオメッセージをいただきました。いけばなに関する深い知識をお持ちで、私たちに大きなインスピレーションを与えてくださっています。このメッセージの中で、彼女は私たちに直接会うのが待ちきれないとおっしゃってくださいましたが、私たちも同じ気持ちです。

10月12日と19日の2回、「Relax Ikebana」オンラインワークショップを開催しました。第一回ワークショップでは、私が秋のいけばなのデモンストレーションを行い、いけばな芸術とそのリラックス効果について、また参加者の方たちがどのように実際に自分の作品を作ることが出来るかをレクチャーしました。2回目のワークショップでは、参加者が自身で作った作品を発表し、それについて講評しました。

「Relax Ikebana」プロジェクトでは、いけばながいかに私たちをリラックスさせる効果があるのか、ストレスの多い生活に落ち着きをもたらしてくれるかを人々に示すことが出来たと思います。

このように、美しく、また人びとを元気づけるいけばなプロジェクトをブルガリアで継続して行う機会を得られたことに、深く感謝をしています。 私にはこの活動を支えてくれる素晴らしいパートナーの方たちがいます。EU・ジャパンフェスト日本委員会、プロヴディフ2019財団、そして州村衛香先生。また、「第32回日本文化月間」の公式プログラムに私たちのプロジェクトを掲載してくださった在ブルガリア日本大使館にもこの場で深い感謝の意を表したいと思います。

Rijeka MTG
© YOUNGETEERS

Volunteer Bridge Project/European Capital of Culture Volunteer Coordinators Network 2021

ボランティア・ブリッジ・プロジェクト／欧州文化首都ボランティア・コーディネーター・ネットワーク2021

A series of meetings for further collaboration and practice

Two significant projects are active in the field of volunteering at the European Capitals of Culture; The Volunteer Bridge Project (VBP) and the European Capital of Culture Volunteer Coordinators Network (EVCN). The EVCN's regular online meetings, held in parallel with the resumption of the local cultural programme, have been a constant source of knowledge sharing and practice. The new project YOUNGETEERS was emerged from the number of EVCN's meetings and works on the manual and training that applicable and adaptable during the crisis. In June 2021, their kick-off meeting took place in Rijeka (Croatia), and they move on to the further steps for its new development. In addition to this, Ms Mayumi Taniguchi, the coordinator of each project, participated in the online training of Matera 2019 (Italy) and the conference of Veszprém-Balaton 2023 (Hungary), giving a presentation on the role and training of international volunteers. With online activities such as "Share Your Story" and quiz events, the solidarity between volunteers and coordinators will develop more and more.

さらなる協働と実践のために重ねるミーティング

欧州文化首都へのボランティア派遣プログラム「ボランティア・ブリッジ・プロジェクト（VBP）」と、各開催都市のコーディネーターが組織する欧州文化首都ボランティア・コーディネーター・ネットワーク（EVCN）。EVCNの定期オンラインミーティングは、各地の文化プログラム再開と並行して開催され、常に知識共有と実践を行ってきました。そのミーティングをもとに開始されたプロジェクト「YOUNGETEERS」では、プロジェクト参加メンバーが危機的な状況にも対応可能なボランティアのトレーニング方法やマニュアル作成に取り組んでいます。2021年6月にはクロアチアのリエカにてキックオフ・ミーティングを実施。「YOUNGETEERS」プロジェクトの新たな展開に向けて結束を固めました。各プロジェクトでコーディネーターを務める谷口真由美氏は、マテーラ2019（イタリア）のオンライン・トレーニングやヴェスプレーム・バラトン2023（ハンガリー）のカンファレンスにも登壇。国際ボランティアの役割や研修についてプレゼンテーションを行いました。ボランティア参加者がその経験を共有するオンライン・シリーズ「Share Your Story」やクイズ・イベントなども継続開催され、ボランティア同士、コーディネーター同士の連帯は今後も広がっていきます。

Date

13 Jan.~31 Dec. 2021

Venue

Online (Zoom)

Coordinator

Mayumi Taniguchi (Volunteer Bridge Project)

日程

2021年1月13日～2021年12月31日

会場

オンライン（Zoom）

コーディネーター

谷口真由美
（ボランティア・ブリッジ・プロジェクト）

CONTACT

Ms. Mayumi Taniguchi (Volunteer Bridge Project)

volunteer_bridge@vesta.ocn.ne.jp

Please visit “Meet Up ECoC!” website too.
(Details on p. 190.)

1) VCT # 22- # 40
Date: 13 Jan.~16 Dec. 2021
Venue: Online (Zoom)
Coordinators: EVCN members (Novi Sad 2021-2022, Timișoara 2021-2023, Eleusis 2021-2023, Veszprém-Balaton 2023, Tartu 2024)

2) Share Your Story Episode 3~4
Date: 27 Feb. and 23 Apr. 2021
Venue: Online (Zoom)
Presenters: Daniela (Rijeka), Laura (Galway), Martina (Matera), Fjorida (Eleusis)

3) YOUNGETEERS
Date: 3 Mar. 2021~31 Dec. 2021
Venue: Online (Microsoft Teams)
Project Partners: Subjekt (Croatia), Plovdiv 2019 (Bulgaria), Novi Sad 2021-2022 (Serbia), Timișoara 2021-2023 (Romania), Immaginnaria (Italy), Nausika (Poland), LARPifiers (Greece)

4) FITS 2020-2021 Volunteer Meeting
Date: 16 and 19 Mar. 2021
Venue: Online (Microsoft Teams)
Participants: FITS 2020-2021 volunteers

5) Discover My City Riejka
Date: 3 Apr. 2021 0
Venue: Online (Zoom)
Presenters: Rijeka volunteers (Maja, Marijana, Sama, Kristian, Ana) and Rijeka volunteer coordinator (Asja)

6) Rijeka Volunteer Photo Exhibition
Date: 20~29 Apr. 2021
Venue: Rijeka, Croatia
Presenters: Rijeka 2020 volunteers, Asja Brusic (Volunteer Coordinator)

7) Wave Makers Virtual Ceremony
Date: 8 May 2021
Venue: Online (Zoom)
Presenters : Galway Wave Makers

8) ECoC Quiz Event Round 2
Date: 21 May 2021
Venue: Online (Zoom/ Facebook)
Participants: EVCN members & ECoC volunteers

9) YOUNGETEERS Kick off meeting
Date: 17~19 June 2021
Venue: Rijeka, Croatia
Participants: Subjekt–Valerij Jurešić, Anita Ladišić, Tamara Kosanović
Plovdiv 2019–Franz Kadiri (online)
Novi Sad 2021-2022–Vojislav Prksovački, Sara Maleš
Timișoara 2021-2023–Maria Vulcan, Mayumi Taniguchi
Nausika–Patrycja Paula Gas, Vanda Tribocka
LARPifiers–Polynikis Papoulias, Nikola Sekulić, Ilektra Diakolamprianou (online)
Immaginaria–Claudio D’Agostino, Antonio Chiaese

10) Matera Flying Lesson
Date: 26 June 2021
Venue: Matera, Italy/ Online (Zoom)
Participants: Mayumi Taniguchi, Matera 2019 foundation, Volantari Open Culture 2019, Kaunas 2022 Volunteer Coordinator (Vitalija Lyska)

11) Sibiu International Theatre Festival 2021
Date: 20~29 Aug. 2021
Venue: Sibiu (Romania) / Digital
Volunteers: FITS volunteers (former volunteers & 2020 members)

12) Timișoara Peer Leadership Training
Date: 11 Nov. 2021
Venue: Online (Zoom)
Participant: Mayumi Taniguchi / Bogdan Minzat (FITS / STEP volunteer)

13) Vezprem-Balaton Online Discussion & Conference
Date: 30 Nov. 2021
Venue: Online (Zoom)
Presenters: Mayumi Taniguchi / Rie Akaguma (VBP volunteer)

14) ECoC Volunteer X’mas Postcard Project
Date: 18 Nov. 2021~31 Dec.2021
Venue: Online & Postcard
Participants: Yuu Yonai (VBP volunteer) / EVCN members & ECoC volunteers

15) International Volunteer Day Online Cerebration
Date: 5 Dec. 2021
Venue: Online (Zoom)
Participants: EVCN members & Volunteers

Rijeka Crochet © Mayumi Taniguchi

Matera Flying Lesson © Matera2019

Hello video message from Esch2022 © EVCN

1）VCT # 22- # 40
日程：2021年1月13日～12月16日
会場：オンライン（Zoom）
コーディネーター：欧州文化首都ボランティア・コーディネーター・ネットワーク（EVCN；ノヴィ・サド2021-2022、ティミショアラ2021-2023、エレフシナ2021-2023、ヴェスプレーム・バラトン、タルトゥ 2024）

2）Share Your Story エピソード3～4
日程：2021年2月27日、4月23日
会場：オンライン（Zoom）
プレゼンター：ダニエラ（リエカ）、ラウラ（ゴールウェイ）、マルティーナ（マテーラ）、フィオリダ（エレフシナ）

3）YOUNGETEERS
日程：2021年3月3日～12月31日
会場：オンライン（Microsoft Teams）
プロジェクトパートナー：Subjekt（クロアチア）、プロヴディフ2019（ブルガリア）、ノヴィ・サド 2021-2022（セルビア）、ティミショアラ2023（ルーマニア）、Immaginnaria（イタリア）、Nausika（ポーランド）、LARPifiers（ギリシャ）

4）シビウ国際演劇祭FITS 2020-2021 ボランティア・ミーティング
日程：2021年3月16日、19日
会場：オンライン（Microsoft Teams）
参加者：FITS 2020-2021 ボランティア

5）Discover My City リエカ
日程：2021年4月3日
会場：オンライン（Zoom）
プレセンター：リエカ2020ボランティア（マヤ、マリアナ、サマ、クリスチャン、アナ）、アシャ・ブルシッチ（ボランティア・コーディネーター）

6）リエカ2020ボランティア写真展
日程：2021年4月20日～29日
会場：クロアチア、リエカ
プレセンター：リエカ 2020 ボランティア、アシャ・ブルシッチ（ボランティア・コーディネーター）

7）Wave Makers ヴァーチャル・セレモニー
日程：2021年5月8日
会場：オンライン（Zoom）
プレセンター：ゴールウェイ Wave Makers（ボランティア・チーム）

8）ECoC Quiz Event Round 2
日程：2021年5月21日
会場：オンライン（Zoom ／ Facebook）
参加者：EVCN メンバー、各欧州文化首都ボランティア

9）YOUNGETEERS キックオフ・ミーティング
日程：2021年6月17日～19日
会場：クロアチア、リエカ
参加者：
Subjekt–ヴァレリー・ユレシッチ、アニータ・ラディシッチ、タマラ・コサノヴィッチ
プロヴディフ2019–フランツ・カディリ（オンライン参加）
ノヴィ・サド2021-2022–ヴォジスラフ・プルコソヴァスキ、サラ・マレシュ
ティミショアラ2021-2023–マリア・ブルカン、谷口真由美
Nausika–パトリシア・パウラ・ガス、ヴァンダ・トリボッカ
LARPifiers–ポリニキス・ポプリアス、ニコラ・セクリッチ、イレクトラ・ディアコランプリアヌ（オンライン参加）
Immaginaria–クラウディオ・ダゴスティアーノ、アントニオ・キアエーゼ

10）マテーラ・フライング・レッスン
日程：2021年6月26日
会場：イタリア、マテーラ／オンライン（Zoom）
参加者：谷口真由美、マテーラ2019財団、Open Culture ボランティア2019、ヴィタリア・リスカ（カウナス2022）

11）シビウ国際演劇祭2021
日程：2021年8月20日～29日
会場：ルーマニア、シビウ／オンライン
ボランティア：シビウ国際演劇祭（過年度参加者、2020年参加メンバー）

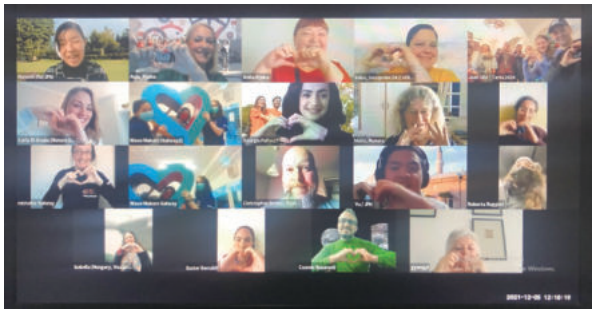
12）ティミショアラ・ピアー・リーダーシップ・トレーニング
日程：2021年11月11日
会場：オンライン（Zoom）
参加者：谷口真由美、ボグダン・ミンツァート（シビウ国際演劇祭／高山まつりボランティア）

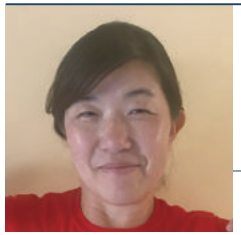
13）ヴェスプレーム・バラトン オンライン・ディスカッション＆カンファレンス
日程：2021年11月30日
会場：オンライン（Zoom）
プレセンター：谷口真由美、赤熊理恵（VBPボランティア）

14）欧州文化首都ボランティア クリスマスカード・プロジェクト
日程：2021年11月18日～12月31日
会場：オンライン／リモート（ポストカード郵送）
参加者：米内悠（VBPボランティア）/EVCN メンバー & 各欧州文化首都ボランティア

15）国際ボランティア・デー　オンライン・セレブレーション
日程：2021年12月5日
会場：オンライン（Zoom）
参加者：EVCN メンバー & 各地のボランティア

International Volunteer Day Event Poster
© Lucie Fer


International Volunteer Day Online event © EVCN



Hundreds of online for preparing after the COVID-19

Mayumi Taniguchi (Volunteer Program Coordinator/ Volunteer Bridge Project)

The beginning of 2021, we got a good news. It was the result that the project applied to Erasmus+ was approved. The application was made by taking the opportunity of our network action that was organized by ECoC Volunteer Coordinators Network (EVCN), a network of volunteer coordinators of the European Capital of Culture in the past, present and future, which began in 2020 under COVID-19 crisis.

The project is “YONGETEERS - Young Volunteers in the Cultural Events – Lessons Learned from COVID-19 Crisis”. It has 5 main topics which are ‘Volunteer Management in Cultural Programme’, Virtual Volunteering’, ‘Crisis Management’, ‘Communication Skill’ and ‘Peer Leadership’, based on the online discussion about the problem awareness under COVID-19 situation. Through its weekly and monthly meeting, we have discussed about the meaning of our action, what is volunteer programme cycle, volunteer activity description in cultural event, mental health for volunteers, how to get over this crisis situation and so on. The project partners are from 7 countries (Bulgaria, Serbia, Romania, Croatia, Italy, Greece and Poland) which consists of 3 ECoCs and 4 other new partners. And we will work for producing methodology and manual as intellectual outputs until December 2022.

I got an opportunity to be part in this project as an international volunteer program coordinator from Romania in collaboration with Timișoara ECoC2023. As with the activities at EVCN, exchanging opinions, sharing awareness of issues, and discussions with members working in the same field, give me a lot of awareness and suggestions. And also motivate me as a volunteer coordinator to create better programs. In addition, through the collaboration with new project partners, I’ve learning a new things, new knowledge and it makes my eyes open.

Then, finally a face- to face kick-off meeting for this project has realized in June from 17th to 19th, when the number of people infected with COVID-19 in Europe began to decrease and each country softened the restrictions of passing borders. Finally we could get together in Rijeka with big excitement. It was a long time waiting since the first online meeting last March and starting the moment we had started the discussion of application.

“Seeing is believing” I can translate it also as “To see once is bigger impact than hearing it hundred times”. This saying, which people I really respect has been taken as an example in our life, was exactly what I have understood during this kick-off meeting. It reached my heart with bigger impact of real experience. To have one face-to-face meeting is easily beyond 100 online meetings” Of course, because of the online that was piled up before this kick-off meeting, the joy of meeting was tens of times larger, the solidarity was strengthened, and the discussion was deepened. But I can say that this kick-off meeting convinced the project move forward greatly and strongly, and has directed us to a more in-depth level of dialogue and thinking. At the same time, I reminded myself that’s important to prepare under any circumstances, thinking about what can be done at any unclear situation. Because it’s unclear we should do our best with long perspective. I’ve learned from this experience that would bring us a big step after the fog is cleared.

In Rieka, I was able to meet also with a team of local university student crochet projects at the university campus where the works are being exhibited. We also visited the location of the mosaic motif created by European Capital of Culture 2020 volunteers. Thanks to Asja, Rijeka ECoC 2020 volunteer coordinator. Actually, it was the first time to meet Asja in person, but it was a strange feeling as if I had met her after a long time, like we have been friend since 10 years ago.

I was also happy to visit the Rijeka City Museum of Art, the Children’s Museum and the Contemporary Art Museum, which renovated an old abandoned sugar refinery, and followed the places introduced by Rijeka volunteers in our online presentation project, “Discover My City Rijeka”. Thanks to online preparation of exploring “My City Rijeka”, I could have had many times richer “To visit the city of Rijeka”.

The online activity at EVCN has entered its second year, and has been having with regular meetings, online projects, and quiz events. Besides of it, in June 26th, I participated in “Flying Lesson” which was organized by Matera. I shared what we have done until now for the exchange with Matera as a Volunteer Bridge Project (VBP) with the support of the EU-Japan Fest Japan Committee. In addition to introduce the exchange project, I also talked about the movement of collaborative projects at EVCN such as YOUNG TEERS on behalf of EVCN members. This Flying Lesson is one of Matera’s efforts to pursue independent volunteer activities after the European Capital of Culture in 2019, and is aimed at members of the newly organized volunteer group “Volantari Open Culture 2019”. It was held in a series.

How to organize and continue volunteer activities after the title year of the European Capital of Culture is a mutual issue and challenge for each city. And it’s a common awareness of the issue for all member of EVCN. Both VBP, and as a member of EVCN, I would like to encourage and support the continued activities of Matera’s volunteers, who are steadily preparing for the next step forward even under the COVID-19 unclear situation.

The situation is still uncertain, but when the fog clears, I hope and believe everyone can take a big step forward together.

Last but not least, I would like to express my sincere gratitude and respect to all those who have made continuous efforts in various fields, as well as the continued efforts and support of the EU-Japan Fest Japan Committee under COVID-19 situation.

一見のための百聞

谷口 真由美（ボランティア・プログラム・コーディネーター / ボランティア・ブリッジ・プロジェクト）

2020年のコロナ禍から始まった、過去・現在・未来の欧州文化首都のボランティアコーディネーターたちとのネットワーク（ECoC Volunteer Coordinators Network：EVCN）のもとに、2021年のはじめに飛び込んできたニュースは、このネットワークを契機に協働申請したエラスムス+のプロジェクトが採択されたというものでした。

プロジェクトは、「YONGETEERS - Young Volunteers in the Cultural Events – Lessons Learned from COVID-19 Crisis」、コロナ禍のもとでEVCNメンバーとオンラインミーティングを重ね話し合ってきた問題意識をベースに、大きく分けて5つのトピック（文化プログラムにおけるボランティアマネージメント、バーチャルボランティア活動、クライシスマネージメント、ボランティアのコミュニケーションスキル、創造的な協働と協働リーダーシップ力のためのボランティアの自己啓発）を柱としたトレーニングメソッドの作成、マニュアルの作成に、2022年12月まで約2年をかけて取り組みます。欧州文化首都からは3都市、そのほか、4カ国からのパートナーを加えた7カ国（ブルガリア、セルビア、ルーマニア、クロアチア、イタリア、ギリシャ、ポーランド）協働申請のプロジェクトとなりました。

私は、このプロジェクトにルーマニアのインターナショナル・ボランティア・プログラム・コーディネーターとして、ティミショアラとのコラボレーションのもと参加する機会を得ました。EVCNでの活動と同じく、同じフィールドで活動するメンバーたちとの意見交換や問題意識の共有、よりよいプロジェクトとするための議論は多くの気づきと示唆を与えてくれ、ボランティアコーディネーターとして実践の場でより良いプログラム作りへの動機を与えてくれます。それに加え、新しいプロジェクトパートナーとの協働で、新しい情報や、知識に目を開かれる機会を得ています。

そして、6月17日～19日、ヨーロッパのコロナ感染者数が減少し始め、各国が入国制限を緩めたタイミングで、ようやくこのプロジェクトの対面でのキックオフミーティングが実現しました。申請への議論をEVCNで始めた昨年9月から、そして、採択の決定を受け3月から始まったオンラインミーティングから、プロジェクトに関わるメンバー皆が心待ちにし、心躍る思いで、クロアチアのリエカに集いました。

「百聞は一見に如かず」このことわざは、私の人生のいくつかの局面で尊敬する方たちが例に挙げてきた言葉ですが、まさに、このキックオフミーティングの際にこれまで私が理解してきた何倍もの実感を伴って私の心に届きました。1回直接会うだけで、100回のオンラインミーティングを超える。もちろん、このキックオフミーティングの前に重ねてきたオンラインがあったからこそ、会えた時の喜びが何十倍にも膨らみ、連帯が強まり、議論が深まったのですが、このキックオフミーティングが私たちのプロジェクトを大きく強く進める力になり、より踏み込んだレベルの対話と思考へ私たちを向かわせてくれたと確信しています。そして、どんな状況下でも、先が見えないからこそ、その時々できることを考え、準備をすることが大きな飛躍につながるのだと、改めて心に刻みました。

リエカでは、地元大学生のかぎ針編みプロジェクトのチームと作品展示中の大学キャンパスで会うことができました。また、欧州文化首都2020の取組のひとつのボランティアが作成したモザイクモチーフの場所を、リエカのボランティアコーディネーターのAsjaの案内でプロジェクトメンバーとともに訪ねました。Asjaとは、実は、直接会うのは初めてでしたが、10年来の友人に久しぶりに会ったような不思議な感覚でした。また個人的には古い砂糖精製廃工場をリノベーションしたリエカ市美術館、こども美術館、コンテンポラリーアートミュージアムを訪ね、リエカのボランティアたちがオンラインプレゼンテーション（Discover My City）で紹介してくれた場所を辿りました。オンラインがあったからこそ何倍にも豊かな“一見”がここでも得られました。

EVCNでの、オンラインの活動も2年目に入り、定例ミーティング、オンラインでのプロジェクト、そしてクイズイベントと回を重ねてきました。そして、6月26日には、マテーラボランティアのトレーニング（Flying Lesson）にオンライン参加しました。これまでボランティア・ブリッジ・プロジェクト（VBP）として、EU・ジャパンフェスト日本委員会のご支援の下で行ってきたマテーラとのボランティア交換プロジェクトについて紹介するとともに、YOUNGETEERSをはじめとしたEVCNでの協同プロジェクトの動きについてもEVCNメンバーを代表して話をさせてもらいました。このFlying Lessonは、マテーラが2019年の欧州文化首都の後進めてきた、ボランティアの自立した活動に向けた取組の一つで、新しく組織されたボランティアグループ「Volantari Open Culture 2019」のメンバーを対象にシリーズで開催されました。欧州文化首都のタイトル年の後、どうボランティアの活動を組織し継続していくかは、各都市の課題でもあり、EVCNでの共通した問題意識でもあります。コロナ禍でも着実に飛躍のための準備を進めるマテーラのボランティアたちの継続した活動への取組を、VBPとしても、EVCNとしても、ともに励まし合って進め、またサポートしていきたいと思っています。

まだまだ先の見えない状況ですが、霧が晴れた暁には、皆で大きく歩みを進められるように。

最後になりましたが、様々なフィールドで継続した努力を積み重ねられているすべての方への感謝と敬意とともに、EU・ジャパンフェスト日本委員会のコロナ禍での継続した取組、ご支援に心から感謝申し上げます。

Ryohei Kondo Ringo Project,15-16 Jun. 2022 ©Takashi Ito

Dance Bridge by Shintaro Hirahara “To Enough Medium” 9-10 Oct. 2021 ©Takashi Ito

Session House Planning Office

セッションハウス企画室

Dance Bridge by Taiju Matsumoto 16-17 Oct. 2021 ©Takashi Ito

©Takashi Ito

A center for contemporary dance that confronts the current situation and communicates the way people are.

Session House is a small theater in Kagurazaka, Tokyo that has produced many contemporary dancers. The theater's resident company, Mademoiselle Cinema, has been invited to perform not only in Japan, but also overseas, including the Sibiu International Theatre Festival (Romania). This year, with the aim of further promoting the performing arts, Session House presented about 30 projects and 60 performances with the participation of many young and mid-career dancers.
From the “Future Dance” series, which served as a gateway to success for new dancers, to the “Dance Bridge” series, which presented works by experienced choreographers, to the popular annual “Ringo Project” series by Ryohei Kondo, Session House conducted a vigorous program of activities that presented the appeal and diversity of contemporary dance. Due to the current situation, they had to limit the number of audience members for the performance, but by using online distribution, which they have been doing since the previous year, they are continuing to convey the appeal of dance to many people in Japan and abroad who cannot come to the theater.

現況に向き合い、人の在り様を発信するコンテンポラリーダンスの拠点

これまで数多くのコンテンポラリーダンサーを輩出してきた、東京・神楽坂の小劇場、セッションハウス。同劇場レジデンス・カンパニーのマドモアゼル・シネマは、国内はもとよりシビウ国際演劇祭（ルーマニア）をはじめ、数多くの海外招聘公演も実施してきました。本年度、セッションハウスはパフォーミングアーツの更なる普及を目指して、若手から中堅まで数多くのダンサーが参加した約30企画、60公演を実施。新人ダンサーの登竜門となった「未来ダンス」シリーズや、経験豊富な振付家たちによる作品を発表した「ダンスブリッジ」シリーズ、毎年恒例の近藤良平氏による人気シリーズ「リンゴ企画」など、コンテンポラリーダンスの魅力と多様性を提示する、精力的な活動を展開しました。現況により、観客数を制限しての公演実施となりましたが、前年から行っているオンライン配信を併用し、劇場に来ることのできない国内外の多くの人々に対しても、ダンスの魅力を発信し続けています。

Date

4 May 2021~27 Mar.2022

Venue

Session House (Shinjuku-ku, Tokyo, Japan)

Artist

Akira Kasai, Kondo Ryohei, Shintaro Hirahara, Naoko Ito and other

日程

2021年5月4日～ 2022年3月27日

会場

神楽坂セッションハウス（東京都新宿区）

アーティスト

笠井叡、近藤良平、平原慎太郎、伊藤直子他多数

CONTACT

Mr. Takashi Ito (Session House Planning Office)
takashi@session-house.net
Mr. Ryohei Kondo
ryoheikond0@gmail.com
Mr. Mitsutake Kasai
hachi-mi2@zweb.ne.jp
Mr. Shintaro Hirahara
shin@theorganworks.com
Mr. Taiju Matsumoto
tipk@t.vodafone.ne.jp
Mr. Takuro Suzuki
hiraku.hogaraka@gmail.com
Ms. Naoko Ito
mail@session-house.net
Ms. Moe Kobayashi
moeringi.dnc528@gmail.com
Ms. Misato Shimizu
misatoshimizu1001@gmail.com
Ms. Yo Nakamura
yonnn0621@gmail.com

Please visit “Meet Up ECoC!” website for the artist contact. (Details on p. 190.)

Programs at Session House (Tokyo, Shinjuku-ku, Japan)

Date	Program title	Name of artist/company
4-5 May 2021	Dance Senka 2021	46 dancers of 5 classes
15-16 May 2021	The sky of Tsuguchan Ⅱ	Mademoiselle Cinema (Choreographer: Naoko Ito)
3 July 2021	Team Kamogawa Performance	Satoshi Ishibuchi & 5 dancers
24-25 July 2021	Ringo Project	12 dancers of Condors & Mademoiselle Cinema
31 July-1 Aug. 2021	Akai kutsu (Red shoes) vol.3	Miwako Nozawa & 7 dancers
28 Aug. 2021	Mirai Dance Project	Hirona Kai & Makoto Ito
29 Aug. 2021	Mirai Dance Project	Moe Kobayashi & Karen Watanabe
4-5 Sep. 2021	Mirai Dance Project	10 dancers of Mademoiselle Cinema
25 Sep. 2021	Mirai Dance Project	Miwa Shibata & Emi Uchiyama
26 Sep. 2021	Mirai Dance Project	Aio Uno & Arimi Kato
18-19 Sep. 2021	Dance Bridge	Mitsutake Kasai & 7dancers
9-10 Oct. 2021	Dance Bridge	Shintaro Hirahara & 5 dancers
16-17 Oct. 2021	Dance Bridge	Taiju Matsumoto & 5 dancers
6-7 Nov. 2021	Dance Bridge	Rohei Kondo & 2 dancers
13-14 Nov. 2021	Dance Bridge	Takuro Suzuki & 11dancers
18-19 Dec. 2021	Dance Bridge	Naoko Ito & 8 dancers of Mademoiselle Cinema
15-16 Jan. 2022	Ringo Project	Ryohei Kondo & Mitsutake Kasai
22 Jan. 2022	Akai kutsu (Red shoes) vol.4	Shiho Takahashi & 12 dancers
6 Feb. 2022	Dance-bana (Dance-flower)	Nagisa Yamaguchi & 9 dancers
27 Feb. 2022	Dance Bridge	Yo Nakamura & 3 dancers
6 Mar. 2022	University Dance Cross	36 dancers of 10 universities
12-13 Mar. 2022	Her chair	10 dancers of Mademoiselle Cinema
27 Mar. 2022	Café terrace of night	Ryohei Kondo solo performance

開催プログラム　会場：セッションハウス（東京都新宿区）

日程	プログラム名	アーティスト／カンパニー名
2021年5月4日~5日	ダンス専科2021公演	5クラスの46名が出演
2021年5月15日~16日	「つぐちゃんの空Ⅱ」公演	マドモアゼル・シネマ（振付：伊藤直子 12名出演）
2021年7月3日	チーム鴨川公演	石渕聡、望月崇博など5名が出演
2021年7月24日~25日	「リンゴ企画」公演	監修：近藤良平 コンドルズ ＆マドモアゼル・シネマの12名出演
2021年7月31日、8月1日	「アカイクツ第3弾」	野沢美和子ら7名が出演
2021年8月28日	「未来ダンス・プロジェクト」	甲斐ひろな、伊藤まこと
2021年8月29日	「未来ダンス・プロジェクト」	小林萌、渡邊華連
2021年9月４日~5日	「未来ダンス・プロジェクト」	マドモアゼル・シネマ10名が出演
2021年9月25日	「未来ダンス・プロジェクト」	柴田美和、内山絵海
2021年9月26日	「未来ダンス・プロジェクト」	宇野愛生、加藤存美
2021年9月18日~19日	「ダンスブリッジ」	笠井瑞丈監修公演　7名出演
2021年10月9日~10日	「ダンスブリッジ」	平原慎太郎監修公演　5名出演
2021年10月16日~17日	「ダンスブリッジ」	松本大樹監修公演　5名出演
2021年11月6日~7日	「ダンスブリッジ」	近藤良平監修公演　2名出演
2021年11月13日~14日	「ダンスブリッジ」	スズキ拓朗監修公演　11名出演
2021年12月18日~19日	「ダンスブリッジ」	マドモアゼル・シネマ（伊藤直子監修）8名
2022年1月15日~16日	「リンゴ企画100年大作戦」	近藤良平、笠井瑞丈
2022年1月22日	「アカイクツ第4弾」	高橋志帆ほか12名出演
2022年2月6日	「ダンス花」	山口なぎさほか9名出演
2022年2月27日	「ダンスブリッジ」	中村蓉監修公演　3名出演
2022年3月6日	UDC 10th	10大学36名参加
2022年3月12日~13日	「彼女の椅子」	マドモアゼル・シネマ10名出演
2022年3月27日	「夜のカフェテラス」	振付・演出・出演：近藤良平

Dance Bridge by Mitsutake Kasai 18-19 Sep. 2021 ©Takashi Ito

Mademoiselle Cinema “The sky of Tsuguchan Ⅱ” 15-16 May 2021 ©Takashi Ito

厄災と向きあった日々を振りかえって

伊藤 孝（セッションハウス企画室）

セッションハウスは1991年設立以来、パフォーミング・アーツのための小劇場として恒常的に数多くのダンス公演を実施してきた。公募公演の「シアター21フェス」シリーズをはじめ、全国から大学生ダンサーが参加する公演「UDC（ユニバーサル・ダンス・クロス）」、将来性ある若いダンサーのセレクト公演の「ダンス花」など、多くの若手ダンサーの育成プログラムから、「ダンスブリッジ」、「リンゴ企画」などの舞台経験豊富なダンサー達によるそれぞれの手法を駆使したプログラムに至るまで、さまざまな企画公演を実施、海外から参加するプログラムもあって国際交流の場としても機能してきた。しかし、現在はパンデミックのために海外との交流が難しくなっているため、ライブ公演とオンライン配信を併用して、情報交換をし始めている。2021年4月から2022年3月にかけては若手ダンサーに創作の機会を提供する「未来ダンス」シリーズと毎年恒例となっているベテラン振付家による監修公演「ダンスブリッジ」シリーズ、セッションハウスのレジデンス・カンパニー“マドモアゼル・シネマ”の複数回による公演を軸に実施。その他の単独公演とともに31企画に62回公演、各企画の最終回にオンライン配信を併用し、ダンスの多様性を提示してきた。そんな現在にあって、私達は小劇場の特性を生かして舞台と観客とのインティミットな関係の創出に力点を置いて、昔から巷によく見受けられた「見世物小屋」的な場として楽しめるように努めてきている。

しかしながら現在は、人と人との間の距離をとることを求められている。観客と向き合ってこその舞台芸術にとっては、ライブ公演も観客数を制限するなどの対策を求められ、劇場の運営にも幾多の困難が立ちはだかっている。それは新型コロナウイルスが世界各地に拡散し始めた2020年春以来、人と人との関係にソーシャル・ディスタンスが求められたことから始まったものである。そして、それにつれて同調圧力が強まり監視社会化ともいえる空気が流れ始めている状況下で、私たちの人間としての存在のあり様が問われる事態となっている。かつてジョージ・オーウェルが「1984」という近未来小説で書いた“ディストピア”が現出してきたという考えも説得力を持ってきているとも言えるかも知れない。

コロナウイルスは、2011年の福島原発事故以来私達に言い知れぬ不安感にもたらした。放射能と同様に目に見えないものだ。それだけにさりげない日常の中に浮遊する、私たちを脅かしてやまないものとなっている。近年加速化する地球温暖化に見られるように、私たち人間による自然破壊によって、居場所を失ったウイルスたちが人々の中に居場所を求めて彷徨い出たのではないかという説がある。その論の当否は別としても、コロナウイルスが私たちの生き方を「これでいいのか？」と問いかけてきていることは否めないことだと思う。欲望にまみれた私たち人間へのハードな問いかけである。

そうした中で世界各地の科学者や哲学者、作家、アーティストたちが、さまざまな意見を表明し始めている。中国の作家・閻連科氏はコロナ禍に向けて「厄災に向き合って」という緊急エッセイを発信し、作家はマスクになることも出来ないし、医療従事者になることも出来ないとして「文学の無力とやりきれなさ」を感じながら、「文学に何が出来るだろうか」と自らへの悲痛な問いかけをしていた。同氏は、監視社会の気配がただよう中にあって、一人ひとりがやるべきことは、怯えて心の中に綿入れを纏って縮こまってしまうのではなく、私たち一人ひとりが考え抜いた自分の言葉＝表現で、異なる音を響かせていかなければと説いている。この閻連科氏の「文学」を「ダンス」や「アート」と入れ替えて考えた時、私たちも同じような問いに直面していると言えるのではないかと思う。コロナ禍の世界を生き抜いて、どのようなメッセージを発していこうとしてきたのか、これからもどのような形で活動を続けていくのか、問われているといっていいだろう。

そうした観点からこの1年間にセッションハウスで実施した公演を振り返ってみる時、コロナ禍そのものをテーマにしたといった直截な表現をしたかどうかということではなく、時には哀しみを呼ぶようにペシミスティックに、時には笑いを誘うようにオプティミスティックに、人の在り様に深く想いを馳せたものが少なからず見受けられた感がしている。それはセッションハウスの２階のギャラリーでやった展覧会においても、自らの内面を熟視した緊張感のある作品が多く展示されたことにも反映されていたとも思われる。そうした表現の出現はいわば「負」の側面であるパンデミックという災禍がもたらした、敢えて言えば「贈物＝正」の側面と言えるかも知れない。そうした側面をアフター・コロナになった時にも忘却の彼方に追いやることなく、創作活動を続けていくことをダンサーやアーティストに望んでいきたいものと切に思う昨今である。

"Opperu and an Elephant" ©Puppet Theatre PUK

Puppet Theatre PUK
人形劇団プーク

Annual activities of PUK, a historic company that supports the puppet theater culture in Japan

Founded in 1929, PUK is the oldest puppet theater company in Japan. The PUK Puppet Theatre in Minami-Shinjuku, Tokyo, celebrates its 50th anniversary in 2021. During the performances, many children and families gather at the theatre every day to enjoy the productions. Invited to the European Capitals of Culture Pilsen 2015 (Czech Republic) and Plovdiv 2019 (Bulgaria), the PUK Puppet Theatre has been working extensively both in Japan and abroad, creating works as a comprehensive art form for a wide range of people, from children to adults, and not pandering to children.

In 2021, after the state of emergency was lifted in the spring, they resumed their activities in May. For the performance of "It Might Be an Apple" (premiered in March 2020), a lecture by the author of the original work, Shinsuke Yoshitake, was held as a related program for the first time in over a year. Since then, they have held numerous performances, which have received a great response from audiences seeking the power of art and culture. In the midst of this pandemic situation, they also started video distribution and exchange programs via Zoom, establishing it as one of the means of their activities.

日本の人形劇文化を支える、歴史ある人形劇団プークの年間活動

1929年に設立した、日本で最古の人形劇団プーク。東京・南新宿にあるプーク人形劇場は2021年に劇場誕生50周年を迎えました。公演開催中には劇場には連日、多くの子供たちや家族連れが集まり、作品を楽しんでいます。欧州文化首都プルゼニ2015（チェコ）やプロヴディフ2019（ブルガリア）にも招聘され、子供から大人まで幅広い人々を対象に、そして子供に迎合しない、総合芸術としての作品を制作し、国内外で幅広く活動を展開しています。2021年は春の緊急事態宣言の後、5月から活動を再開。2020年の3月に初演した『りんごかもしれない』公演では、関連プログラムとして原作者のヨシタケシンスケ氏による講演会を1年越しに実現。その後も、数多くの公演を実施し、芸術文化の力を求める観客から大きな反響がありました。また、このパンデミックの状況の中、映像配信やZoomでの交流プログラムも開始し、活動のひとつの手段として定着させました。

Date

29 Apr. 2021~30 Mar. 2022

Venue

PUK Puppet Theatre House, Kinokuniya Hall,etc.
(Shinjuku-ku, Tokyo, Japan)

Artist

Puppet Theatre PUK

日程

2021年4月29日～ 2022年3月30日

会場

プーク人形劇場、紀伊国屋ホール
（東京都新宿区）

アーティスト

人形劇団プーク

■Related Program

Shinsuke Yoshitake lecture meeting

Date: 29 May 2021
Venue: PUK Puppet Theatre House (Shinjuku-ku, Tokyo, Japan)

■関連プログラム

ヨシタケシンスケ講演会

日程：2021年5月29日
会場：プーク人形劇場（東京都新宿区）

CONTACT

Puppet Theatre PUK

puppet@puk.jp

Please visit “Meet Up ECoC!” website for the artist contact. (Details on p. 190.)

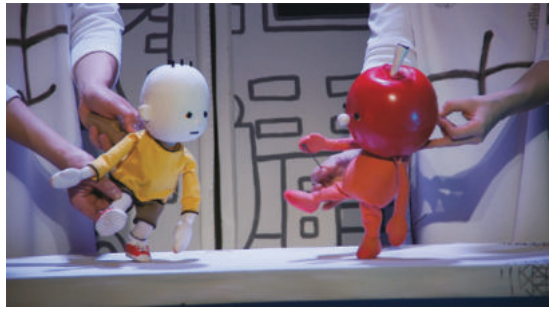
Programs

Date	Program title	Venue	City/country
29 Apr.~29 May 2021	It might be an Apple/A Crocodile Has Come to Our Town	PUK Puppet Theatre House	Tokyo,Japan
13 June 2021	The Copycat Drake	Kittomotto Nursery School	Tokyo,Japan
3 July~10 Aug. 2021	Okapi Kid’s Little Adventure/Thumbs up Roller!	PUK Puppet Theatre House	Tokyo,Japan
29 July~1 Aug. 2021	Buying Mittens/NUTCRACKER	Kinokuniya Hall	Tokyo,Japan
7~28 Nov. 2021	Bear’s Cub,WOOF/Mysterious A BOX	PUK Puppet Theatre House	Tokyo,Japan
11~26 Dec. 2021	Gift of Fire from the Fairies of TWELVE MONTHS	PUK Puppet Theatre House	Tokyo,Japan
2~5 Jan. 2022	The Tiger’s Lullaby/Mini-Mini Gekijou	PUK Puppet Theatre House	Tokyo,Japan
2~5 Jan. 2022	Opperu and an Elephant	Kinokuniya Hall	Tokyo,Japan
25~26 Jan. 2022	Buying Mittens/NUTCRACKER	Hokutopia	Tokyo,Japan
3 Feb. 2022	Buying Mittens/NUTCRACKER	Shibuya Cultural Center Owada	Tokyo,Japan
20 Jan.~23 Feb. 2022	Okapi Kid’s Little Adventure/Thumbs up Roller!	PUK Puppet Theatre House	Tokyo,Japan
8 Feb. 2022	My Father’s Dragon	Kameari Lirio Hall	Tokyo,Japan
25 Feb. 2022	Buying Mittens/NUTCRACKER	Rune Kodaira	Tokyo,Japan
28 Feb.~3 Mar. 2022	Modern version of Isop”Promise”	PUK Puppet Theatre House	Tokyo,Japan
5~9 Mar. 2022	The God of death	PUK Puppet Theatre House	Tokyo,Japan
26~30 Mar. 2022	Bear’s Cub,WOOF/Mysterious A BOX	PUK Puppet Theatre House	Tokyo,Japan

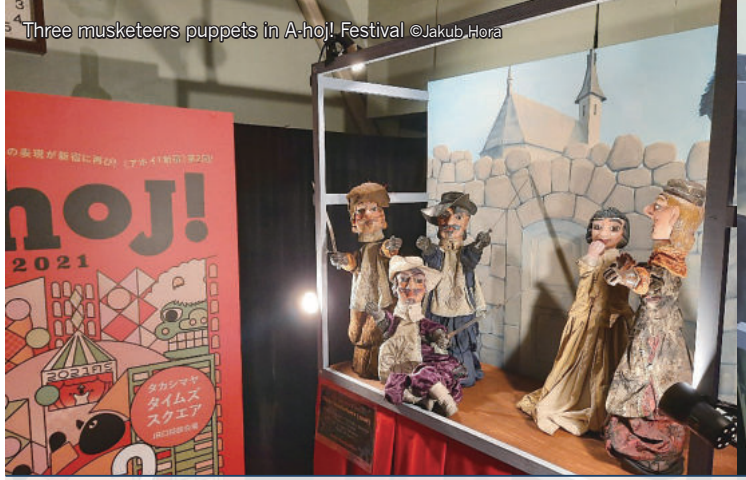
プログラム

日程	プログラム名	会場	開催地
2021年4月29日～5月29日	りんごかもしれない／わにがまちにやってきた	プーク人形劇場	東京／日本
2021年6月13日	ひとまねアヒル／プー吉・チビのムジカブラボー	きっともっと保育園	東京／日本
2021年7月3日～8月10日	オカピぼうやのちいさなぼうけん／がんばれローラーくん	プーク人形劇場	東京／日本
2021年7月29日～8月1日	てぶくろを買いに／くるみ割り人形	紀伊國屋ホール	東京／日本
2021年11月7日～28日	くまの子ウーフ／ふしぎな箱	プーク人形劇場	東京／日本
2021年12月11日～26日	12の月のたき火	プーク人形劇場	東京／日本
2022年1月2日～5日	とらのこもりうた／みにみに劇場vol.1五味太郎	プーク人形劇場	東京／日本
2022年1月2日～5日	オッペルと象	紀伊國屋ホール	東京／日本
2022年1月25日、26日	てぶくろを買いに／くるみ割り人形	北とぴあ	東京／日本
2022年2月3日	てぶくろを買いに／くるみ割り人形	渋谷区文化総合センター	東京／日本
2022年1月20日～2月23日	オカピぼうやのちいさなぼうけん／がんばれローラーくん	プーク人形劇場	東京／日本
2022年2月8日	エルマーのぼうけん	かめありリリオホール	東京／日本
2022年2月25日	てぶくろを買いに／くるみ割り人形	ルネ小平	東京／日本
2022年2月28日～3月3日	現代版イソップ「約束・・・」	プーク人形劇場	東京／日本
2022年3月5日～9日	死神	プーク人形劇場	東京／日本
2022年3月26日～30日	くまの子ウーフ／ふしぎな箱	プーク人形劇場	東京／日本

“Okapi Kid’s Little Adventure”
©Puppet Theatre PUK



“It might be an Apple”
©Puppet Theatre PUK


Three musketeers puppets in A-hoj! Festival ©Jakub Hora

Installation of exhibition Czech puppetry at PUK Puppet Theatre House, Tokyo ©Jakub Hora

Best of Czech puppetry, A-hoj! Shinjuku, Oshima, Okayama

「チェコ人形劇の魅力」人形劇フェスティバルA-hoj!2021 新宿、大島、岡山

Czech puppetry program in Oshima ©Jakub Hora

Czech pupetters meet Japanese artists in Oshima ©Jakub Hora

Date

11~29 Aug.2021

Venue

PUK Puppet Theatre House (Shinjuku-ku, Tokyo, Japan), Oshima culture center Camelia (Oshima-town, Tokyo, Japan), online (Okayama)

Artist

Martina Hartmannova, Tomas Jeres, Jakub Hora, Misa Obara, Petr Holy, Mamika Kawajiri, Yoko Yamaguchi

日程

2021年8月11日～29日

会場

プーク人形劇場（東京都新宿区）、大島ふるさと体験館（東京都大島町）、オンライン（岡山県）

アーティスト

マルティナ・ハルトマノヴァ、トマス・イェレス、ヤクブ・ホラ、小原美佐、ペトル・ホーリー、川尻麻美佳、山口遥子

■Related Program

Best of Czech puppetry
Date: 11~29 Aug.2021
Venue: PUK Puppet Theatre House (Shinjuku-ku, Tokyo, Japan)
Participant: Alfa Theatre, PUK Puppet Theatre

■関連プログラム

「チェコ人形劇の魅力」
日程：2021年8月11日～29日
会場：プーク人形劇場（東京都新宿区）
参加者：アルファシアター、プーク人形劇場

CONTACT

Ms. Yoko Yamaguchi
(DEKU Art Forum [in cooperation with PUK Puppet theatre])
info@dekuart.org

Mr. Jakub Hora (Alfa theatre Plzen)
jakub.hora@divadloalfa.cz

Please visit “Meet Up ECoC!” website for the artist contact. (Details on p. 190.)

The international puppet festival made possible through years of collaboration and passion!

Alfa Theatre, a puppet theatre in Pilsen, and Puk Puppet Theatre in Tokyo have been continuing their exchange since Pilsen 2015 (Czech Republic). The festival, titled “A-hoj!”, the Czech word for greeting, started in 2018 as a collaboration between the two theatres. This year’s festival, which was originally scheduled to be held in 2020, was to introduce 30 years of contemporary Czech and European puppetry to Japan, with 14 programs including online distribution of works from the Czech Republic and neighboring countries, workshops on European puppet manipulation, presentations, and exhibitions. This festival was held in Tokyo, Oshima, and online in Okayama. Originally, 11 puppeteers from the Czech Republic were scheduled to come to Japan, but due to current travel restrictions, only 4 were able to come, and after a 14-day self-quarantine period, the program was reworked with the Japanese puppeteers and they were able to participate. A-hoj! 2021 was a success, attracting a large number of puppet theater fans and other enthusiastic audiences. Preparations are already underway to connect this achievement to the 2022 project.

長年の協働と情熱で実現させた国際人形劇フェスティバル！

プルゼニ2015（チェコ）を契機に、継続した交流を続けてきたプルゼニの人形劇場アルファ・シアターと東京のプーク人形劇場。チェコの出会いの挨拶「A-hoj（アホイ）!」と題した本フェスティバルは両劇場の協働により2018年に開始。2020年に開催予定だったものを延期して実施した今回は、チェコ及びヨーロッパの現代人形劇30年の歴史を日本に紹介するため、チェコはじめ周辺国の作品配信、ヨーロッパの人形操作のワークショップ、プレゼンテーション、展示など14のプログラムが東京、大島、そしてオンラインで岡山にて実施されました。当初はチェコから11名の人形師が来日予定でしたが、現下の渡航制限により、最終的に4名が来日。14日間の自己隔離期間を経て、日本の人形師たちとプログラムを作り直し、参加に至りました。多くの人形劇ファンをはじめ熱心な観客が集まり、A-hoj! 2021は成功裏に終了。この成果を2022年の企画に繋げていくべく、既に準備が進められています。

Tendoryu Aikido Dojo - Seiunkan Novi Sad activities in 2021

天道流合気道　清雲館　年間活動

Novi Sad aikido-ka practicing the original spirit of aikido!

Tendoryu Aikido - Seiunkan continues its activities in the European Capital of Culture Novi Sad 2021-2022 (Serbia). This year, while adjusting the content to the situation under the restrictions, they did not give up on their activities and conducted programs such as online training, kangeiko (mid-winter training), regular friendship seminars, seminars for children, and a celebration of the dojo. Although not all the members were physically present, they were able to broaden their respective horizons by experiencing the diverse ways of thinking of all the participants online, not only as a form of physical training but also as a form of mental training. Milan Velickovic, the President of Seiunkan Dojo, said, “ Aikido is an art in which harmonization is the basic goal. In aikido, by harmonizing differences we can create new values from them”. By learning about each other’s differences and ways of thinking through online activities, they cultivated trust, which is the basis of friendship, and practiced the way of Aikido, which is the art of mind and body.

合気道の精神を実践するノヴィ・サドの合気道家たち！

欧州文化首都ノヴィ・サド2021-2022（セルビア）にて継続した活動を続けている天道流合気道ー清雲館。今年度は、パンデミックによる行動制限下の状況に合わせて内容を調整しながら、活動をあきらめることなく、オンラインも活用しての稽古、寒稽古、定期的に開催しているフレンドシップセミナー、子供たち向けセミナー、道場の記念祝賀会等のプログラムを実施。物理的にはメンバー全員は揃わなかったものの、オンラインを通して、肉体的な鍛錬だけでなく、精神的な鍛錬のひとつとして参加者全員の多様な考え方に触れることで、それぞれの視野を広げることができました。清雲館道場長のミラン・ヴェリチュコヴィッチ氏は、「合気道は調和を基本的な目標とする芸術である。合気道では、違いを調和させることで、そこから新しい価値を生み出すことができるのです。」と語っています。オンラインではあっても、活動を通して、互いの違いや考え方を知ることで友情の基本である「信頼」を培い、心と体の技である合気道のあり方を実践しました。

Children’s Aikido Workshop

Date

15 May 2021

Friendship Seminar + Dojo Anniversary

Date

14~15 Aug. 2021

Autumn Seminar

Date

8~10 Oct. 2021

Participants

Seiunkan Dojo Novi Sad, Eckhardt Hemkemeier/Seishinkan Hamburg

2nd Children’s Aikido Workshop

Date

23 Oct. 2021

*Venue of all programs: Seiunkan Aikido Novi Sad (Serbia)

合気道子供ワークショップ

日程

2021年5月15日

フレンドシップセミナー＋道場記念日

日程

2021年8月14日～15日

秋のセミナー

日程

2021年10月8日～10日

参加者

Eckhardt Hemkemeier/Seishinkan Hamburg

第2回合気道子供ワークショップ

日程

2021年10月23日

*上記プログラム会場：天道流合気道ー清雲館（セルビア、ノヴィ・サド）

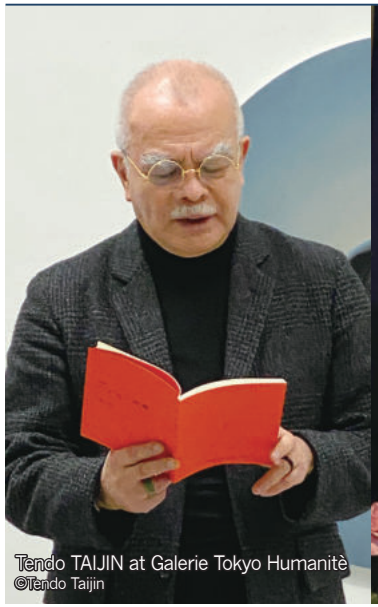
CONTACT

Mr. Milan Velickovic
(Tendoryu Aikido Dojo - Seiunkan Novi Sad)
miki1511@gmail.com

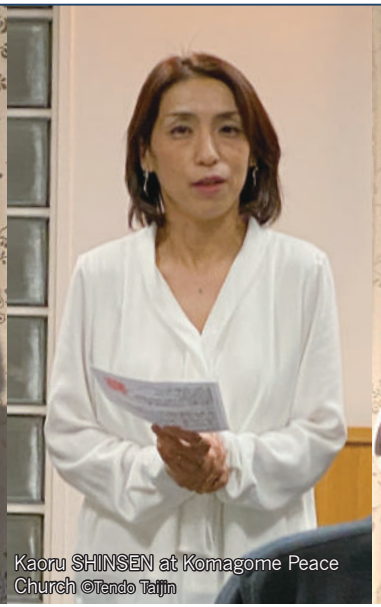
Please visit “Meet Up ECoC!” website for the artist contact. (Details on p. 190.)

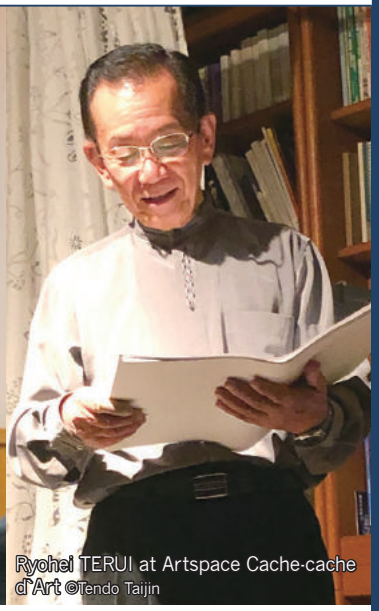
Art performance Project La Voix des Poètes

アートパフォーマンス詩人の聲


Tendo TAIJIN at Galerie Tokyo Humanitè ©Tendo Taijin

Yumiko OTOMASU at Artspace Cache-cache d`Art ©Tendo Taijin


Kaoru SHINSEN at Komagome Peace Church ©Tendo Taijin


Ryohei TERUI at Artspace Cache-cache d`Art ©Tendo Taijin

Toward the Restoration and Enhancement of the Physical Voice in Poetry

The poet and reciter Taijin Tendo has been invited to participate in poetry festivals around the world, including the Genova Poetry Festival, which has been running since Genova 2004 (Italy). In 2006, he founded the art performance project “Projet La Voix des Poètes” as a place to train and nurture poets’ voice in poetry. The first performance was given by famous Japanese poet Kazuko Shiraishi. Since then, this project has been held 2,061 times in 16 years until March 30, 2022. More than 180 poets from Japan and abroad have participated in the project, creating a world of poetry and words without microphones or music, using only their voices. In order to make Tokyo a city where poets can always be heard in their own voices, the festival continues to be held as much as possible, even during the pandemic. We look forward to further continuity and development in the future.

詩における肉聲の復権と強化を目指して

ジェノバ2004（イタリア）から継続するジェノバ・ポエトリー・フェスティバルをはじめ、世界各国の詩祭に招聘されてきた詩人・朗唱家の天童大人氏。彼は詩における「肉聲」の復権を目指して、2006年に詩人の「肉聲」を鍛え、育てる場としてアートパフォーマンスプロジェクト「Projet La Voix des Poètes(詩人の聲)」を創設。初回は詩人・白石かずこ氏が出演されました。以来、2022年3月30日まで約16年間で2061回の公演回数を数え、180名以上の国内外の様々な詩人たちが参加し、マイクや音楽を一切使用しない、生の「聲」のみで立ち上げる、詩とことばの世界を創り上げてきました。東京をいつでも詩人の肉聲で詩を聞ける街とすべく、コロナ禍においても、可能な限り開催を継続。今後とも、さらなる継続と発展が期待されます。

CONTACT

Mr. Tendo Taijin (member of the Japan PEN Club, the Japan Writer’s Association)
tendotaijinbureau@mbi.nifty.com

Ms. yuuri
yuri.shibata11@gmail.com

Ms. Kaoru Shinsen (The Japan Writer’s Association)
shinsen-kaoru@peace.memail.jp

Ms. Yumiko Otomasu
bumblebee4woek@gmail.com

Mr. Ryohei Terui (The Modern Poets Society of Japan/Iwate Prefecture Poets’ Club)
r.terui.66@gmail.com

Ms. Chiyo Kitahara (The Modern Poets Society of Japan /Poets Club of Japan/Omi Poets Club)
ciyo_lily@gaia.eonet.ne.jp

Please visit “Meet Up ECoC!” website for the artist contact. (Details on p. 190.)

Date / Venue
8 Apr.2021~30 Mar.2022
Galerie Tokyo Humanitè (Chuo-ku, Tokyo, Japan)

Artists
yuuri, Kaoru Shinsen, Yumiko Otomasu, Ryohei Terui, Chiyo Kitahara, Satoru Takano, Tendo Taijin and more

Date / Venue
7 Apr.2021~23 Mar.2022
Komagome Heiwa kyokai (Toshima-ku, Tokyo, Japan)

Artists
Tendo Taijin, Yumiko Otomatsu, Kaoru Shinsen, Noriko Mizusaki ,Takeshi Izuru, Kikuo Tagawa and more

Date / Venue
25 Apr.2021~27 Mar.2022
Artspace Cache-cache d’Art (Setagaya-ku, Tokyo, Japan)

Participant
Shinobu Hasegawa, Risa Yokoi, yuuri, Tendo Taijin, Arim, Ryohei Terui, Keiko Kamuro, Michiyo Takeuchi and more

日程/会場
2021年4月8日～ 2022年3月30日
ギャルリー東京ユマニテ（東京都中央区）

アーティスト
友理、神泉薫、乙益由美子、照井良平、北原千代、髙野尭、天童大人、他

日程/会場
2021年4月7日～ 2022年3月23日
駒込平和教会（東京都豊島区）

アーティスト
天童大人、乙益由美子、神泉薫、水崎野里子、武士出、田川紀久雄、他

日程/会場
2021年4月25日～ 2022年3月27日
アートスペースCache-cache d`Art（東京都世田谷区）

アーティスト
長谷川忍、横井りさ、友理、天童大人、Arim、照井良平、禿慶子、竹内美智代、他

Voices! Projet La Voix des Poètes, a mystery that could not be solved before the 20th century!

Kaoru SHINSEN (Poet / Writer, Member of the Japan Writers' Association)

Every path always stretches toward the light. Here is a path. It is a path of unmatched voices in the world. It begins here, in the small island nation of Japan. The art performance Projet La Voix des Poètes (Poet's Voice) is a project produced by poet and reciter Taijin Tendo that aims to restore the voice to the flesh. Projet La Voix des Poètes began on October 14, 2006, with the voice of Kazuko Shiraishi, one of Japan's leading poets. The aim of the project is to make Tokyo a city where poets can be heard unvoiced at any time, and at the same time to train the voices of poets and writers so that beautiful Japanese can be heard around the world.

The project, which is characterized by performances in unison, without microphones or music, is the creation of a place where, in this age of digital sound, we can come into full contact with the unvoiced, and reawaken our faith in the power of words that makes us human. Focusing on the poet's own internal rhythms, it is a simple attempt to stand alone with only a single voice and a single body, but it bears much fruit. Away from the written word, the newborn poems heard by the ear are as warm as a newborn baby's voice. The poet's voice exists as a mother's womb to question the primordial nature of poetry.

I have now participated more than 60 times. The project is a once-in-a-lifetime opportunity to share with the audience the dynamic generation of words and fresh utterances while feeling the changes of the seasons. The voice is a once-in-a-lifetime experiment. With the body and place of the poet in the flesh, the power of his breath fills the space-time, and a world of words rises up, with only the invisible voice. The presentness of the poet is always questioned, and the world of each poem and the writer's true form are straightforwardly expressed.

After many years of participation in this project, I shook off my pre-existing self and felt the emergence of an unknown "I." In April 2009, the fourteenth time I participated in this project, I changed my pen name and reformed myself. Breaking the vessel of my past name, I found a new rhythm of poetry and started to step into the unknown field of expression.

In addition to the poetry I had been writing, I have expanded my activities to include writing texts for picture books, critiques, and essays, as well as producing programs as a radio personality with a voice, giving me the opportunity to use my voice to bring the appeal of literature and poetry to a wider audience.

The voice transcends time and space, conveying the warmth and breath of the speaker in a very real way. I was reminded once again that the power of the unvoiced voice, cultivated through this project, transcends national, racial, and all other boundaries, and spreads as a solid reins connecting people to each other.

The human voice is truly a wonder. The voice is intimately connected to memory, and unconsciously supports our lives. The gentleness of a lullaby poured from a mother's lips, the quirks of a loved one who lived, and the many thoughts spoken. When my name is called and I answer, I feel the joy of being understood. Gathering one's heart to the existence of the voice is a way to release the physicality that tends to depend on digital devices for communication, and to communicate with one's heart and mind in the form of one's pure self. I believe that regaining the primal sensitivity that was originally in our body is one way to make the life of human beings more fulfilling.

Since ancient times, poets have sensed the world of poetry in the wind, light, and the shifting of all things, and have translated these intangible sounds into words. In the beginning there was the voice. The sound of poetry emanated from the lips, from the body. The poet's voice can be said to be an attempt to explore the original form of poetry by releasing into the sky the words that were inscribed and sealed in books with the birth of writing.

Since its inception in 2006, the poet's voice and the project have continued to take place in the midst of the great shaking of the times. On March 11, 2011, in the wake of the Great East Japan Earthquake, with the anger of the earth at our feet, our words became a single prayer, a pillar of voice that vertically pierced the Japanese archipelago. What is the power of poetry, the power of words, to transcend the ages?

What does language arts mean to human existence? The place of the voice continues to evolve and develop with never-ending questions.

At present, in the face of the unprecedented events of the COVID-19 pandemic, all venues of expression and the nature of human existence are at a crossroads. However, at this moment, we are breathing. To "speak" as a human being is to be alive. As a sure sign of this, each attempt of the project is secretly strengthening the power of the Japanese language and revitalizing the magnetic field of Japan. Every day, our lips are covered with a white mask, and many filters and walls block our physical communication. However, as long as humanity continues to exist, we will continue to breathe, and the poets who inscribe words in time and space will never stop the beat of their voices. For human beings, language is the very power of life. And the voice is full of infinite possibilities.

The art performance Projet La Voix des Poètes (Poets' Unamplified) is a "unamplified path" that begins on a small island in Japan. The unvoiced horizon that conveys the solid power of human speech is sure to expand our horizons beyond the confusion of our times. The project will spread its dynamic wings and spread its wings to new sites of sharing, where nothing separates people from each other. Toward that unseen horizon, I will simply release my voice and watch for the power of the poems and voices of the poets, for the visions that will renew the world, for the brilliant light that will shine at the end of the road.

"Mori no Chikara (Power of Forest) XII・Sounding with Forest"

Experience Art Workshop "Playing with Light"

Workshop"'Tsukuru Wakuwaku (Excitement of creation)"

NPO wakayama arts and culture support society

特定非営利活動法人 和歌山芸術文化支援協会（wacss）

wacss' activities to connect people's smiles and hearts through art

For many years, the wakayama arts and culture support society (wacss) has been offering art experiences and enjoyment to a wide range of people, from children to adults, in the local community through its attractive programs. In 2004, wacss collaborated also for the exhibition of our photography project "European Eyes on Japan vol.6" in Wakayama. In this fiscal year, workshop "Playing with Light," was led by Mr. Tokihiro Sato, who also spent time in Wakayama in 2012 to create the moving pinhole camera "Rear-Car-mera". There was a great response from the participants who experienced the origin of the camera based on natural science and its wonders, including a test drive of the "Rear-Car-mera" and camera making. For this year's "Mori no Chikara," the 12th in the series, they invited artist Rica Ohya, who also participated in the European Capital of Culture Umeå 2014 (Sweden). Due to the pandemic, Ohya's creation at "Mori no Chikara," which took place over a year, was such an important opportunity for her that she herself said, "I regained the joy of creating and regenerated". Ms. Ohya's work has become a wonderful piece of art that has touched the hearts of many people and given them a new breeze.

アートを介して人々の笑顔と心をつなぐ、wacssの活動

長年にわたり、魅力的なプログラムで、地域の子供から大人まで幅広い層にアート体験とその楽しさを提示している和歌山芸術文化支援協会（wacss）。2004年には、当委員会の写真プロジェクト「日本に向けられたヨーロッパ人の眼vol.6」の和歌山展実施に際しても参画いただきました。今年度は、2012年にも和歌山で滞在制作し、動くピンホールカメラ「リアカーメラ」を制作した佐藤時啓氏を講師に迎え、ワークショップ「光とあそぶ」を開催。リアカーメラの試乗、カメラづくりなど自然科学に基づくカメラの原点とその不思議を体験した参加者からは、大きな反響がありました。また、今年で12回目を迎える継続プロジェクト「森のちから」には、欧州文化首都ウメオ2014（スウェーデン）にも参加したアーティスト・大矢りか氏を招へい。コロナ禍で1年越しの開催となった「森のちから」での大矢氏の創作は、彼女自身にとっても「制作する愉しさを取り戻し、再生した」との言葉が寄せられるほど大切な機会ともなりました。大矢氏の作品は、たくさんの人々の心に響き合い、新しい風を吹かせた、素晴らしい作品となりました。

Date

9 Oct.~10 Dec. 2021

Venue

The Museum of Modern Art, Wakayama, Wakayama Prefecture Citizens Cultural Hall, Tanami Theatre, Wakayama Research Forest, Hokkaido University, and other

Artists

Koji Maekawa, Noriaki Hayashi, Tokihiro Sato, Rica Ohya, and other

日程

2021年10月9日～ 12月10日

会場

和歌山県立近代美術館、和歌山県民文化会館、田並劇場、北海道大学和歌山研究林、他

アーティスト

前川紘士、林 憲昭、佐藤時啓、大矢りか、他

CONTACT

NPO wakayama arts and culture support society
office@wacss.org
Mr. Tokihiro Sato
tokihirosato@gmail.com
Ms. Rica Ohya
oohyarica@gmail.com

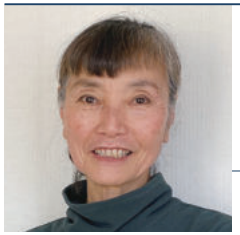
Please visit “Meet Up ECoC!” website for the artist contact. (Details on p. 190.)

Programs

Date	Program	Artist	Venue	Name of the city/country
9 Oct. 2021	”Thinking about art from communication” Artist Talk	Koji Maekawa	The Museum of Modern Art, Wakayama	Wakayama-shi, Wakayama, Japan
10 Oct. 2021	”Thinking about art from communication” Workshop ”Monomane- Kankei (Mimicry Relationship)”	Koji Maekawa	The Museum of Modern Art, Wakayama	Wakayama-shi, Wakayama, Japan
30~31Oct. 2021	KINOKUNI WAKAYAMA CULTURE FESTIVAL 2021 Regional Culture Exchange Program: Experience Art Workshop “Playing with Light” “Rear- Car- Mera Test Ride and Wearing Camera” Workshop	Tokihiro Sato	The Museum of Modern Art, Wakayama	Wakayama-shi, Wakayama, Japan
3~7 Nov. 2021	KINOKUNI WAKAYAMA CULTURE FESTIVAL 2021 Special Collaboration Program: Exhibition of “Tsukuru Wakuwaku (Excitement of creation)” art works		Wakayama Prefecture Citizens Cultural Hall	Wakayama-shi, Wakayama, Japan
10 Nov.~10 Dec. 2021	2021 Kinokuni Forestation Fund Project: Artist-in-Residence “Mori no Chikara (Power of Forest) XII・ Sounding with Forest”	Rica Ohya	Wakayama Research Forest, Hokkaido University	Kozagawa-cho, Wakayama, Japan
13 Nov. 2021	Exhibition of results on the web		Museum website	Wakayama-shi, Wakayama, Japan
13~21 Nov. 2021	Exhibition of works from “Playing with Light 2020”.		Tanami Theatre	Kushimoto-cho, Wakayama, Japan
14 Nov. 2021	KINOKUNI WAKAYAMA CULTURE FESTIVAL 2021 Special Collaboration Program: Workshop ”Tsukuru Wakuwaku (Excitement of creation)”	Noriaki Hayashi	Wakayama Prefecture Citizens Cultural Hall	Wakayama-shi, Wakayama, Japan
16 Nov. 2021	School visit workshop “Let’s make unknown creatures!”	Rica Ohya	Kozagawa-cho Mitogawa Elementary School	Kozagawa-cho, Wakayama, Japan
18 Nov. 2021	School visit workshop “If my body was a forest”	Noriaki Hayashi	Kozagawa-cho Myojin Elementary School	Kozagawa-cho, Wakayama, Japan
19 Nov.~10 Dec.2021	Exhibition of installation work “Collecting water, the moss boat was reborn”	Rica Ohya	Wakayama Research Forest, Hokkaido University	Kozagawa-cho, Wakayama, Japan
20 Nov. 2021	Art tour in the forest	Rica Ohya	Wakayama Research Forest, Hokkaido University	Kozagawa-cho, Wakayama, Japan
23 Nov. 2021	“Katariba” Talking about the forest	Rica Ohya, Yoshitaka Nanjo, Guest lecturer: Hiroyuki Yakura, Hikaru Iguchi	Tanami Theatre	Kushimoto-cho, Wakayama, Japan
25 Nov. 2021	School workshop “Let’s draw with clay paints!”	Yoshitaka Nanjo, Rica Ohya	Kozagawa-cho Takaike Elementary School	Kozagawa-cho, Wakayama, Japan

プログラム

日程	プログラム	参加アーティスト	会場	開催地
2021年10月9日	「コミュニケーションからアートを考える」 アーティスト・トーク	前川紘士	和歌山県立近代美術館	和歌山県和歌山市
2021年10月10日	「コミュニケーションからアートを考える」 アート・ワークショップ「ものまね関係」	前川紘士	和歌山県立近代美術館	和歌山県和歌山市
2021年10月30日~31日	紀の国わかやま文化祭2021 地域文化発信事業 「和歌山の近現代美術の精華」 展関連事業：体験アートワークショップ「光とあそぶ」 リヤカーメラ試乗体験とかぶるカメラづくり	佐藤時啓	和歌山県立近代美術館	和歌山県和歌山市
2021年11月3日~7日	紀の国わかやま文化祭2021特別連携事業： 「つくるワクワク」作品展覧会	展示指導：林 憲昭	和歌山県民文化会館・特設展示室	和歌山県和歌山市
2021年11月10日~12月10日	令和3年度紀の国森づくり基金活用事業： アーティスト・イン・レジデンス「森のちからXII・森と響く」	大矢りか	北海道大学和歌山研究林	和歌山県古座川町
2021年11月13日~	成果展示ウェブ公開		美術館ホームページ	和歌山県和歌山市
2021年11月13日~21日	「光とあそぶ2020」作品展覧会	展示指導：林 憲昭	田並劇場	和歌山県串本町
2021年11月14日	紀の国わかやま文化祭2021特別連携事業： 「つくるワクワク」アートワークショップ	講師：林 憲昭	和歌山県民文化会館・特設会議室	和歌山県和歌山市
2021年11月16日	学校訪問ワークショップ「未知の生き物をつくろう！」	講師：大矢りか	古座川町立三尾川小学校	和歌山県古座川町
2021年11月18日	学校訪問ワークショップ「自分の体が森だったら」	講師：林 憲昭	古座川町立明神小学校	和歌山県古座川町
2021年11月19日~12月10日	公開作品展示 作品「水を集めて、苔の舟は再生した」	大矢りか	北海道大学和歌山研究林	和歌山県古座川町
2021年11月20日	「森の中のアート・ツアー」	ナビゲーター：大矢りか、伊藤欣也、山田寛之	北海道大学和歌山研究林	和歌山県古座川町
2021年11月23日	「語りば」森を語るVII	大矢りか、南条嘉毅、 ゲスト講師：矢倉寛之、井口光	田並劇場	和歌山県串本町
2021年11月25日	学校訪問ワークショップ「土絵の具で描こう！」	講師：南条嘉毅、大矢りか	古座川町立高池小学校	和歌山県古座川町



響きあう心

井上 節子（特定非営利活動法人 和歌山芸術文化支援協会（wacss））

朝陽の中で輝きながら、空に向かって大きく手を広げるトチの木。そのトチの木と愉しげに遊ぶように枝や蔓を編み上げていくその手は、まるで愛しい生き物に触れるように優しく的確に木を捉え、パズルのように隙間を繋げて行く。水辺にも関わらず、陽だまりは暖かく森からの風は懐かしく優しい気持ちにさせてくれる。「楽しいことに人が集まる、それがアート」「自分が楽しいことをもっとたくさんの人に体験して欲しい」少年のような笑顔で、話されたアーティストの言葉が自分の“アート”感と響いたことを憶い出していた。

アーティストの人間性に魅了され、創造の縁に立ちあえる至福の時間はエネルギーとなり活動を支えてくれる。2008年中辺路町近露から始まった紀の国森づくり基金活用事業「森のちから」は今回で12回目を迎えた。アーティストの力と作品により、いつもの風景が違って見えたり、気付かなかった気配を感じ心の中の何かが動き出す、そんな森からのメッセージを体感して欲しいと願いプロジェクト名を「森のちから」とした。

和歌山県東牟婁郡古座川町の奥地、ゆずの里平井。ここにある北海道大学和歌山研究林で実施した2019年度「森のちからXI」プロジェクト終了後、ずっと考えていた。「この森に連れて行きたい人がいる」大矢りか氏の住む伊豆に向かったのはその年の師走だった。熱い思いを伝え、快諾してもらえたにも関わらず2020年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で中止とした。そのため、今回の「森のちからXII･森と響く」は一年越しのプロジェクトとなった。

コロナ禍で時間だけは走馬灯のように過ぎ、先行きが見えない不安の中、アーティストたちの創作への意欲が失われていく状況がずっと不安だった。しかし、このトチの木と遭遇「ここだ！」大矢氏の表情が変わりスイッチが入った。

不安が期待へ膨らんでいった。早朝から暗くなるまで、木と語りながら紡いでいく時間。疲れているにも関わらず愉し気な表情に変わっていった。森で紡いだ時間は彼女に忘れかけていた「何か」と響きあう時間を与えたように思えた。「コロナ禍に加えて、母の介護などで制作の愉しさを忘れていた。今回の作品が遺作になるかなと考えていた。でも、木に触れていくうちにだんだん手が動き出し愉しくなってきた。やはりこの地は蘇りの地。自分自身も再生出来た。今回の作品は､特別な作品となった」と話してくれた。この言葉に胸が熱くなるとともに、彼女自身抱えている荷物をまず置いて、熊野の森に帰ってきてくれたことに感謝した。

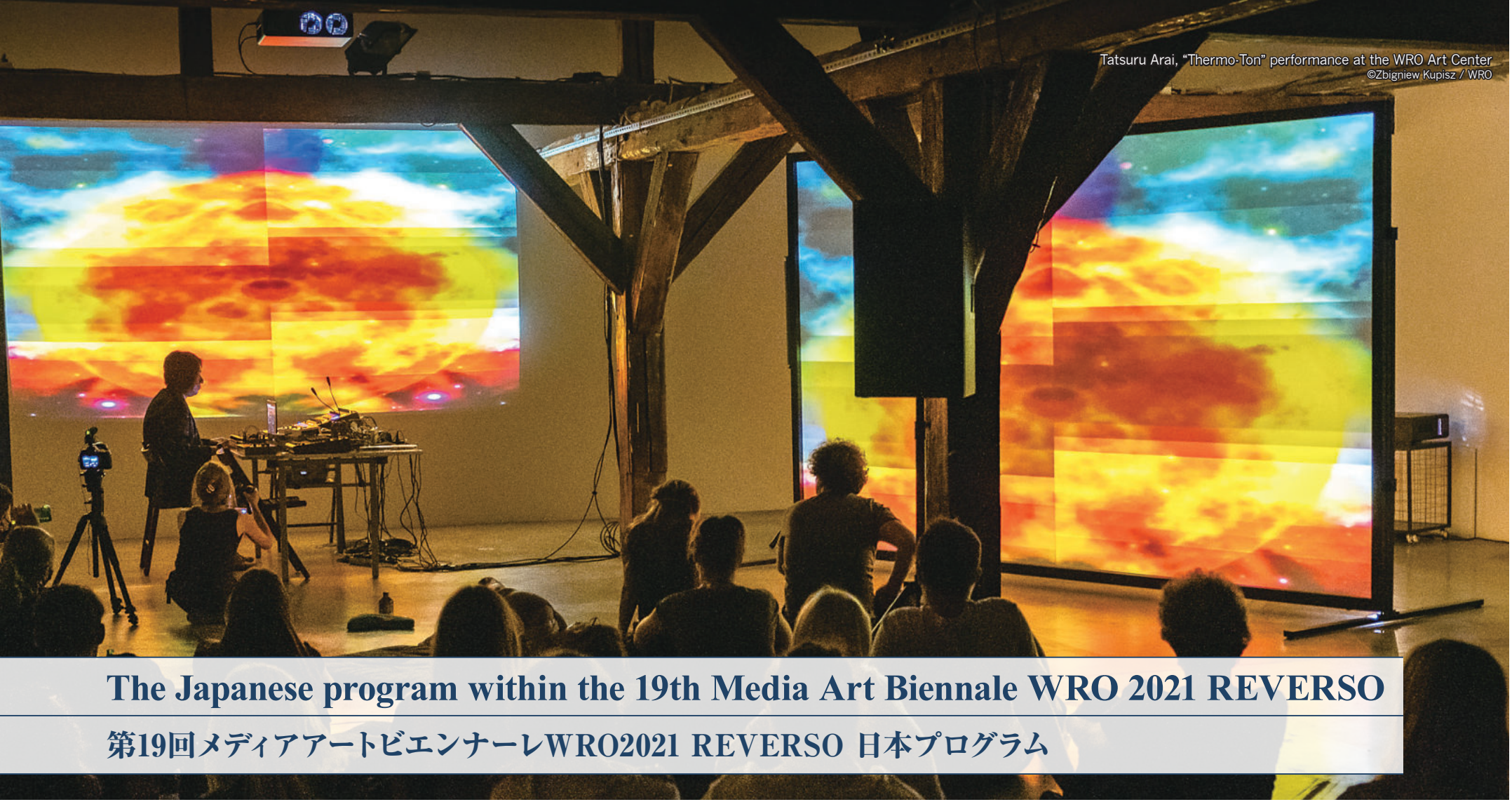
トチの木に絡むように浮遊する全長約8mの作品「水を集めて、苔の舟は再生した。」は、今の彼女自身そのものだと思え心から感動した。コロナ禍だったからこそ、ヒトが本来持っている素直さや優しさに触れ合えた嬉しい出会いが幾つか重なった。地元の柚子工場で働くおばちゃんたちが、仕事着で来てくれたり、研究林の河川工事作業に通っている厳ついお兄さんやおじさんたちが、休憩時間や休日に何度も足を運んでくれ「へえ～船か？」「凄いなあ」と素直な好奇心をぶつけてくれた。はにかみながら作品の前で「普段アートなんて関心ない」と話していたが、見慣れた風景に違う風が吹いたり、景色が映ったりしたのだ。それは、響きあえる綺麗な“心”があるからで、それが未来に繋がる大切なことだと信じている。学童保育の子どもたちに木工工作指導する姿や「荒廃した奥地人工林を低コストで管理できる森林へ」を目指す北海道大学院生たちのまっすぐな好奇心とアートのちからが未来の森へ響きあった。研究林の森の魅力を専門分野の若い人の力でもっと地域の財産として、繋げられないかと考え始めている。

10年前、佐藤時啓氏により「森のちからIV」で滞在制作されたツリーハウス・カメラを２年後「森のちからV」で解体、樹上空間から動くピンホールカメラ“リヤカーメラ”として再生させるRe-birthプロジェクトを実施。制作者の佐藤時啓氏を迎え、好奇心くすぐる体験からカメラの不思議を探る「光とあそぶ」プログラムを実施。リヤカーメラ試乗体験とかぶるカメラ作り、どちらもカメラの原点を体験するワークショップ。

リヤカーに乗った赤い物体の扉を開け座席に座ると白いテーブル（スクリーン）がセットされる。進行方向とは逆に座るのだが、レンズは進行方向を向いていてテーブル上に現れる外の景色は前を向いているので、視覚は前向きになる。煙突のような突起物（レンズ鏡筒）に45度にセットされた鏡によって反射した外の景色が、正像としてテーブルに写る。最初は怪訝そうな表情で乗り込むが、テーブルに外の景色や前を走って手を振る人の姿が映し出されると「うわあ！すごい」「どうして？」と。そして扉を開けるとキラキラの笑顔になっている。「今回も、たくさんの笑顔に出会えた。この笑顔が見たくて」と、あの少年のような笑顔の佐藤さん。美術の入口は、日常のそこここに存在していると気づくと同時に美術という入口から、自然科学への興味にどんどん広がっていくことだろうと確信した。8年前ワークショップに参加した女の子（当時7歳）がその時の写真を持参してくれた。こうした感動が活動を続ける力となる。

プロジェクトの下見に来られた佐藤氏は８年ぶりに再会した“リヤカーメラ”の状態に感動された。その表情に少年のような笑顔で話されていたあの言葉が重なった。そして「佐藤氏に寄贈して、もっと多くの人にリヤカーメラを楽しんでもらいたい」とずっと考えていた想いを伝えると「本当ですか､嬉しいです。活用準備はすぐにでも考えます」と、即効笑顔で答えてくれた。

そして、佐藤氏の牽引する車で和歌山を後にする赤い姿を少し寂しいけれどたくさんの笑顔を想像しながら見送った。既に、幾つものリヤカーメラ活動状況が報告され嬉しい限りだ。2008年「森のちから」の第１回目の参加作家林憲昭氏はこれがきっかけとなり和歌山県串本町に移住。独身だった彼も今は4人家族、今年で14年目の付き合いとなる。ワークショップや「森のちから」でサポートを続けてくれている。響きあった人たちに支えながら、活動できていることに感謝している。“笑顔は一番の治療薬”コロナ禍での活動を通して改めて痛感した。



Tatsuru Arai, “Thermo-Ton” performance at the WRO Art Center
©Zbigniew Kupisz / WRO

The Japanese program within the 19th Media Art Biennale WRO 2021 REVERSO

第19回メディアアートビエンナーレWRO2021 REVERSO 日本プログラム

A Biennale that reexamines the existing formats and aims to make it more sustainable!

The Media Art Biennale WRO 2021, which has been inviting a number of Japanese media artists since Wrocław 2016 (Poland), was held in an experimental hybrid format, extending its duration significantly from May to December. It consisted of 4 subsequent exhibitions, screenings, lectures, workshops, and the WRO REDUX performance program. The Performances by Tatsuru Arai and Kazuhiro Jo (in collaboration with Polish DJ Beniovska), selected from an open call, were one of the highlights of the WRO REDUX performance series. Tatsuru Arai’s “Thermo Ton” was performed for a local audience, and “Record without Prior Acoustic Information” took place in Fukuoka, Japan, and at the WRO Art center where collaborating artist Beniovska performed live. Both events were recorded, the latter also streamed. Despite the restrictions imposed by the pandemic, the project greatly attracted young people, artists, students, professionals, enthusiasts, and an online audience.

既存の在り方を問い直し、より持続可能な開催を目指したビエンナーレ！

ヴロツワフ2016（ポーランド）から継続して日本のメディアアーティストを多数招聘しているMedia Art Biennale WRO 2021。今回のビエンナーレは5月～12月と会期を大幅に延長し、実験的にハイブリッドな手法で開催されました。4つの連続した展覧会、上映プログラム、レクチャー、ワークショップ、そしてWRO REDUXパフォーマンスプログラムで構成され、中でも公募で選ばれた荒井建氏、ポーランドのDJ Beniovskaとのコラボレーションを実施した城一裕氏による演奏は、一連のWRO REDUXパフォーマンスの中でもハイライトを飾るものでした。このシリーズでは、舞台で実演する演奏と、ポーランドと海外の2つの場所を繋いだライブ演奏のいずれかで開催され、荒井建氏の「Thermo Ton」は地元の聴衆に向けて演奏され、「Record without Prior Acoustic Information」は、福岡の城一裕氏とオンラインで繋ぎ、共演者のDJ BeniovskaがWROアートセンターでライブ演奏を実施、ストリーミングも行われました。パンデミックによる制限下にも関わらず、本プロジェクトは若者たちやアーティスト、学生、専門家、愛好家たち、そしてオンラインの聴衆を大いに魅了しました。

Date

7 Aug.~10 Dec. 2021

Venue

WRO Art Center (Wrocław, Poland)

Artist

Tatsuru Arai, Kazuhiro Jo

日程

2021年8月7日～ 12月10日

会場

WRO アートセンター
（ポーランド、ヴロツワフ）

アーティスト

荒井建、城一裕

■Related Program

Artist's interview recorded on video

Date: 7~10 Aug. 2021
Venue: WRO Art Center (Wrocław, Poland)
Artist: Tatsuru Arai

■関連プログラム

アーティストのインタビュー映像

日程：2021年8月7日～ 10日
会場：WRO アートセンター（ポーランド、ヴロツワフ）
アーティスト：荒井建

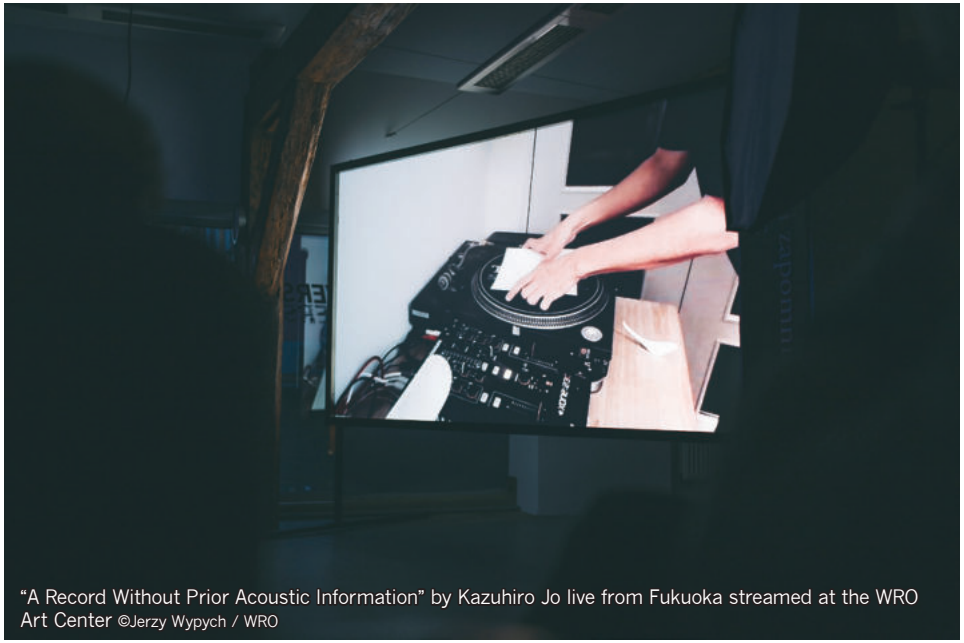
CONTACT

Ms. Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka
(WRO Art Center / Media Art Biennale WRO)
akade@wrocenter.pl

Mr. Kazuhiro Jo (Sine Wave Orchestra)
jo@jp.org

Mr. Tatsuru Arai (artist)
tatsuru_a@hotmail.co.jp

Please visit "Meet Up ECoC!" website for the artist contact. (Details on p. 190.)

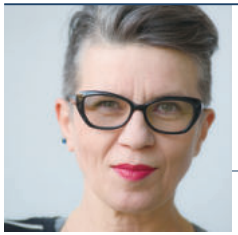


"A Record Without Prior Acoustic Information" by Kazuhiro Jo live from Fukuoka streamed at the WRO Art Center ©Jerzy Wypych / WRO

Beniovska performing "A Record Without Prior Acoustic Information" by Kazuhiro Jo at the WRO Art Center ©Jerzy Wypych / WRO

The actual record without prior acoustic information, the performance object, Kazuhiro Jo at the WRO Art Center ©Jerzy Wypych / WRO

Audience of the performance program gathered at the WRO Art Center
©Jerzy Wypych / WRO



REVERSO: Shifting Perspectives, Questioning Patterns. The 19th Media Art Biennale WRO 2021

Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka (curator & project manager, WRO ART Center / Media Art Biennale WRO)

The theme of Media Art Biennale WRO 2021 – REVERSO – was announced with the open call for works in July 2020. Yet, it was coined by artistic and program directors of the WRO Biennale earlier, after the first lockdown when in late May art institutions in Poland could re-open.

Certainly for many participants in the global arts and culture field, these first pandemic months have been a time of increased reflection on producing and exhibiting art, questioning existing formats of engaging audiences, and searching for ways toward a more sustainable, environmentally conscious model of making and experiencing art.

All these questions appeared when we discussed the upcoming WRO Biennale: how to organize the event now? For whom? Remotely or with the presence of the artists? What presence? How to embrace ideas of sustainability in production and how to define priorities within this field? How to measure our efforts, what evaluation criteria to set for ourselves?

The REVERSO topic worked well as a starting point for our team discussions, it nurtured our sensitivity and sparked critical reasoning, also in the framework of teaching my students of the Art Mediation Faculty at the Academy of Fine Arts and Design in Wrocław. As organizers and curators of the WRO Biennale, we hoped for more questions resulting from its actual making.

REVERSO should have encouraged to take a closer look at the bottom, non-obvious layer of reality, made of algorithmic and hardware entanglements, thickening on the canvas of the disappearing analog world. This call for changing the perspective, and way of acting, was made in the context of experiencing the pandemic world shaken by crises, but first of all as an expression of hopes placed in the transformative power of art, its ability to test new models, tools, alliances, procedures and qualities based on values other than unlimited growth and consumption, driven by digitalization.

Let's then focus on this artistic event, organized in Wrocław since 1989, that gave the context for two media performances by Japanese artists Tatsuru Arai and Kazuhiro Jo with his Polish fellow sound artist Beniovska. The usual structure of the WRO Biennale with its ambition to diagnose contemporary challenges where art, technology, and society meet, usually consisted of an accumulation of works and events in several city locations. We changed this structure and the usual presentation pattern, instead of a simultaneous multiplicity (overabundance?) of artists' voices competing for attention, we decided for an in-depth, extended reflection of art taking place gradually between 12th May and 18th December. The constraints of the pandemic have been turned into an inspiration to reconstruct practical production issues (accumulation and circulation of resources, travels, carbon footprint), as well as to rethink the strategies to create flows of ideas and meanings (art mediation), temporal communities between artists, organizers, viewers, volunteers, and art mediators - both in real spaces in Wrocław and around the world. Within this unhurried pace of events, performative highlights were planned in form of performances from the WRO REDUX series oriented at a live audience in Wrocław and / or abroad, connected via mutual streamings in the corresponding venues.

Especially when designing the performance program we had to focus on the artists' ability to visit Wrocław or to possibly streaming the event from their remote location. Curatorial arguments had to cope with the imployed principle to minimize travels. The performance program was developed with the aim to create a space in which both, the sense of proximity, a temporary alliance of people

gathered in a physical place, and the feeling of isolation and technically-mediated presence could be perceived. During the first performative program series in August, Thermo-ton by Tatsuru Arai (based in Berlin) made a strong point as combined with The Island by Kurt d'Haeseleer (BE) and Franck Vigroux (FR). Using 1728 different noise patterns, and images of nature in the macro, micro, and nano-scales Tatsuru Arai composed the 4th chapter of his work-in-progress Hyper Serial Music in the tradition of serialism, taking a deeper look in this important 20th-century method of music composition. The composition evolved on visual and audio levels. Certainly, the images of the globe, space, flowers, microorganisms linked the piece with the Biennale hashtags describing its summer part: #climate, #city.

Each weekend towards the finnisage of the WRO's last exhibition "I Prefer Not to Answer" (December 18th), live events took place in the gallery and working spaces of the WRO Art Center. These experimental streamings between Poland, Japan, and France, with performers and audience gathered in the WRO Gallery but also in the office spaces, in the backstage of the 'biennale machine', served as a testing field for new hybrid formats of a more climate-aware art event.

Kazuhiro Jo's media-conceptual, pure approach to the materiality of sound fabrication, due to his collaboration with Beniovska, the polish DJ and sound artist present in the WRO Art Center, the performance A Record Without Prior Acoustic Information could be staged simultaneously in Wrocław and in the artist's studio in Fukuoka as a highlight of REVERSO's closing events in December. The artist refers to a provocative idea by László Moholy-Nagy from 1923 to produce a record without inputting acoustic information. "Nine decades later, the idea of "a record without prior acoustic information" can be realized on several materials, including paper, wood, and lacquer plates, owing to mature vinyl audio recording technology and current personal fabrication tools. […] In the performance, a waveform drawn as a vector image on a computer screen is engraved as a groove directly on the surface of the paper by a cutting plotter to generate sounds of arbitrary frequencies without recording on a common record player." This gesture of radically minimizing the input of resources needed to produce and play a carrier of sound, and the ability to make the most out of it, paired with the real presence of the Polish performer Beniovska representing the artist, playing instead of him, made clear the importance of the artists' presence that can only be suggested with tech tools.

Polish-Japanese Friendship Foundation NAMI

ポーランド・日本親善友好財団 波

Budō airando: Aikido show ©Maciej Pogorzelski

A wonderful grassroots activity to connect people in the community through Japanese culture!

The Nami Foundation, based in Wrocław (Poland), the 2016 European Capital of Culture, implements a variety of Japanese arts and culture programs. This year, in addition to holding the Wrocław Shogi League, which has been ongoing for seven years, the foundation started weekly Shogi classes in response to an increase in the local Shogi population. In response to requests from neighboring villages, they also held Japanese cultural workshops for local children, such as Dobutsu (animal) shogi, kimono and origami. The children enthusiastically participated in the workshops from preparation to cleanup, and by working together, they were able to learn social skills. The Kendo club "Ryushinkai" and the Iaido club "Renshinkan," both run by Nami, were not able to hold major tournaments as usual, but they continued to train and participated in small competitions and dan promotion exams. Under the remote guidance of Master Sugawara (7th dan in Kendo), who has been teaching them for many years, they refined their skills, made new members, and deepened their activities. In addition, the Nami Foundation's biggest event, the Japan Festival "Nami airando," which could not be held due to the pandemic, was divided into three smaller festivals: "Budo airando," "Game airando," and "Kimono airando. At each festival, demonstrations and workshops were held and enjoyed by many citizens. And also, the program for the elderly, which started in 2019, was led by young Nami members and included Ikebana, picture letter writing, calligraphy, origami, and visits to Japanese gardens. The young staff and volunteers of the foundation are also well developed, and we expect further development of the activities of the Nami Foundation in the future.

日本文化を通して、地域の人々をつなぐ素晴らしき草の根活動！

2016年の欧州文化首都、ヴロツワフ（ポーランド）を拠点に、日本の様々な芸術文化プログラムを実施している波財団。今年は、7年間継続してきた「ヴロツワフ将棋リーグ」開催に加えて、地元の将棋人口の増加を受けて毎週の将棋教室を開始。また、近郊の村々からの要請を受けて、どうぶつしょうぎ、着物や折り紙等、地域の子供たちへの日本文化ワークショップも開催。子供たちは準備から片付けまで熱心に参加し、作業を共にすることで、彼らが社会性を学ぶ機会にも繋げました。そして波が運営する剣道クラブ「龍心会」、居合道クラブ「錬心館」では例年通りの大きな大会は開催できなかったものの、鍛錬を続け小規模の競技会や昇段試験に参加。長年指導を続けてきた菅原師範（剣道7段）による遠隔での指導の下、技術を磨き上げ、仲間を増やし、活動内容をより一層深めました。また、パンデミックの影響で開催不可となった波財団の最大のイベント、日本フェスティバル「波アイランド」を、３つの小規模フェスティバル「武道アイランド」、「ゲームアイランド」、「着物アイランド」に分割して開催。各フェスティバルではデモンストレーションやワークショップ等を実施、多くの市民が楽しみました。また、2019年から開始した高齢者向けプログラムでは、若い波メンバーが中心となり、生け花や絵手紙、書道、折り紙、日本庭園訪問等を実施。財団の若いスタッフやボランティアも充実しており、今後さらなる活動の発展が期待されます。

1) Keeping budo fit
Date:1 Jan.~ 31 Dec. 2021
Venue: Nami quarter (Wrocław, Poland)
Participants: Ryushinkai Kendo Wrocław, Renshinkan Iaido Wrocław

2) Senior Citizens Club
Date: 2 Jan.~15 Dec. 2021
Venue: Nami quarter (Wrocław, Poland)
Artist: Rafal Wodzicki (Polish Bonsai Association)

3) Budō airando
・Kendo workshop
・Iaido workshop
・Aikido workshop
・Karate workshop
・Kendo, Iaido, Aikido, Karate show
Date:14 Aug. 2021
Venue: Square of Mordechaj Anielewicz (Wrocław, Poland)
Participant: Ryushinkai Kendo Wrocław, Renshinkan Iaido Wrocław

4) Wrocław Shogi League
Date: 23 Jan.~14 Dec. 2021
Venue: Nami quarter (Wrocław, Poland)
Participant: Wrocław Shogi Club

5) Kimono airando
・Kitsuke workshop
・Japanese calligraphy workshop
・Origami workshop
Date: 7 Aug. 2021
Venue: Square of Mordechaj Anielewicz (Wrocław, Poland)

6) Gēmu-airando
Date: 1 Aug. 2021
Venue: Square of Mordechaj Anielewicz
Participant: Wrocław Shogi Club

7) Introducing Japan to Polish rural libraries
Date: 1~2 Aug. 2021
Venue: Bogoria, Rytwiany, Poland

1）Keeping budo fit
日程：2021年1月1日～12月31日
会場：波地区（ポーランド、ヴロツワフ）
参加者：剣道龍心会ヴロツワフ、居合道 錬心舘ヴロツワフ

2）高齢者クラブ「生き甲斐」
日程：2021年1月2日～12月15日
会場：波地区（ポーランド、ヴロツワフ）
アーティスト：ポーランド盆栽協会　ラファウ・ヴォジツキ

3）武道アイランド：
・剣道ワークショップ
・居合道ワークショップ
・合気道ワークショップ
・空手ワークショップ
・剣道、居合道、合気道、空手デモンストレーション
日程：2021年8月14日
会場：モルデハイ・アニエレヴィッチスクエア（ポーランド、ヴロツワフ）
参加者：剣道龍心会ヴロツワフ、居合道錬心舘ヴロツワフ

4）ヴロツワフ将棋リーグ
日程：2021年1月23日～12月14日
会場：波地区（ポーランド、ヴロツワフ）
参加者：ヴロツワフ将棋クラブ

5）着物アイランド
・着付けワークショップ
・日本の書道ワークショップ
・折り紙ワークショップ
日程：2021年8月7日
会場：モルデハイ・アニエレヴィッチスクエア（ポーランド、ヴロツワフ）

6）ゲームアイランド
日程：2021年8月1日
会場：モルデハイ・アニエレヴィッチスクエア（ポーランド、ヴロツワフ）
参加者：ヴロツワフ将棋クラブ

7）ポーランドの地方図書館への日本文化紹
日程：2021年8月1日～2日
会場：ポーランド、ボゴリア、リトワニー

CONTACT

NAMI Foundation:
Mr. Maciej Pogorzelski
maciej.pogorzelski@fundacja-nami.pl
Ms. Grazyna Pogorzelska
grazyna.pogorzelska@fundacja-nami.pl
Ms. Kazumi Loza
jezyk.japonski.kazumi@gmail.com

NAMI Foundation / Rysushinkai Kendo Wrocław:
Ms. Alicja Krzywda-Pogorzelska
alicja.krzywda.pogorzelska@gmail.com
Mr. Mateszusz Niewiadomski
mateusz.niewiadomski@ryushinkai.pl

Please visit “Meet Up ECoC!” website for further information too! (Details on p. 190.)

Elderly Club Ikigai: Ikebana of seniors ©Grazyna Pogorzelska

Gēmu-airando: We count on soroban ©Maciej Pogorzelski

Kimono airando: The winning elections of Mrs. and Mr. yukata ©Maciej Pogorzelski

Kimono airando: Calligraphy workshop ©Maciej Pogorzelski

Keeping budo fit: Kyu Grade Exam at Ryushinkai Club ©Grazyna Pogorzelska

Introducing Japan to Polish rural libraries: Dobutsu shogi workshop ©Maciej Pogorzelski

Introducing Japan to Polish rural libraries: Origami workshop ©Maciej Pogorzelski

Wrocław Shogi League: Shogiists do not give up despite covid coming regularly to tournaments ©Maciej Pogorzelski

The 28th Support Projects (2020-2022)

第28回支援プロジェクト(2020〜2022)

‘Black Milk: Family Portrait’ exhibition for Republic of Conscience – a continuation of Galway 2020 ‘Aistriú’ project collaboration

「黒いミルク 家族の肖像」良心の共和国展（ゴールウェイ2020・アストリュ共同プロジェクトの継承）

Artist, translator, author and Galway’s long-awaited solo exhibition

Ms Miho Ohtsubo has been inspired by the work of Irish writer and poet Ms Nuala Ní Dhomhnaill ever since she first encountered her poem ‘Black’ and was struck by it. In 2008, after an exhibition at the Kami City Museum of Art (Kochi Prefecture), Ms Ohtsubo, Ms Dhomhnaill and her translator, Ms Mitsuko Ohno, shared a wish to exhibit the works in Ireland. Over the years, an exhibition was planned for Galway 2020 (Ireland). After the postponement, the project organizers and the artists continued to work together to realize it. The Galway Arts Centre hosted the first day of the long-awaited exhibition finally in December 2021. The installation works were accompanied by cloth balls made by the people of Galway, reinforcing the connection between the work, the poetry, the land and the memory. It was featured in the Irish Times nationally, and the exhibition was extended by a week receiving local anticipation. Many people came to see the work.

アーティスト・翻訳者・原作者、そしてゴールウェイ待望の個展

アイルランドの作家で詩人のヌーラ・ニ・ゴーノル氏の詩『黒』に出会い、大きな衝撃を受けたアーティスト大坪美穂氏は、以来、ゴーノル氏の作品にインスピレーションをうけて制作を行ってきました。2008年には香美市立美術館（高知県）での展覧会をきっかけに、ゴーノル氏とその作品の翻訳者である大野光子氏とともに、アイルランドで作品を展示したいとの思いを共有。長い年月をかけ、欧州文化首都ゴールウェイ2020（アイルランド）での展覧会が予定されていました。延期決定後、プロジェクト主催者とアーティストは展覧会実現のために打ち合わせを継続。2021年12月にゴールウェイ・アーツ・センターにて待望の展覧会初日を迎えました。作品にはゴールウェイの人々が制作した布玉も添えられ、作品と詩、そして土地と記憶のつながりをより印象づけるものに。アイリッシュ・タイムズの全国版でも紹介された本展覧会は、現地の熱い要望により会期が一週間延長。多くの人々が作品を鑑賞しました。

Black Milk Family Portrait ©Miho Ohtsubo

Date

8~22 Dec.2021

Venue

Galway Arts Centre (Galway, Ireland)

Artist

Miho Ohtsubo, Mitsuko Ohno, Hideyo Nagao, Takashi Hiraide

日程

2021年12月8日～22日

会場

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）

アーティスト

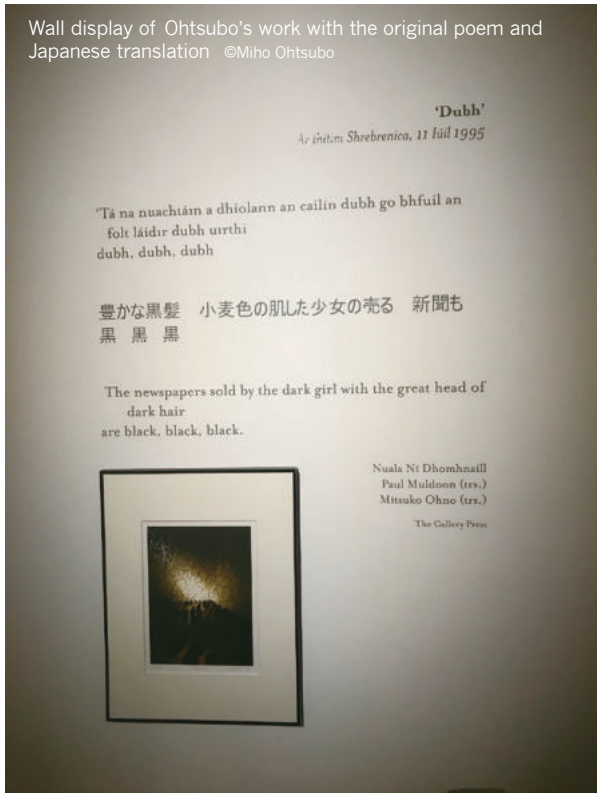
大坪美穂、大野光子、長尾英代、平出孝

CONTACT

Dr. John Caulfield (NUI Galway)
john.caulfield@nuigalway.ie
Prof. Rióna Ní Fhrighil (NUI Galway)
riona.nifhrighil@oegaillimh.ie

Please visit “Meet Up ECoC!” website for the artist contact. (Details on p. 190.)

Witness I & II ©Miho Ohtsubo



Wall display of Ohtsubo’s work with the original poem and Japanese translation ©Miho Ohtsubo

‘Dubh’

Ar ihitim Shrebrenica, 11 Iúil 1995

‘Tá na nuachtáin a dhíolann an cailín dubh go bhfuil an
folt láidir dubh uirthi
dubh, dubh, dubh

豊かな黒髪　小麦色の肌した少女の売る　新聞も
黒　黒　黒

The newspapers sold by the dark girl with the great head of
dark hair
are black, black, black.

Nuala Ní Dhomhnaill
Paul Muldoon (trs.)
Mitsuko Ohno (trs.)

The Gallery Press

Witness I ©Miho Ohtsubo

Introduction of the Exhibition in Newspaper: Connacht Tribune
©Joe O’Shaughnessy

Japanese visual artist Miho Ohtsubo (front) at the city's Galway Arts Centre for the opening of Black Milk, her first exhibition in Europe, presented by Republic of Conscience. Ohtsubo's work has been inspired by the poetry of Nuala Ní Dhomhnaill. With Miho in the photograph are, from left: John Caulfield, Director of Strategy Implementation at NUIG, Gary McMahon, Galway City Arts Officer, Dr Rióna Ní Fhrighil, NUIG, Artist Dolores Lyne, Mitsuko Ohno, Poet and Translator and Megs Morley, Head of Visual Art, Galway Arts Centre. Republic of Conscience: Human Rights and Modern Irish Poetry is a research project led by Dr Rióna Ní Fhrighil and funded by the Irish Research Council Laureate Awards. PHOTO: JOE O'SHAUGHNESSY.

Guided by Dr. Caulfield, Ohtsubo and Ohno visiting NUI Galway where Ohtsubo’s artworks are added to their collection
©John Caulfield

"Black Milk: Traveling Artworks"

Miho Ohtsubo (Artist)

In 2000, on my return from my first trip to Ireland, I came across Nuala Ní Dhomhnaill's Irish poem "Black" in a book shop. The poem, in Mitsuko Ohno's translation, shocked me with its depiction of the tragic and instantaneous disappearance of the city of Srebrenica in the ethnic conflict of 1995 in Bosnia. The eerie "blackness" covering the everyday landscape overlapped with my own memory of growing up in a burnt-out city after the War, and was deeply etched in my mind.

This exhibition in Ireland titled "Black Milk: Family Portrait" was my first exhibition in Europe. The "Black Milk" series was first shown at a gallery in Tokyo in 2006, followed by a large scale exhibition at the Kami City Art Museum in Kochi Prefecture in 2008, and then also at galleries in Yamanashi and Tokyo, where we made cloth balls at workshops for the repose of departed souls.

Inspired by Nuala's "Dubh/Black" poem and also by Paul Celan's "Death Fugue", "Black Milk: Family Portrait" was created on the theme of painful grief suffered by people who were made victims of the Holocaust, famine, terrorism, war, nuclear attacks, disasters and infectious diseases, as well as pain from the acute sense of loss of family members, friends and loved ones.

The exhibition at Galway Arts Centre, first planned by the invitation of European Capital of Culture Galway 2020, was cancelled due to the COVID-19 pandemic in 2020. However, we were invited back the following year and, after one year and eight months, it was held at the Arts Centre in December 2021.

Despite various COVID-inflicted difficulties of traveling abroad, we managed to arrive in Galway on 4th December via Dublin, and the exhibition was finally made possible, thanks to the passion and patient efforts of the organizers, Prof. Rióna Ní Fhrighil and Dr. John Caulfield, as well as Ms. Dolores Lyne and staff of the Arts Centre. My thanks are also due to Prof. Mitsuko Ohno who initiated and promoted this project and to my own staff, Ms. Hideyo Nagao and Mr. Takashi Hiraide, who accompanied to support me.

We set up the three-dimensional installation this time by making 30 human figures, using locally procured chairs and wrapping them with old cloth material in the boxes sent from Japan two years earlier, and some new balls were made by the people of Galway and were laid together with old cloth balls on the floor at the foot of the chairs.

In the exhibition space, I witnessed that my work was reacting constructively with the Irish people's feelings about their own land and history. Not a few visitors commented that the installation reminded them of the Great Famine more than 150 years ago, or of the women victims of the "Magdalene Laundries" in the 20th century. Another lady whose family had lived in the area for 400 years said she made a cloth ball remembering her deceased siblings, and rolled it on the floor praying for the repose of their souls. In the exhibition room which turned into a space for silent prayers, I really appreciated the meaning of why my "Black Milk: Traveling Artworks" was brought to this land. I felt that the art had already left the artist and was now walking on its own, according to its own will.

At the launch of the exhibition on 8th, the brilliant speech that Prof. Riona Ní Fhrighil delivered, representing the organizers, on the universal significance of my work truly humbled me. "Black Milk: Family Portrait" questions the viewers how they are tackling current problems of inequity and discrimination, of displaced people who are deprived of their dignity and starving. It also makes them confirm that they can share the sufferings and grief across race, gender and national borders as human beings, as members of a human family at a time when the whole world is tormented by the Coronavirus. The exhibition was featured in the digital edition of the Irish Times nationally with a photograph, and the exhibition was extended for an extra week by the local request.

In the flashbacks of my memory are the places and scenes we saw during our stay in Galway: peat bogs of Connemara; cattle on the road blocking cars; sheep grazing in the hills; graves of un-baptised children and those who died in the Great Famine near a holy well; the taste of abalone, sea urchins and sea cucumbers we ate in the winter sea air; creamy froth of Guinness beer and seafood chowder, etc. The journey to and from Ireland was a thrilling one, as we faced many difficulties due to the surge of COVID-19 infection and of Omicron variant, but by overcoming these one by one, it became a journey that will stay with me for a very long time.

I would like to express my sincere gratitude and appreciation to the many people who have been involved in this project, particularly to the people of Galway for giving us the opportunity of bringing the exhibition to the Irish soil, to the EU-Japan Fest Committee for their continued support over the past two years and to the Irish Ambassador and the Embassy staff in Tokyo. Thank you so much.

"Black Milk: Family Portrait" is a very special work for me personally, but I am certain that it will want to travel with someone else, even after I am gone. I will continue to strive hard to pass on the warm friendship and cooperation I have made with the wonderful people I met in Ireland to the next generations of young people.

Black Milk ― 旅する作品たち

大坪 美穂（アーティスト）

2000年、はじめてのアイルランドの旅から戻った私は、本屋の店先でヌーラ･ニー・ゴーノルの詩「黒」に出逢いました。大野光子訳で読む「黒」の詩は、1995年ボスニアの民族紛争でスレブレニッツアの街が一瞬にして消えた悲劇を描き、衝撃を受けました。不気味な黒が日常の風景を覆い尽くしていく情景は、戦後の焼け野原を見て育った私自身の記憶と重なり、心に深く刻まれました。

今回のアイルランドでの「Black Milk：Family Portrait／黒いミルク：家族の肖像」展は、私にとってヨーロッパではじめての展覧会となりました。「Black Milkシリーズ」は2006年東京の画廊ではじめて開催をしてから、2008年の高知県香美市立美術館での大規模展、そして山梨、東京と、各地で鎮魂のための布玉作りのワークショップをしながら、回を重ねてきました。

「黒いミルク：家族の肖像」は「黒」の詩から得たインスピレーションを元に、パウル・ツエランの「死のフーガ」からも想を得て、ホロコースト、飢餓、テロ、戦争、核攻撃、災害、感染症等で犠牲になった人々、家族、友人、大切な人を失った人たちの悲しみ、喪失感をテーマに制作した作品です。

ゴールウェイ・アーツ・センターでの展覧会は、2020年に欧州文化首都ゴールウェイ2020からお招きを受けていましたが、コロナ禍で中止となったものの、翌年になって再びお招きを受け、2021年12月に、1年８ヶ月振りの開催の運びとなりました。コロナ禍で海外渡航が非常に困難な状況の中、一同はダブリンを経てゴールウェイに12月4日到着し、主催者のリオナ･ニー･フリールさん、ジョン･コールフィールドさん他、センター・スタッフの方たちの情熱と忍耐強いご尽力、そして、このプロジェクトを押し進めてくださった大野光子さん、日本から同行したスタッフ長尾英代さんと平出孝さんのご支援のおかげで、展覧会は漸く実現しました。

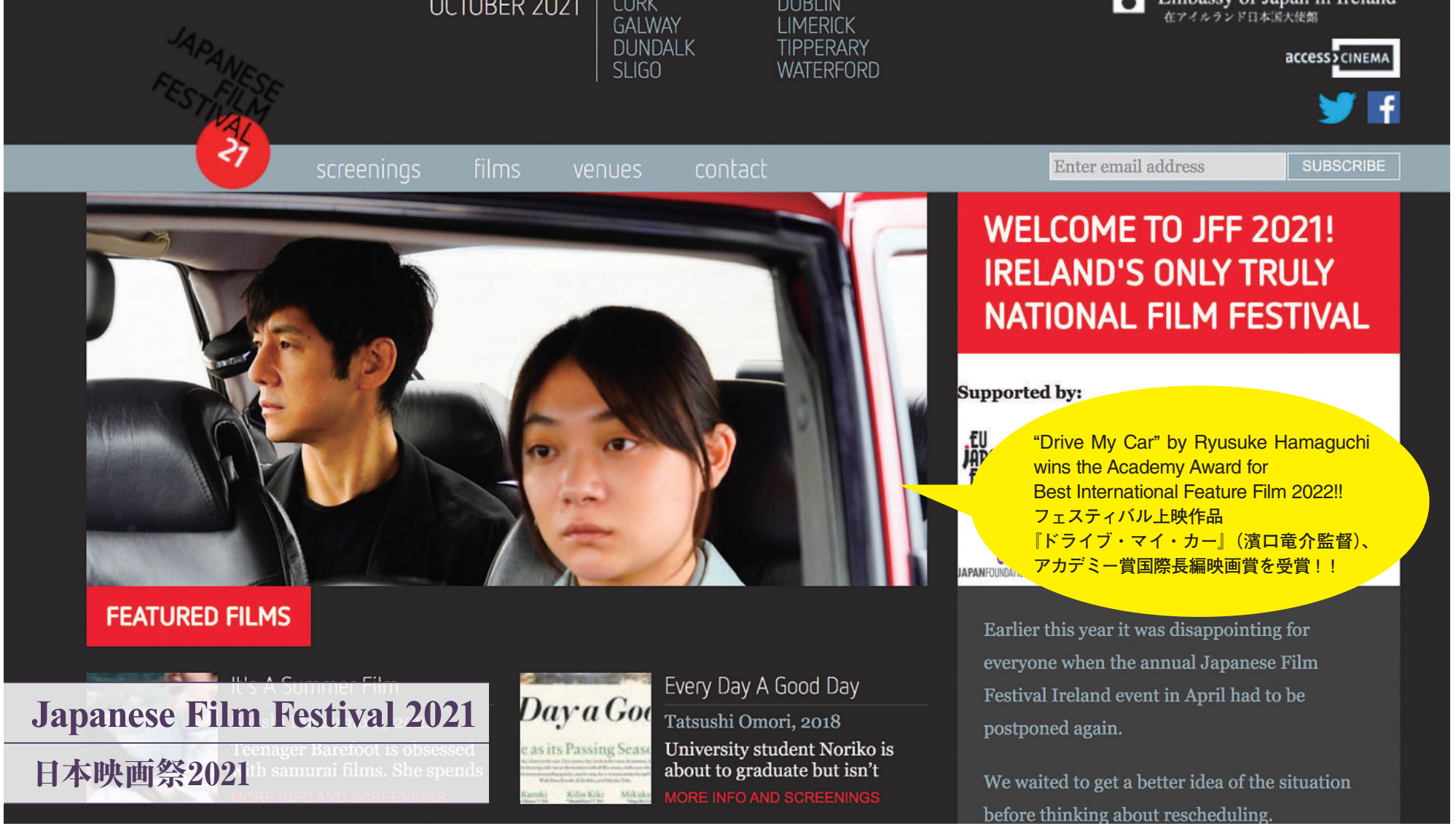
2年前に箱詰めして日本から郵送しておいた素材の古布を、現地で調達した椅子にまとわせ、立体的に並べた３０脚の人型と布玉のインスタレーションには、今回新たにゴールウェイの皆さまが作った布玉も添えて展示しました。会場スペースでは、アイルランドの方たちの土地と歴史にまつわる思いを、私の作品がしっかり受け止めているのを目撃しました。150年以上も前のジャガイモ飢饉の記憶を呼び覚まされたと語ったり、20世紀「マグダレン洗濯所」の犠牲者となった女性たちを思い起こさせると話しかけてくれた訪問者も、少なくありませんでした。400年ものあいだ代々この地に暮らす女性は、兄弟姉妹4人を亡くした悲しみを作品に重ね、鎮魂の思いを布玉にこめて、転がしていました。祈りの場のような空間で、「Black Milk ー旅する作品たち」がこの地に来ることとなった意味を、改めて私は理解しました。作品はすでに作者から離れて、意志を持って一人歩きをしていると思えたからです。

展覧会オープン初日、主催者のリオナさんからは作品の普遍的な意義について、身に余る素晴らしいスピーチをいただきました。「黒いミルク：家族の肖像」は作品を通して、現在も起きている様々な出来事、格差や差別、国を追われ、人としての尊厳を奪われ、飢餓に苦しむ人々に対して、私たちはどの様に向き合うのかを問うています。世界中がコロナ禍にある現在、同じ人間としての私たちの苦しみ、悲しみは人種、性別、国境を超えて共有できること、悲しみを抱えている私たちは人間としての家族でもあるということも、確認できました。展覧会はアイリッシュ・タイムズ紙のデジタル全国版に写真入りで紹介され、現地からの要請により会期は一週間延期されました。

展覧会の合間に私たちが案内されたコネマラの泥炭地帯、車の道を塞いだ牛や、羊が草を食む風景、受洗前の子供たちやジャガイモ飢饉で亡くなった人々が葬られた墓と聖なる泉、冬の海の潮の香りの中で食したアワビ、ウニ、ナマコ、クリーミーなギネスビールやシーフードチャウダー等、様々な光景がフラッシュバックされて思い出されます。

行きも帰りも、コロナ、オミクロン株の感染拡大に伴う困難に翻弄されたスリリングな旅でしたが、この困難を乗り越えて実現した展覧会だったからこそ、長く心に残る旅となりました。アイルランドの地で展覧会を開く機会を与えてくださったゴールウェイの方たち、2年にわたり支援しつづけてくださったEU・ジャパンフェスト日本委員会、駐日アイルランド大使と大使館職員の皆さま、また、この展覧会に関わってくださった多くの皆さまに、心から感謝し、お礼を申し上げます。

「黒いミルク：家族の肖像」は私にとっても特別な作品ですが、私がいなくなっても、作品たちはきっと誰かの手によって旅をしたいと望んでいることでしょう。今後は、アイルランドで出逢った素晴らしい方たちとの心のこもった交友と協力を、次の世代の若い人たちに繋げていけるよう、努力を続けたいと思っています。



Japanese Film Festival 2021 Website © Japanese Film Festival Ireland 2021

Ireland's leading Japanese Film Festival, supported by tireless research

Launched in 2008, the Japanese Film Festival tours Ireland to present independently researched films. With the respect to the cinema experience, they limited its venues in Galway, the host city of the European Capital of Culture 2020 and in Cork for their 2020 edition. Since then, Festival Director Ms. Maeve Cooke has been busy preparing for the postponed Dublin screenings while strengthening the network from 2019 through the online TIFFCOM/Tokyo Film Festival 2020. Despite further postponements, the Festival was able to explore a range of plans and seize the opportunity to screen the Irish premiere of Ryusuke Hamaguchi's Drive My Car, which has won international acclaim including Best Screenplay at Cannes. The 13th edition of the 2021 Japanese Film Festival, held in cinemas in five cities across Ireland, attracted a large number of visitors who enjoyed watching films after the long lockdown.

たゆまぬリサーチが支える、アイルランドの一大日本映画祭

2008年に開始され、アイルランドを巡回しながら独自のリサーチに基づいて作品を紹介してきた日本映画祭は、映画館での鑑賞体験を尊重し、2020年は会場を欧州文化首都開催都市のゴールウェイとコークに限定。小規模での実開催を実現しました。その後、映画祭ディレクターのメーヴ・クック氏は2019年来日時のネットワークをオンライン開催のTIFFCOM/東京映画祭2020を通して強化しながら、延期されていたダブリンでの上映準備に奔走。さらなる延期を余儀なくされる事態もありましたが、さまざまなプランを模索しながら準備を進めていた映画祭は、カンヌ国際映画祭での脚本賞をはじめ、各国で評価の高い濱口竜介監督の『ドライブ・マイ・カー』アイルランド・プレミア上映の好機をつかみました。アイルランド計5都市の映画館を会場に開催された第13回となる2021年の日本映画祭には多くの人々が訪れ、長いロックダウン解除後の映画鑑賞を楽しみました。

Date

14~27 Oct. 2021

Venue

Ireland/ Light House Cinema (Dublin), Palas (Galway), Gate Cinema, Triskel Art Centre (Cork), Belletable (Limerick), Garter Lane Arts Centre (Waterford, Ireland)

Films

'Beyond the Infinite Two Minutes' by Junta Yamaguchi, 'Book Paper Scissors' by Nanako Hirose, 'Company Retreat' by Atsushi Funahashi, 'Complicity' by Kei Chikaura, 'Dance With Me' by Shinobu Yaguchi, 'Drive My Car' by Ryusuke Hamaguchi, 'Evangelion: Death (True)²' by Hideaki Anno, 'Every Day A Good Day' by Tatsushi Omori, 'Fly Me To the Saitama' by Hideki Takeuchi, 'Hausu' by Nobuhiko Obayashi, 'It's A Summer Film' by Soushi Matsumoto, 'Melancholic' by Seiji Tanaka, 'Office Royale' by Kazuaki Seki, 'ON-GAKU: Our Sound' by Kenji Iwaisawa, 'Tampopo' by Juzo Itami, 'The End of Evangelion' by Hideaki Anno

日程

2021年10月14日～27日

会場

アイルランド／ライトハウスシネマ（ダブリン）、パラス（ゴールウェイ）、ゲート・シネマ、トリスケルアートセンター（コーク）、ベルテーブル（リムリック）、ガーターレーン・アートセンター（ウォーターフォード）

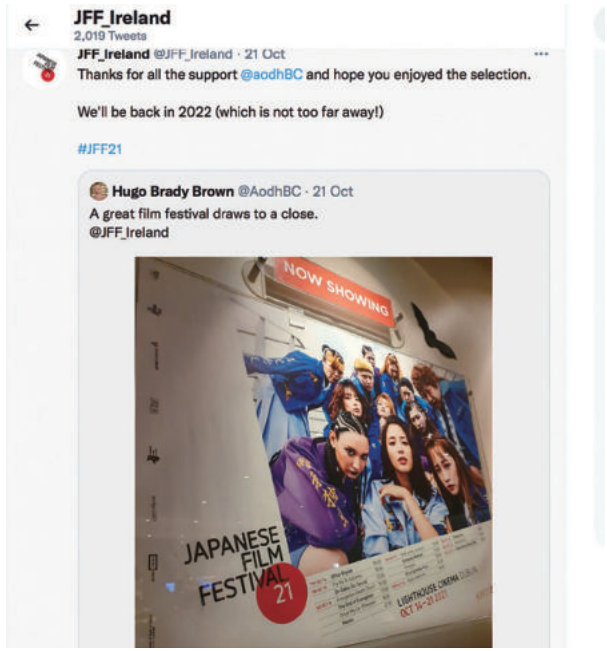
上映作品

山口淳太『ドロステのはてで僕ら』、広瀬奈々子『つつんで、ひらいて』、舩橋淳『ある職場』、近浦啓『コンプリシティ／優しい共犯』、矢口史靖『ダンスウィズミー』、濱口竜介『ドライブ・マイ・カー』、庵野秀明『Evangelion: Death (True)²』、大森立嗣『日日是好日』、武内英樹『翔んで埼玉』、大林宣彦『ハウス』、松本壮史『サマーフィルムにのって』、田中征爾『メランコリック』、関和亮『地獄の花園』、岩井澤健治『音楽』、伊丹十三『タンポポ』、庵野秀明『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に』

CONTACT

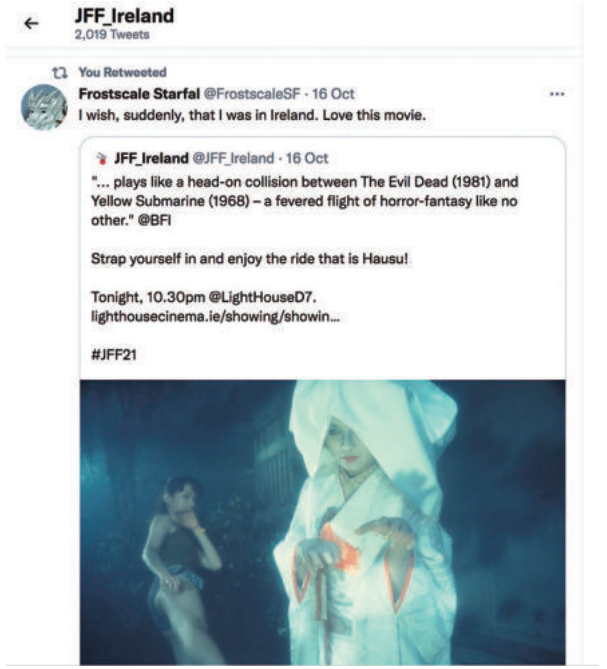
Ms. Maeve Cooke
(Japanese Film Festival 2021 (c/o access CINEMA))
mcooke@accesscinema.ie

Gate Cinema Cork Exterior Poster on Display
© Japanese Film Festival Ireland 2021



JFF 2021 Feedback 2 on Twitter
©Japanese Film Festival Ireland 2021

JFF 2021 Michie Sushi Tweet
©Japanese Film Festival Ireland 2021



JFF 2021 Feedback 3 on Twitter
©Japanese Film Festival Ireland 2021

Another challenging year for the Japanese Film Festival Ireland

Maeve Cooke (Festival Programmer, Japanese Film Festival Ireland 2021)

2020 was nearly over! And despite the challenges of a year like no other, we had even managed to present an in-person edition of the Japanese Film Festival Ireland, although as a much altered and smaller event than usual.

I had also been able to participate in the 2020 online version of the Tokyo Film Market (TIFFCOM) and the Tokyo International Film Festival, which while not the same as being there in-person, at least allowed me to continue developing the contacts and networking relationships initiated during my 2019 Research Trip supported by EU-Japan Fest Japan Committee.

It was with a certain degree of optimism, therefore, that we were planning for the 2021 Festival as the year moved towards its end. However by December 31st 2020 Ireland already found itself at the start of a 3rd national lockdown due to another COVID-19 surge – none of us expected that this 3rd wave would put normal life on hold until the beginning of May 2021.

By the end of February 2021 there was definitely a feeling of Groundhog Day as the Festival was once again faced with the prospect of having to postpone any activity from its normal April position. We turned to our backup plan B, but as the lockdown dragged on, the timelines for it, as well as backup plan C, soon passed.

Restrictions across Ireland finally started to ease very gradually in May 2021. However, it was not until the end of June before cinemas and venues in Ireland were allowed to reopen and start operating, albeit with the previous requirement of social distancing of 2 meters and less than 50 people at any screening re-instated.

Irish people are generally resilient but even though the situation in Ireland was improving greatly and the uptake for vaccinations by citizens was very strong, the impact of 3 consecutive lockdowns happening in just over 12 months seemed to be making people a little wary about returning to social gatherings and events. Also after having to remain indoors for weeks on end, many people just wanted to be out and about. This was helped by the un-seasonally good weather we were experiencing over the summer months.

So what did this all mean for the Festival? We spoke to our long-standing and loyal cinema partners – they were seeing audiences returning, just a little bit slower than normal. With this reassurance, we started to take tentative steps towards the possibility of a re-scheduled autumn event.

Then opportunity intervened – we learned that Ryusuke Hamaguchi's Cannes-winner "Drive My Car" was going to premiere at the 2021 London Film Festival in early October, and that they had invited Hamaguchi-san to travel to London for that event. This was the sign we needed! We negotiated to hold the Irish premiere of the film in Dublin immediately after London, along with previews at 4 other locations, including Galway (2020 ECoC), as part of our 2021 Festival. We also invited Ryusuke Hamaguchi to travel to Dublin from London for the screening there.

With this Irish premiere as the focal point, the decision to re-schedule the 2021 Festival to October was made and dates were set. We were re-energised and the final plans, which proposed to bring the Festival to 5 locations came together very quickly. While these 5 locations – Dublin, Cork, Galway, Limerick and Waterford - was 3 less than the 8 we "normally" visit, it was much more than we had even thought possible a few months earlier. The films that could not be shown in Dublin as part of the 2020 Festival due to COVID-19, were also rescheduled in the 2021 programme for Light House Cinema.

In the end, Hamaguchi-san could not to travel to Europe due to his heavy work schedule and the lengthy quarantine isolation period required for him to travel to the UK. We were of course disappointed, but having the latest work of a filmmaker of his calibre and renown was significant enough for the Festival. It was also serendipitous as the Festival had first introduced Irish audiences to Hamaguchi-san back in 2017 when we screened his 5-hour masterpiece "Happy Hour".

While full capacity for cinema screenings was still not possible by October, attendances for the Festival were strong, particularly for the "Drive My Car" previews, as well as, unsurprisingly, for the anime "The End of Evangelion". It was equally rewarding to see films such as "Beyond The Infinite Two Minutes", "It's A Summer Film" and "On-Gaku": Our Sound from emerging Japanese filmmaking talent performing well and connecting with Irish audiences. But as always it was the feedback and positive comments that we received from our appreciative audiences, that proved for us that the 2021 Festival had been another success.

Despite all of the uncertainty we had succeeded in holding one of the few fully in-person festivals in Ireland in 2021 and we had done so safely. None of which would have been possible without our ever-loyal Festival audiences and partner cinemas, as well as those supporters including EU-Japan Fest Japan Committee who believe in what the Festival does.

We may not know fully yet what 2022 will hold for the Japanese Film Festival Ireland, but we are thankful for all that we have been able to achieve so far and look forward with optimism and hope.

アイルランド日本映画祭に訪れたさらなる試練の年

メーヴ・クック（アイルランド日本映画祭2021フェスティバル・プログラム担当）

2020年がまもなく終わりを告げようとしていました！数々の試練に見舞われた未曾有の一年となりましたが、大幅な変更を加え、通常よりも規模を縮小しての開催とはなったものの、アイルランド日本映画祭2021を対面式でお届けできる運びとなりました。

また私は、2020年のオンライン版TIFFCOMと東京国際映画祭に参加することができました。これは実際に現地で出席するものとは同じとはいえませんでしたが、少なくとも、EU・ジャパンフェスト日本委員会からご支援をいただき実現した2019年の視察渡航の際に芽生えた人脈や交流関係を、引き続き進展させる機会が得られました。

そのこともあり、年末に近づくにつれて、2021年度の映画祭を計画するに際して、幾らかの楽観ムードが感じられました。ところが、2020年12月31日になる頃には、アイルランドは、新型コロナウイルス感染症の新たな急増により、3度目の全国的ロックダウンの開始に見舞われる状況下に置かれていました。この第3波が、2021年の5月初旬まで普通の日常生活に待ったをかけることになるとは、誰も予期していませんでした。

2021年2月末には、本映画祭が通常の4月の開催からすべての活動を延期せざるを得ない見通しに再び直面していたことから、まさに春が訪れるのか否かを占うグラウンドホッグデーのような空気が漂っていました。私達は、バックアップとして用意していた次善策に切り替えましたが、ロックダウンが長引くにつれて、その次善策はおろか、もうひとつの予備策の日程さえもが足早に過ぎていきました。

アイルランド全土で敷かれた規制は、2021年5月になってようやくごく段階的に緩和されるようになりました。それでもアイルランド国内の映画館や会場施設の再開が許可され、運営を開始したのは、6月末のことで、しかも2メートルの対人距離の確保と、いかなる上映に際しても観客数を50名以下とするといった以前の要件が再導入されるという条件付きでした。

アイルランド人は概して再起力の強い国民性を有しますが、アイルランドにおいて事態が著しく改善し、市民のあいだでワクチン接種の普及が大幅に進んだにもかかわらず、わずか12ヶ月余りのあいだに3度のロックダウンが立て続けに起きた影響で、人々が社交的な集いやイベントに復帰することに対して、いささか慎重になっている印象が見受けられました。また一方で、何週間にもわたり延々と屋内に籠らざるを得ない状況を経て、大勢の人々がただひたすら外を出歩きたいという欲求を抱いていました。夏のあいだ、この季節らしからぬ好天に恵まれたことも、そうした心理を後押しする要素となりました。

それでは、これは本映画祭にとって、いったい何を意味するのでしょうか？私達は、長年にわたりご贔屓いただいている提携映画館の方々にお話を伺いました。彼らは、観客が戻ってくる様子を見守っていましたが、その出足は通常よりもほんの少し遅い程度だとのことでした。この心強い言葉を耳にし、秋に延期されたイベント開催の可能性に向けて、私達は慎重なステップを踏み出し始めたのです。

そこに好機が舞い込みました。10月初旬に、ロンドン映画祭で、濱口竜介監督によるカンヌ国際映画祭受賞映画作品、『ドライブ・マイ・カー』のプレミア上映会が開かれ、しかも濱口さんがそのイベントに登壇するため招待を受け、ロンドンを訪れることを知りました。これこそまさに私達が求めていた前兆だったのです！私達は、2021年の本映画祭の一環として、ロンドン上映の直後にダブリンでのアイルランドプレミア上映会ならびに2020年欧州文化首都開催地だったゴールウェイを含む4ヵ所での先行上映会を開催することを目指し、交渉に乗り出しました。またダブリンでの上映会に合わせて、濱口竜介監督にロンドンからダブリンまでお越しいただけるようご招待しました。

本作のアイルランドプレミア上映会を焦点に据え、2021年の本映画祭の会期を10月に再調整することに決定し、日程も確定しました。私達は奮起を取り戻し、本映画祭を全国5ヶ所で巡回上映する最終案を瞬く間にまとめ上げました。巡回先はダブリン、コーク、ゴールウェイ、リムリック、ウォーターフォードのこれら5ヶ所となり、通常の8ヶ所から3ヶ所の減少となりますが、それでも数ヶ月前に私達が可能であろうと想定していた数をはるかに上回るものでした。新型コロナウイルス感染症の影響で、2020年の映画祭で上映できなかった映画作品についても、今回の2021年のライトハウスシネマのプログラムに組み込まれるかたちで日程が再調整されました。

最終的には、濱口さんは、過密なお仕事のスケジュールと、渡英に際して義務付けられる長期間におよぶ検疫隔離期間により、欧州への渡航は叶いませんでした。これにはもちろん落胆しましたが、彼のような優れた才能と名声を誇る映画監督の最新作品を披露できたことは、本映画祭にとって十分に意義深いものでした。また、監督による5時間におよぶ傑作作品『ハッピーアワー』を上映した2017年に、濱口監督を初めてアイルランドの観客にご紹介した経緯もあり、今回は不思議なご縁ともいえました。

10月までの時点で、収容率100％での映画上映はまだ可能ではなかったものの、本映画祭への来場者数は極めて好調で、とりわけ『ドライブ・マイ・カー』と、そしてこちらは驚くまでもなく、アニメ作品の『THE END OF EVANGELION 新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air／まごころを、君に』に人気が集まりました。また『ドロステのはてで僕ら』『サマーフィルムにのって』『音楽』といった新進気鋭の日本人映画監督による映画作品が好評を博し、アイルランド人の観客達の心を掴む光景を目の当たりにし、同様にやりがいを感じました。しかしいつものことながら、鑑賞力の高い私達の観客からのフィードバックと前向きなコメントが、2021年本映画祭のさらなる成功を物語る証となりました。

こうした不透明な状況にもかかわらず、私達は、2021年にアイルランドで行われた数少ない完全実地開催のフェスティバルのひとつを見事にやり遂げ、また至って安全に実施いたしました。これらはすべて、これまで以上に忠実な本映画祭の観客の皆さん、提携映画館、そして本映画祭の活動に信頼を置いてくださるEU・ジャパンフェスト日本委員会をはじめとする支援団体の存在なくしてその実現はあり得ませんでした。

2022年が、アイルランド日本映画祭にとってどのような年になるのか、その全容は未だ知る由もありませんが、私達はこれまでに自分達が達成することのできたすべてに感謝の念を抱いており、楽観主義と希望を胸に、今後を見据えていきたいと思っています。

Portfolio review within the framework of TIFF 365, TIFF Center
©Jerzy Wypych

Polish-Japanese Photographers Residency: Residency of Ms Keiko Nomura

ポーランド・日本写真家交流：野村恵子レジデンス

Restart of the International Artist-in-Residence Programme

The BWA Wrocław Galleries of Contemporary Art in Poland and the Sado Island Galaxy Art Festival in Niigata collaborate for the Polish-Japanese photographer exchange residency.
In the first year, Photographer Ms Keiko Nomura visited Wrocław and spent six weeks working on her residency with the curator Mr Łukasz Rusznica. This was her first time in Poland and she focused on the local people, culture, history and lifestyle. The residency gave a meaningful time as it included artist talks, a collaborative portfolio review with other artists, and visits to photography festivals in Wrocław and Rybnik. The project also provided an opportunity for the host gallery to reaffirm the importance of the interaction with the artists through the residency. In 2022, Polish photographer Ms Aleksandra Nowysz will stay on Sado Island to work with Japanese curator Ms Mikiko Kikuta.

国際アーティスト・イン・レジデンスの再スタート

ポーランドのBWAヴロツワフ現代アートギャラリーと、新潟県さどの島銀河芸術祭が協働実施するポーランド・日本写真家交流レジデンス。1年目は、写真家の野村恵子氏がヴロツワフを訪れ、写真家でキュレーターを務めたウカシュ・ルシュニツア氏とともに、6週間にわたるレジデンス制作に取り組みました。野村氏にとって初めてのポーランド滞在となった今回の制作では、地元の人々、文化、歴史、そして生活に着目。アーティスト・トーク登壇やほかの作家との協働ポートフォリオ・レビューに加え、ヴロツワフとリブニクで開催された写真フェスティバルも訪れ、充実したレジデンスとなりました。受け入れのギャラリーにとっても改めてレジデンスを通したアーティストとの交流の重要性を実感する機会になったという本プロジェクト。2022年にはポーランド人写真家のアレクサンドラ・ノウィシュ氏が佐渡島に滞在し、日本側キュレーター・菊田樹子氏とともに制作に取り組みます。

Date

9 Sep.~18 Oct. 2021

Venue

BWA Wrocław Galleries of Contemporary Art (Wrocław, Poland)

Artist

Keiko Nomura

日程

2021年9月9日～10月18日

会場

BWAヴロツワフ現代アートギャラリー（ポーランド、ヴロツワフ）

アーティスト

野村恵子

■Related Program

1) KEIKO NOMURA – ARTIST TALK
Date: 1 Oct. 2021
Venue: Studio BWA Wrocław Galleries of Contemporary Art (Wrocław, Poland)
Artist: Keiko Nomura

2) TIFF 365 // debata, przegląd portfolio | Sagatowska, Olszewska, Nomura, Grzych
Date: 9 Oct. 2021
Venue: TIFF Center (Wrocław, Poland)
Artist: Keiko Nomura

■関連プログラム

1）野村恵子アーティスト・トーク
日程：2021年10月1日
会場：BWAヴロツワフ現代アートギャラリー スタジオ（ポーランド、ヴロツワフ）
アーティスト：野村恵子

2）TIFF 365 // ポートフォリオ・レビュー¦ Sagatowska, Olszewska, Nomura, Grzych
日程：2021年10月9日
会場：TIFF センター（ポーランド、ヴロツワフ）
アーティスト：野村恵子

CONTACT

Ms. Berenika Nikodemska
(BWA Wrocław Galleries of Contemporary Art)
b.nikodemska@bwa.wroc.pl

Please visit “Meet Up ECoC!” website for the artist contact. (Details on p. 190.)

Portfolio review within the framework of TIFF 365, TIFF Center
©Jerzy Wypych

Artist talk, Studio BWA Wrocław Gallery
©Maciej Bujko

Artist talk, Studio BWA Wrocław Gallery
©Maciej Bujko

BACK ON TRACK: ARTISTIC RESIDENCY OF KEIKO NOMURA IN WROCŁAW, POLAND

Berenika Nikodemska (Networking and Fundraising Manager, BWA Wrocław Galleries of Contemporary Art)

For obvious reasons, during the pandemic artistic residencies are less frequently organised by institutions and organisations active in the fields of culture and art and artists themselves are also less eager to pursue them. The opportunities to travel, to get to know a new place and new people and, as a result, to establish contacts and cooperation do, however, seem more important than ever these days. That is why we are so happy to have been able to have as a guest photographer Keiko Nomura as part of her residency in Wrocław in 2021.

Keiko Nomura is a photographer born in Hyogo. She graduated from Visual Arts College in Osaka and studied photography in Los Angeles. Her photo book 'Deep South' (1999), which presents her Okinawa roots, attracted interest, especially because of its unique colours and rich emotionality. Since then, women and water have become the main motifs of the leading theme in her art, which is life. Nomura's works explore an endless cycle of life beyond time and space. So far, they have been published in four photo books and displayed at more than forty exhibitions. The artist is the winner of the following awards: Newcomer's Award from the Photographic Society of Japan (1999), New Photographer Prize at the 16th Higashikawa International Photography Festival (2000) and Tadahiko Hayashi Prize (2019). She currently lives and works in Okinawa.

Keiko Nomura came to Poland in September 2021. Due to the pandemic, her residency had been planned for many months. Nevertheless, thanks to the commitment of both the photographer herself and the artists and curators who support her – Mikiko Kikuta and Łukasz Rusznica, and of us as the organisers – BWA Wrocław Galleries of Contemporary Art, she has been able to embark on such a long journey and visit our country. Such visits, especially if they last several weeks, allow one to take a closer look at a different culture, examine it carefully and abandon the tourist's perspective. This is not easy, particularly at a time when our sense of security and openness to meeting other people is limited by pandemic restrictions. Looking at Keiko Nomura's residency, I get the impression that we managed to get to know each other and to present Warsaw and Wrocław, their local art communities as well as the history, culture and art of our country, and, at the same time, to give our guest space to freely move between various places and people, threads and contexts.

Among the many ideas that accompanied Keiko Nomura from the first day of her stay in Wrocław, it is worth paying attention to, among other things, the desire to capture the cycle of food that nourishes the body and the cycle of water that nourishes nature. It seems, however, that what the photographer focused on was us and our country – the people, culture, history and life in Poland. The artist was supported in her work by a Wrocław-based photographer, curator and artistic director of the 11th TIFF Festival – Łukasz Rusznica, involved with the Miejsce przy Miejscu 14 gallery on a daily basis, as well as by employees and partners of BWA Wrocław. Two live events with the participation of the artist and the audience also took place in Wrocław: the artist talk and the portfolio review. As the resident herself writes: "During my six weeks stay in Poland I took pictures mainly in Wrocław. I photographed the city and its culture, surrounded by rich nature, and I took many portraits, interacting with the people who live there. I hope that my works will help to understand each other's culture, history and people. I also hope to publish a book of my works next year, so that people in Japan and around the world could see the results of my work".

From the perspective of the organisers of this residency, the possibility to invite and have as a guest a Japanese artist in Wrocław is, on the one hand, an honour, and, on the other, a chance to strengthen the network and cooperation with Japanese artists and partners, which, unfortunately, have recently been weakened by the pandemic. Each such visit and meeting also allows us to grow both as an organisation and as hosts – to learn to efficiently and flexibly manage an international project and, at the same time, to meet the needs and expectations of our guests with respect and care. We want our institution and our city to become a place that they not only visit, but also come back to. From the perspective of a networker, I would like to encourage other residency organisers not to give up and look for such formats and models of cooperation that will continue to allow them to establish and maintain relationships as well as to support the mobility of representatives of local art communities at the international level, even if it is impossible for them to carry out a residency at the moment.

I wish to take this opportunity to thank the EU-Japan Fest Japan Committee for its support in the implementation of the exchange for photographers from Poland and Japan, organised by BWA Wrocław in 2021-2022. The second participant of this exchange is Aleksandra Nowysz, who is going to travel to the island of Sado next year, to work there together with photographer and curator Mikiko Kikuta. Photo books are to be created as a result of the residencies of Keiko Nomura and Aleksandra Nowysz and talks are being held about the possibility of organising exhibitions of both artists. The partners of the project are Culture Zone Wrocław (formerly the office of the European Capital of Culture Wrocław 2016), TIFF Festival and Sado Island Galaxy Art Festival. Keiko Nomura's residency in Wrocław was also supported by the Kanzan Foundation. On behalf of BWA Wrocław, I would like to express my gratitude to all involved institutions, organisations and persons.

再始動したポーランド、ヴロツワフでの野村恵子アーティスト・イン・レジデンス

ベレニカ・ニコデムスカ（BWAヴロツワフ現代アートギャラリー、ネットワーキング／ファンドレイジング・マネージャー）

パンデミック禍中において、文化芸術分野で活発な芸術機関および団体主催のアーティスト・イン・レジデンスの実施回数が減少し、アーティストら自身もこれらの活動を追求することに対し消極的となったことは、言うまでもありません。旅に出かけ、新たな場所や新しい人々を知り、そしてそれによって生まれる交流や協力関係を築く機会が、昨今これまでになく大切であると感じられます。そのこともあり、2021年ヴロツワフに野村恵子氏を招待写真家としてお迎えできたことを、私達は大変喜ばしく思っております。

野村恵子氏は、兵庫県生まれの写真家です。大阪ビジュアルアーツ専門学校を卒業後、ロサンゼルスで写真を学びました。自らの沖縄のルーツを表出させた野村氏の写真集「Deep South」（1999年）は、その独特な色彩と濃密な感情表現で注目を集めました。それ以来、生命そのものといえる女性と水が野村氏の芸術における主要テーマの中心的モチーフとなっています。その作品は、時空を超えた無限の循環を探究しています。これまでに、これらの作品を収録した4冊の写真集が出版され、40あまりの展覧会で作品が発表されています。本作家は、日本写真協会新人賞（1999年）、第16回東川町国際写真フェスティバル新人作家賞（2000年）、林忠彦写真賞（2019年）など数々の受賞歴をお持ちです。現在は、沖縄に在住し、活動しています。

野村恵子氏がポーランドを訪れたのは、2021年9月のことでした。パンデミックの影響で、野村氏のアーティスト・イン・レジデンスは、何ヶ月にもわたって計画されたままでした。そうした状況にもかかわらず、写真家ご自身ならびに野村氏をサポートするアーティストでキュレーターの菊田樹子氏とウカシュ・ルシュニツア氏、そして我々主催者であるBWAヴロツワフ現代アートギャラリーから成る関係者の真摯な取り組みにより、野村氏はこの長旅へと出発し、私達の国へと渡航を果たしたのです。このような訪問により、それが数週間に及べばなおさらのこと、来訪者は異なる文化を間近に観察し、それを注意深く吟味し、やがて旅行者としての視点から脱却することができます。しかしパンデミックによる規制で、とりわけ他人に会うことに対して感じる安心感や寛容性が抑制されがちなこのご時世において、これは容易なことではありません。それでも、野村恵子氏のレジデンス活動を振り返り、私達は互いに理解を深め、ワルシャワとヴロツワフならびに両都市の地元のアートコミュニティに加え、歴史、文化、我が国の芸術をご紹介するとともに、ゲスト作家にさまざまな場所や人々、脈略や背景を自由に行き来できるスペースを提供することができたという印象を受けました。

ヴロツワフ滞在初日に野村恵子氏から浮かんだたくさんのアイディアのなかで、なかでも特に注目すべきものが、身体を育む食べ物の循環と自然を育む水の循環でした。とはいえ写真家が注視していたのは、私達市民とその国、すなわちポーランドの人々、文化、歴史、そして暮らしであるように映りました。作家は、作品の制作にあたり、ヴロツワフを拠点とする写真家でありキュレーター、そして第11回TIFF Festivalの芸術監督を務め、Miejsce przy Miejscu 14 galleryの日々の運営にも携わるウカシュ・ルシュニツア氏のほか、BWAヴロツワフおよびパートナー団体の職員からのサポートを得ました。ヴロツワフでは、アーティストと観客が参加する、アーティスト・トークとポートフォリオレビューの二つの対面イベントも開催されました。レジデントアーティストご本人が、以下のように記しています。「今回の6週間のポーランド滞在で、私が写真撮影をしたのは主にヴロツワフでした。私は、都市とその文化、それを取り囲む豊かな自然を写真に収め、またそこで暮らす人々と交流しながら、数多くのポートレート写真を撮りました。私の作品が、お互いの文化や歴史、そして人々を理解し合う上での助けになるよう願っています。また来年には、日本や世界各国の人々に制作の成果をご覧いただけるように、作品をまとめた写真集を出版したいと考えています。」

本レジデンス活動の主催者としての立場から述べますと、日本人アーティストをヴロツワフにお招きできることは、光栄なことであることがひとつ、そして他方で、それは日本人作家とパートナー団体のネットワークと協力関係が強化できるチャンスであるといえるのですが、残念ながらパンデミックの影響により、近年こうした機会が希薄となっています。また、こうした来訪や出会いがあるたびに、私達は国際的プロジェクトを効率的かつ柔軟に進めながら、それと同時に敬意と思いやりをもってゲスト作家のニーズや期待に応えることを学び、それが主催者そして受け入れ団体としての私達の成長を促します。私達は、自分達の機関と街が、アーティスト達にとって単なる訪問先となるだけでなく、再び戻ってきたい場所となることを望んでいます。ネットワーキング推進者という観点から考えるならば、私は他のレジデンス主催者の方々に、たとえ現在レジデンス活動の実施が不可能であっても、繋がりを構築かつ維持し、さらに地元のアートコミュニティの代表者達の国際レベルでの流動性の支援を継続していけるような協力関係のフォーマットやモデルを、諦めることなく模索していけるよう後押ししたいと思います。

2021年から2022年にかけてBWAヴロツワフが主催した、ポーランドと日本の写真家の国際交流を実現するにあたりご支援くださったEU・ジャパンフェスト日本委員会に、この場をお借りしてお礼申し上げます。本国際交流の二人目の参加者となるアレクサンドラ・ノウィシュ氏は、来年佐渡島に赴き、写真家でありキュレーターの菊田樹子氏との協働が予定されています。これらの滞在制作の成果として、野村恵子氏とアレクサンドラ・ノウィシュ氏の写真集が制作され、両作家の展覧会開催の可能性に関するトークイベントが開かれることになっています。このプロジェクトは、Culture Zoneヴロツワフ （旧欧州文化首都ヴロツワフ2016事務局）、TIFFフェスティバル、さどの島銀河芸術祭との連携により実施されます。ヴロツワフにおける野村恵子氏のレジデンス活動に際しては、Kanzan Galleryからもご支援をいただきました。BWAヴロツワフを代表し、すべての関係各機関、団体、個人の皆様に、感謝の意を表したいと思います。

"inner landscapes, tokyo" Exhibition view at Tokyo Shibuya Koen-dori Gallery
©Photo: SUEMASA Mareo Courtesy of Tokyo Shibuya Koen-dori Gallery

inner landscapes, tokyo
インナー・ランドスケープス、トーキョー

Ten years since Turku 2011. People's stories spun through photography and ceramics

The Finnish photographer Marja Pirilä and the ceramic artists Satoko Sai + Tomoko Kurahara interviewed elderly people living in the area, collected their life histories. Their project "inner landscapes" visualized them as a broad portrait that encompasses the surrounding landscape and the overlapping of time. After the implementation at Turku 2011 (Finland), a Japanese version of the project was launched in 2018 through interviews with eight elderly people living in Tokyo. The project is completed with a series of fantastic photographic works by Ms Pirilä using the camera obscura technique, multi-layered ceramic works by Satoko Sai + Tomoko Kurahara, and an edited video of the interviews. Unveiled in March 2021 as the exhibition "inner landscapes, tokyo", the works gave visitors an insight into the lives of the interviewees and were accompanied by an online artist talk and an online dialogical appreciation. Now, the project is planned for another touring exhibition in Finland.

トゥルク2011から10年。写真・陶器を通して紡がれる人々の物語

フィンランドの写真家マルヤ・ピリラと陶芸作家ユニットSatoko Sai+Tomoko Kurahara が地域に暮らす高齢者へのインタビューを行い、彼らの生きてきた歴史を集め、周囲の風景や時間の重なりを内包した広義の肖像として視覚化するアート・プロジェクト「インナー・ランドスケープス」。トゥルク2011（フィンランド）でのプロジェクト実施後、2018年には東京に暮らす高齢者8人へのインタビューを通した日本版の制作が開始されました。ピリラ氏がカメラ・オブスキュラの手法を用いて制作した幻想的な写真作品と、いくつものレイヤーが重ねられたSatoko Sai+Tomoko Kurahara による陶器作品、そして制作過程でもあるインタビューを編集した映像作品。2021年3月「インナー・ランドスケープス、トーキョー」展としてお披露目されたこれらの作品は、来場者にインタビュー対象となった人々の人生を語りかけ、オンラインで実施されたアーティスト・トーク、対話型鑑賞も好評を博しました。本プロジェクトは、再びフィンランドでの巡回展も構想されています。

Date

13 Mar.~6 June 2021

Venue

Tokyo Shibuya Koen-dori Gallery
(Shibuya-ku, Tokyo, Japan)

Artist

Satoko Sai + Tomoko Kurahara,
Marja Pirilä

日程

2021年3月13日～ 6月6日

会場

東京都渋谷公園通りギャラリー（東京都渋谷区）

アーティスト

Satoko Sai + Tomoko Kurahara、
マルヤ・ピリラ

CONTACT

Ms. Tomoko Kurahara
(The inner landscapes Project in Japan Committee)
ils@saikurahara.com
Satoko Sai + Tomoko Kurahara
saikurahara@gmail.com

■Related Program

1) Artist Talk
Date: 13 Mar. 2021
Venue: Online
Presenters: Akio Seki, Satoko Sai + Tomoko Kurahara, Marja Pirilä

2) Online Dialogical Appreciation - Spinning Landscapes of Memory -
Date: 6 Mar. 2021
Venue: Online
Presenters: Keiko Ogawa (Planner, Facilitator), Rie Tanabe (Facilitator)

■関連プログラム

1）アーティスト・トーク
日程：2021年3月13日
会場：オンライン
登壇者：関昭郎、Satoko Sai + Tomoko Kurahara、マルヤ・ピリラ

2）オンライン対話型鑑賞　ー記憶の風景を紡ぎだすー
日程：2021年3月6日
会場：オンライン
登壇者：小川桂以子（企画、ファシリテーター）、田辺梨絵（ファシリテーター）

Photograph work, Marja Pirilä: Camera obscura/Ekuko, Tokyo, 2018/2020
©Photo: SUEMASA Mareo Courtesy of Tokyo Shibuya Koen-dori Gallery

Exhibition view
©Tomoko Kurahara

Ceramic work, Satoko Sai + Tomoko Kurahara: Hirotaka, 2020
©Photo: SUEMASA Mareo Courtesy of Tokyo Shibuya Koen-dori Gallery

Video work “inner landscapes, tokyo”
©Photo: SUEMASA Mareo Courtesy of Tokyo Shibuya Koen-dori Gallery

From Turku to Tokyo: A journey tracing memories and landscapes

Tomoko Kurahara (Representative, inner landscapes Project in Japan Executive Committee)

"inner landscapes, tokyo" could be called a continuation of "inner landscapes," an art project by Finnish photographic artist Marja Pirilä and Japanese ceramic artist duo Satoko Sai + Tomoko Kurahara that started in Turku, Finland, as part of Turku 2011, European Capital of Culture. The project is an attempt to give visual expression to memories by interviewing elderly people and collecting fragments of the histories they lived, and then expressing these through photographs and ceramic works as portraits in a broad sense encompassing layers of the surrounding landscapes and times. The results were due to be presented in spring 2021 at an exhibition at Tokyo Shibuya Koen-dori Gallery.

Ever since completing the project in Turku, we had been thinking that it would be nice to make corresponding works in Japan some day. Turning this into a reality, however, involved a long process. For "inner landscapes, tokyo," we invited people aged 75 and over living in eastern Tokyo (Yanaka, Asakusa, Iriya, Machiya) to take part as subjects, and secured the participation of six groups (eight individuals).

In 2018, Pirilä arrived in Japan together with her assistant, Iris Nuutinen. During their stay, they visited the homes of the subjects and photographed their portraits while asking them about their childhood memories and life stories and viewing their photo albums.

For many years, Pirilä has been producing photographic works using the camera obscura technique. The term "camera obscura" comes from Latin and means "dark chamber," but it also refers to a camera. Pirilä transforms the very rooms of her subjects into camera obscuras, bringing the outside scenery inside by introducing light through holes in shaded windows. In so doing, she conjures dreamlike spaces full of light and shadow in which she photographs her subjects. In Tokyo, she introduced buildings, houses, traffic on the streets and other scenes typical of the city into the places where her subjects went about their daily lives, which included rooms in private homes, a bamboo artisan's workplace, an artist's studio and a Japanese-style room where a yoga class was being held, producing works that are different from those included in the Turku version of the project.

Sai and Kurahara, on the other hand, think of "vessels" as things that can evoke memories of the times and places when they were used and enable others to imagine the people who used them, and wanted to use the shapes of vessels to create portraits of their subjects. What they focused on in making their ceramic works was creating layers. Whereas Pirilä produced portraits that represent the "current" appearance of her subjects, Sai and Kurahara reproduced album photos, handwriting and other elements representing their subjects' pasts on the inside of their ceramics, and trees, buildings, interior decorations and other elements representing their "present" environment on the outside, so that various time periods were contained in a single work. They tried to represent these layers of time by creating physical layers, which they achieved not only by collaging prints, but also by layering multiple underglaze colors, slips and overglazes. Like painting a portrait, they wanted to make the finished work resemble as closely as possible the impression they got from their subjects by combining colors, shapes, textures, printed figures, backgrounds and other elements. This was a long drawn out process that involved repeated trial and error after the completion of the interviews.

The artists wanted to present the photographic and ceramic works dealing with their shared subjects together in order to give rise in a multilayered fashion to past and present guises of the same individuals.

Another important element of this exhibition is the video work based on interviews with the subjects. At Turku we presented a video work by Pirilä, but this time the project team worked on making the video together. Sai and Kurahara conducted the interviews and produced the sound recordings, Nuutinen shot the video and reproduced the album photos, and we completed the video editing, music and subtitle translation with the assistance of others in Japan. There were many memorable episodes during the interviewing, and we struggled to decide what to include in the 40-minute video. The exhibition is arranged in such a way that the subjects' voices reach the ears of visitors naturally as they view the photographic and ceramic works.

Learning about the past through people's life histories and hearing how people experienced those times was extremely moving. And being able to share the memories of all our subjects while going back over with them their album photos from 50 to 80 years ago was for us a truly unforgettable experience. I feel that getting older is a process not of life and memory gradually fading, but of these things deepening and becoming complete. I remember how during the artists' talk, when Pirilä was asked, "What do you think about growing old?" she replied, "Life is like a rainbow. I think that the beginning and end of the arch are blessed times."

Even though our individual lives are unique things connected by time and place, I think we can still identify with the experiences and emotions of others. With the completion of "inner landscapes, tokyo," I feel that the project has perhaps become more universal.

Some time in the future, I would like to see this exhibition travel to Finland. Since its launch ten years ago as part of Turku 2011, European Capital of Culture, this project has brought to us many encounters. In terms of the creation of the works, it was also a huge challenge. For the viewers, I hope this exhibition provides an opportunity to feel and think about things. Though the methods may change, I want to continue exploring ways of expressing people's portraits and memories using photography and ceramics.

トゥルクからトーキョーへ。記憶と風景をたどる旅

蔵原 智子（インナー・ランドスケープス・プロジェクト・イン・ジャパン実行委員会／代表）

「インナー・ランドスケープス、トーキョー」は、2011年にフィンランド、トゥルクでの欧州文化首都トゥルク2011をきっかけに始動した、フィンランドの写真家マルヤ・ピリラと日本の陶芸作家ユニットSatoko Sai + Tomoko Kuraharaによるアートプロジェクト「インナー・ランドスケープス」の続編と言えるものです。このプロジェクトでは、高齢者の方々へのインタビューを通して、彼らの生きてきた歴史の断片を集め、それらを周囲の風景や時間のかさなりを内包した広義での肖像として写真と陶器で表現することで、記憶を視覚化するということを試みています。2021年春、東京都渋谷公園通りギャラリーにて発表することとなりました。

トゥルクでの滞在制作をしていた時から、いつか日本で対となる作品が作れたらという思いをメンバーで持っていましたが、実現に至るまでには長いプロセスがありました。「インナー・ランドスケープス、トーキョー」では、東京の東側エリア（谷中・浅草・入谷・町屋）を中心に、地域に暮らす75歳以上の方をモデルとして募集し、6組8名の方々に参加していただくことになりました。

2018年にピリラがアシスタントのイーリス・ヌーティネンとともに来日。滞在期間中、モデルの方々の自宅を訪問し、アルバム写真を見せていただきながら子供時代の思い出やライフストーリーを伺い、ピリラによるポートレート撮影を行いました。

ピリラは長年に渡り、カメラ・オブスキュラという手法を用いた写真作品を制作しています。カメラ・オブスキュラとはラテン語で「暗い部屋」を意味し、カメラのことでもあります。ピリラは、モデルの方々の居室そのものをカメラ・オブスキュラとして、遮光した窓の穴から光を取り込むことで屋外の風景を室内に取り込み、幻想的な光と陰影のある空間を作り出し、被写体を撮影しました。自宅の居間や簾職人の仕事場、画家のアトリエ、ヨガ教室を行なっている和室など、モデルの方々が日常を過ごしている場所に、ビルや家々、通りの往来など東京らしい光景も映り込み、トゥルク版とはまた違った作品が出来上がりました。

一方、崔と蔵原は「うつわ」は使われていた時間や場所の記憶を呼び起こしたり、使っていた人を想像したりしうるものなのではと考えており、うつわの形を使って人物の肖像を作りたいと考えました。陶器の制作にあたって意識したことはレイヤーを作ることです。被写体の「現在」の姿を表すピリラのポートレートに対して、陶器の内側にはその人の「過去」を表すアルバム写真や手書きの文字などの要素を、外側には木々や建物、室内の装飾など、その人の「現在」の環境を転写しており、一つの作品の中に様々な時間が含まれています。その時間の層を、プリントのコラージュだけでなく、下絵具の多色刷りや化粧土、釉薬などを重ね、物理的なレイヤーを作ることで表現しようと試みました。そして、肖像画を描くように、色や形、質感、プリントする像や背景などを組み合わせていくことでモデルの方から受けた印象に近づけたいと考えました。インタビューを終えてから、試作を繰り返し少しずつ完成しました。

共通のモデルに対して、写真作品と陶器作品を並列に見せることで、一人の人物の現在と過去の姿を多層的に浮かび上がらせたいと考えています。

もう一つ、この展覧会の重要な要素がインタビューを編集した映像作品です。トゥルクではピリラによる映像作品を上映しましたが、今回はプロジェクトチーム共同で映像制作を行ないました。インタビュー取材と録音は崔と蔵原が行ない、動画とアルバム写真の複写はヌーティネンが撮影、映像編集、音楽、字幕翻訳には日本から協力を得て完成しました。インタビューでは印象深いエピソードがたくさんあり、４０分間の映像作品に収まるように厳選するのに苦労しました。展覧会では、訪れた方が写真や陶器の作品を見ながら自然とモデルの方々の語る声が耳に入ってくるような構成になっています。

ライフストーリーを通して過去の時代を知ること、そしてその時代を人々がどのように経験したかを聞くことは非常に心動かされることでした。50 〜 80年前のアルバム写真を一緒にたどりながら、モデルの皆さんの思い出を共有させていただいたことは、私たちにとってかけがえのない時間となりました。歳を重ねることは、人生と記憶が次第に色あせていくことではなく、それらが深まり完成していく過程であるように感じます。アーティストトークで「老いについてどう思うか」と聞かれ、ピリラは「人生は虹のようなもの。ブリッジのはじまりとおわりは祝福される時間だと思う」と答えていたのが心に残りました。

私たちは、一人ひとりの人生は時代や場所に結びついた唯一無二のものであっても、個々の経験と感情は共感されうるものであると考えています。「インナー・ランドスケープス、トーキョー」が完成したことで、プロジェクトがユニバーサルな性質を増したのではないかと感じています。

今後、この展覧会をフィンランドへ巡回できたらと考えています。10年前の欧州文化首都を契機に始まったこのプロジェクトは私たちに多くの出会いをもたらしてくれました。また、作品制作においても私たちにとって大きな挑戦であったと感じています。見る人にとってもこの展覧会が何かを感じたり考えたりするきっかけになれば嬉しく思います。方法は変わっても、人の肖像や記憶を写真と陶器で表現するということをこれからも模索していきたいと思っています。

The film “+7 HOURS” at La Jolla International Fashion Film Festival

ファッションデザインプロジェクト「+ 7 HOURS」・ラホヤ国際ファッション映画祭参加

The artists’ challenge to make a breakthrough as a fashion film

The fashion design project “+7HOURS”, which was initiated on the occasion of Plovdiv 2019, is an ongoing collaboration between Japanese and Bulgarian artists. In addition to the creation of fashion pieces inspired by kimono and Japanese culture, the project also included the production of a fashion film starring the actress Irmena Chichikova, which was shown at various fashion weeks and exhibitions. They won the “Best Costume Award” at the Sarajevo Fashion Film Festival (Bosnia and Herzegovina). In 2020, the +7HOURS fashion film was nominated for five awards at the La Jolla International Fashion Film Festival (the United States), the Cannes of fashion films. The film was screened at the two-day festival for its respectful approach to traditional Japanese culture and rituals, but also for its inclusion of contemporary elements such as subcultures and technology. Although the project members were not able to travel to the venue, they continue to work with the aim of exhibiting and screening their work in more venues, including Japan.

ファッションフィルムとしての躍進を目指すアーティストたちの挑戦

プロヴディフ2019にて実施され、現在も日本とブルガリアのアーティストの協働が続いているファッションデザインプロジェクト「＋７HOURS」。着物と日本文化にインスピレーションを受けたファッション作品の制作に加えて、俳優イルメナ・チチコヴァ氏を主演とするファッションフィルムの制作も行われた本プロジェクトは、各地のファッションウィークや展示会に参加。サラエボファッション映画祭（ボスニア・ヘルツェゴビナ）では「ベストコスチューム賞」を受賞しました。2020年、「＋７HOURS」のファッションフィルムは、ファッションフィルム界のカンヌと呼ばれるラホヤ国際ファッション映画祭（アメリカ）の5部門へのノミネートが決定。日本の伝統文化や儀礼に敬意を払いながらも、サブカルチャーやテクノロジーといった現代的な要素についても取り込むアプローチが評価された作品は、2日間にわたって開催されたフェスティバルで上映されました。プロジェクトメンバーの現地渡航は叶いませんでしたが、日本を含むより多くの会場での展示・上映を目指して協働が続いています。

©La Jolla

Date

23~24 July 2021

Venue

The Lot La Jolla (San Diego, the United States of America)

Artist

Ayako Kobayashi, Neli Mitewa, Alexander Gerginov, Momchil Tasev, Irmena Chichikova

日程

2021年7月23日～24日

会場

ザ・ロット・ラホヤ
（アメリカ合衆国、サン・ディエゴ）

アーティスト

小林綾子、ネリ・ミッテワ、アレクサンダー・ゲルギノフ、モムチル・タセフ、イルメナ・チチコヴァ

■Related Program

Live screening of “+7 HOURS”

Date: 23 July 2021

Venue: The Lot La Jolla (San Diego, the United States of America)

■関連プログラム

「＋７HOURS」上映

日程：2021年7月23日

会場：ザ・ロット・ラホヤ（アメリカ合衆国、サン・ディエゴ）

CONTACT

Ms. Neli Mitewa (IVAN ASEN 22 Foundation)

nelmit@yahoo.de

© La Jolla

5 nominations for “+7 HOURS” at the 12th La Jolla Fashion Film Festival and International Fashion Film Awards 2021

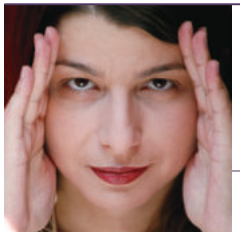
©La Jolla

©IVAN ASEN 22

©IVAN ASEN 22

©IVAN ASEN 22

©IVAN ASEN 22



An international recognition of a Japanese-Bulgarian collaboration

Neli Mitewa (Artistic director and curator of IVAN ASEN 22 Foundation)

The fashion film "+7 HOURS" acclaimed by La Jolla International Fashion Film Awards by Neli Mitewa, Artistic director of IVAN ASEN 22 conceptual designers' platform in Sofia, Bulgaria

La Jolla is the world's largest gathering of fashion film professionals. Located in a seaside resort north of San Diego, California, USA, it follows the purpose to organize network events, screening the best fashion films worldwide and enabling meetings among film professionals and designers for establishing professional contacts and future collaborations. Also known as the "Cannes of the fashion film world", La Jolla is the home of the International Fashion Film Awards™ which took place July 23rd and 24th, 2021.

We are proud that our fashion film "+7 HOURS", a fruitful Japanese-Bulgarian collaboration, part of our large-scaled PLOVDIV 2019-ECoC conceptual fashion design exhibition project, was selected by the Festival director after our application for the live screenings of this year's La Jolla edition. The next success was the five nominations it got: Best Cinematography (for our Japanese partner artists Ayako Kobayashi and Roy Mizuno), Best Costume Design (for the fashion design curator Neli Mitewa), Best Art Direction (for film director Alexander Gerginov), Best Makeup (for makeup artist Slav) and Best Editing (for editor Alexandra Nenkova). These honours were followed by the Director's invitation to attend the film screenings, podium discussions, gala events, award ceremony, which, unfortunately, was hindered due to the travel restrictions to the US because of the pandemic.

The reasons for the nominations lay mainly in the original approach to drawing inspiration from the mystic and ritualism of the Japanese culture which respects its traditions and roots, but also from the dynamic lifestyle of its future and technology orientated contemporary society. We were deeply impressed by Japanese culture and contemporary everyday life: On the one hand, there is the parallel non-dual coexistence of the past with present and future, of preserved roots and traditions with modern urban life, of craftsmanship with super-technology. Modern products are based on traditional techniques that are interpreted in a new and extraordinary way, with new expressions, through a contemporary view and with the help of the high technological achievements of the digital world. Yet in the ultimate result the human interference, the imperfection is readable, entirely in the spirit of wabi-sabi – the Japanese ideal of the beauty of the imperfect, fleeting, and transient. On the other hand, we showed a critical view towards disturbing social currents (isolation, depression, escapism) and deleting your own identity by accepting a foreign one (subcultures, cosplay).

The main means of expression in the project was the garment, viewed not as wearable and functional clothing, but as an artistic object: a conceptual garment sculpture carrying its own message in the thematic complex of the project. The textiles, the fabrics of clothes, at the same time ephemeral and durable, recreated the idea of the minuteness, but also of the infinity of our lives. Taking on an object as an authentic kimono, materializing it on another level, through another philosophy and perceptions, evoked the feeling of pure melancholy, of spiritual longing, inherent in the Japanese spirit and shared by us. Clothes inspire new life and new meaning, sending messages from one society to another beyond time and space.

Starting from the traditional national clothing: the Bulgarian national costume and the Japanese kimono, the designers explored not only the shape, the silhouette and the details, but also the meanings, understandings and symbolism encoded in these symbolic garments, inspired by their differences and connections. Thus, a true encounter between the two cultures took place.

Nevertheless, our fashion film was screened in Theater C of The Lot La Jolla in front of a live audience. It was viewed by the Festival's jury and voted on. It was evaluated as beautifully done, succeeding to intertwine both Japanese and Bulgarian cultures through the perspective of creative conceptual fashion design. It was also acclaimed for its original shooting locations: signature traditional and contemporary spaces in Tokyo.

The future perspective of the film is its planned presentation as part of the whole exhibition at BUNKA Fashion University in Tokyo. As four of our design collaborators: Mai Sudo, Miki Ogu, Ryuga Kawabe, Yucheng Zhou, are fashion design students of BUNKA, we established contact to the University's Fashion Resource Center and got the invitation to present the exhibition, the fashion film and the fashion photographs of the project "+7 HOURS" at the exhibition hall of BUNKA Fashion University. Initially planned for autumn 2021, this exhibition has to be postponed due to the pandemic, but we are still in contact with BUNKA and plan to do research travel to Japan in order to re-establish our collaborations. Additionally, we want to visit Kyoto University of Art and Design and to propose the presentation of the whole exhibition and film or its digital version "NEXT 7 HOURS" also there. We hope that we will be able to "bring back" to Tokyo and Kyoto this successful Japan-inspired project: a long-distance crossing, intertwining of different cultures, tastes and perceptions, reality and fiction, past, present and future.

©Manol Donchev

Anime & Gaming Festival 2021

アニメ&ゲームフェスティバル2021

A reunion after two years and a local frenzy!

The Anime & Gaming Festival was held at Plovdiv 2019 and was a great success. After the postponement caused by COVID-19, the second festival was moved to an outdoor venue and was held over two days with more than 4,000 attendees. From Japan, Ms Mayano Onodera gave a remote lecture on senga and kirie (paper cutting), and a talk by the cosplay performance unit MioMayo was broadcast in Bulgarian with subtitles. The talk touched on their memories of the visit to Plovdiv and entertained the local audience who were looking forward to the festival. The Manga and Comic Book library and the Retro Game Corner were very popular. There was also an ikebana workshop by the Plovdiv-based ikebana group Miracle Ikebana, a kimono dressing lecture, and J-pop and K-pop dance performances. All the programs were a great success. As one of the legacy projects from Plovdiv 2019, they are now preparing for 2022!

２年ぶりの再会と現地での熱狂！

欧州文化首都プロヴディフ2019にて開催され、好評を博した「アニメ＆ゲームフェスティバル」。コロナによる延期を経て開催された第2回フェスティバルは、会場を屋外に移し、二日間にわたって実施。延べ4000人以上が来場しました。日本からは小野寺マヤノ氏が剪画/切り絵についてのレクチャーをリモートで実施され、コスプレ・パフォーマンス・ユニットみおまよのトークはブルガリア語の字幕付きで放映。プロヴディフ来訪時の想い出についても触れられたトークは、本フェスティバルを心待ちにしていた現地の観客を楽しませました。会場に設置されたマンガ＆コミック図書コーナーや、レトロ・ゲームを楽しめるコーナーが好評を博したほか、プロヴディフで活動するいけばなグループMiracle Ikebanaによるいけばなワークショップや、着付けレクチャー、J-POP/K-POPのダンス公演など、さまざまなプログラムを通して日本文化を紹介。どのプログラムも盛大な盛り上がりを見せました。プロヴディフ2019からのレガシー・プロジェクトの1つとして、2022年への準備もはじまっています！

Date

24~25 July 2021

Venue

Central Square (Plovdiv, Bulgaria)

Artist

MioMayo Cosplay Duo, Mayano Onodera

日程

2021年7月24日～25日

会場

中央広場（ブルガリア、プロヴディフ）

アーティスト

みおまよ、小野寺マヤノ

CONTACT

Ms. Aneliya Ivanova (NGO NAKAMA)
ivanova@nakama-bg.com

Please visit “Meet Up ECoC!” website for the artist contact. (Details on p. 190.)

■Related Program

1) Kiri-e workshop
Date: 24~25 July 2021
Venue: Central Square, Workshop Area (Plovdiv, Bulgaria)
Artist: Aneliya Ivanova, Atanaska Petrova

2) Kiri-e Lecture
Date: 24~25 July 2021
Venue: Central Square, Main Stage (Plovdiv, Bulgaria)
Artist: Onodera Mayano

3) Ikebana workshop and demonstration
Date: 24~25 July 2021
Venue: Central Square, Japanese Area (Plovdiv, Bulgaria)
Artist: Miracle Ikebana

■関連プログラム

1）切り絵ワークショップ
日程：2021年7月24日～25日
会場：中央広場･ワークショップエリア（ブルガリア、プロヴディフ）
アーティスト：アネリア・イヴァノヴァ、アタナスカ・ペトロヴァ

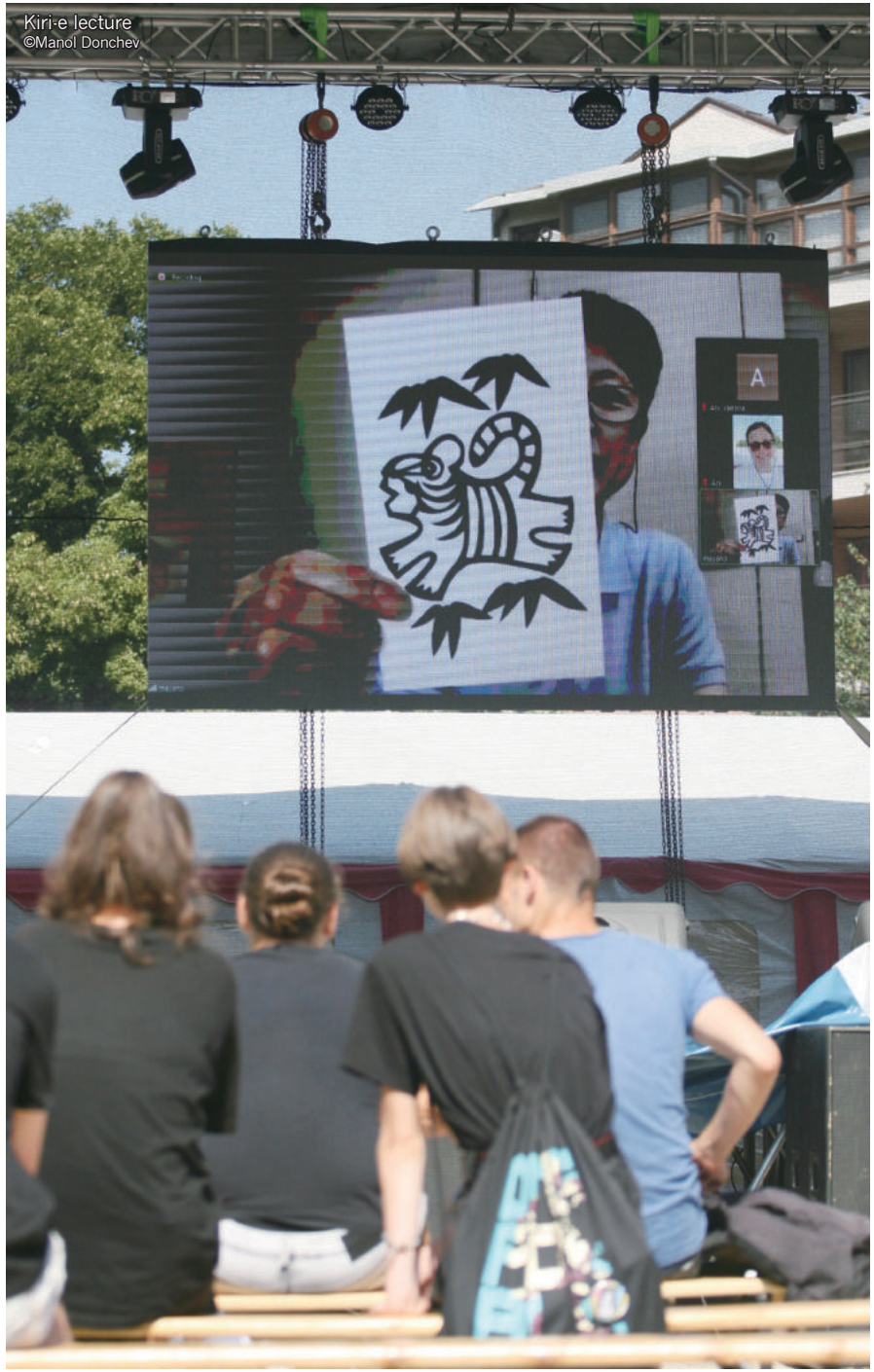
2）切り絵レクチャー
日程：2021年7月24日～25日
会場：中央広場・メインステージ（ブルガリア、プロヴディフ）
アーティスト：小野寺マヤノ

3）いけばなワークショップ＆デモンストレーション
日程：2021年7月24日～25日
会場：中央広場・日本エリア（ブルガリア、プロヴディフ）
アーティスト：Miracle Ikebana

©Manol Donchev

Ikebana demonstration and workshop
©Manol Donchev

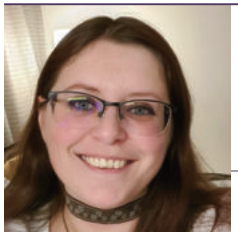
©Manol Donchev



Kiri-e lecture
©Manol Donchev

The lecture by MioMayo
©Manol Donchev

©Manol Donchev



The first Japanese event after the COVID-19 in Bulgaria

Aneliya Ivanova (Representative of NGO NAKAMA)

A Japanese culture festival in Plovdiv was a dream of mine for a really long time. I've organized events in so many places, even in other countries, but never in my hometown - Plovdiv. So, I was really excited when I found out about the program, connected to Japan for Plovdiv 2019.

The first "Anime & Gaming Festival" we organized in 2019 was a huge success, so now mine and my team's dream is to make the event into a tradition. The Plovdiv 2019 Foundation shared our dream because they approved the funding for our second edition and are helping us a lot.

Because of the COVID-19 pandemic in 2020, we decided to postpone our event - we care about our audience's health. So "Anime & Gaming Festival 2021" was the second edition of the event and we decided to make some changes to the way we hold the event this year. The festival was an open-air event with free entrance. That allowed us to hold the event in a very communicative place – the central square of Plovdiv and to attract more visitors, even those who were just passersby. We also changed the duration of the event – last time it was only one day, and this time it started on Saturday afternoon and continued all through Sunday.

I can say with certainty that the event was a success - there were so many people! Because of the free entrance, it's difficult to tell with precision, but we can say that for both days of the event more than 4 000 people came. The visitors were really dedicated to the event - they stayed and watched the program even when rain poured on us and in the scorching sun.

The event had several different areas with the program throughout the event, so people could choose what to attend and what to see and they won't have any time to get bored.

There was a Merchandise area, where people could get all kinds of souvenirs – posters, accessories, stuffed animals, handmade souvenirs, manga and even more traditional Japanese souvenirs like Kanzashi decorations and origami postcards.

We also had a Workshop area, where people could make something themselves and take it as a souvenir. We had Pixel art and Origami workshops for the younger visitors and Kiri-e and Ikebana workshops for the older ones.

The Manga and Comic Book library was a very popular attraction too. We have more than 600 books there and each year we buy more, so we can renew end expand the collection. This area was originally thought of as a relaxed corner where people can have a rest from running around or wait until the next interesting lecture comes up, but it turned out that a lot of people came to visit this area specially and even waited in line to go and read manga from the moment we started the festival.

The Gaming area this year was a bit different from what we had in 2019. The open-air event didn't allow us to make the competitive e-sport tournaments that we had before, but we had a great retro-gaming area with arcades and a fun area with Nintendo Switch and PlayStation consoles where people danced and battled and enjoyed themselves.

The biggest attraction of the event, of course, was the Main stage. On the first day, because we had only two hours of stage programs, we started with one of the more anticipated programs – the dance show. Asian dances and especially J-pop and K-pop are very popular in Bulgaria, so there are a lot of groups dancing to those pop songs. We had an hour and a half long show with 18 groups from all over Bulgaria.

The second day of the event started with the online live conversation with Onodera Mayano. This is the first time we did something like that at an event and it was really successful. Onodera-sensei talked about the origins of Kiri-e and Senga and their current dimensions. She also talked about the exhibitions she makes in her gallery in Tokyo. We used that tribune to announce our common Kiri-e exhibition that will happen in November in Plovdiv.

Later that day we had our second meeting with Japanese guests. The cosplay duo MioMayo visited us in person in 2019 but this didn't subtract from their appearance now. Our hosts talked with them about their visit to Plovdiv in 2019 and how it was an experience for them. They also told us about how the pandemic reflected on their cosplay and their lives and their future cosplay plans.

The Cosplay show also gathered a lot of visitors with more than 30 participants, and our beautiful and talented cosplay guest judges from Serbia, who had a panel on stage to tell about their experience and future plans.

The closing event in the program was a lecture and a fashion show on Kitsuke – the art of putting on Japanese kimono. One of our hosts – Dora Somova, has a huge collection of kimonos, yukata and other accessories, and we usually organize an area where people can put on a yukata. Because of the hot weather and the pandemic, we decided to change the format this year and I think it was a very successful change. There were 10 girls dressed in different kinds of kimonos and Dora told the audience all about them – the different kinds and their symbolism and specifics.

I'm really happy that this event happened. We missed the atmosphere of our events and the energy of the visitors for the past two years more than we realized and that gave us the motivation to continue and grow and make even more great events and invite even more amazing guests from Japan.

We are happily preparing for the next edition of the event for 2022 and we can't wait to meet all our fans again!

ブルガリアでのコロナ禍以来初のイベント開催

アネリア・イヴァノヴァ（NGO団体全国アニメ・マンガクラブ「NAKAMA」代表）

プロヴディフで日本文化フェスティバルを開催することは、私にとって本当に長い間の夢でした。私はこれまで、他国を含め非常にたくさんの場所でイベントの開催を手掛けてきましたが、故郷であるプロヴディフだけはありませんでした。そのこともあり、欧州文化首都プロヴディフ2019の日本関連のプログラムについて知ったときには、大興奮そのものでした。

2019年に開催した第一回「アニメ＆ゲームフェスティバル」が大成功を収めたことを受け、今やこのイベントを恒例行事にすることが私と私のチームにとっての夢となっています。プロヴディフ2019財団が、私達とその夢を共有してくださいました。というのも、同財団が第二回の開催のための助成金を承認し、大きな力となってくれているのです。

2020年の新型コロナウィルス感染症の世界的流行により、私達は観客の皆さんの健康を考慮し、このイベントの延期に踏み切りました。したがって、「アニメ＆ゲームフェスティバル2021」が本イベントの第二回目の実施となり、私達は、今年のイベントの開催方法にいくつか変更を加えることを決定しました。このフェスティバルは、入場無料の野外イベントとなりました。このことにより、プロヴディフの中央広場という極めて交流性の高い場所での開催となり、より多くの来場者、さらには単なる通りすがりの人々さえも呼び込むことが可能になったのです。このほか、イベントの会期を変更しました。前回は一日のみでしたが、今回は土曜日の午後にスタートし、日曜日は終日続きました。

このイベントが成功に終わったことを、私は確信をもってご報告できます。非常に大勢の人々で賑わいました！入場無料であったことから、正確な数字をお伝えするのが難しいのですが、両日で4000人を超える来場者であったことは確実に言えます。来場者はこのイベントに対し本当に献身的で、大雨が降っても焼け付くような日差しのもとでも、会場に留まり、プログラムを鑑賞してくださいました。

このイベントでは、複数の異なるエリアが設けられ、会期中を通してプログラムが展開されていましたので、来場者は出席したいものや観たいものを選ぶことができ、退屈する暇もない様子でした。

物販エリアも設置され、来場者はここでポスター、アクセサリー、ぬいぐるみ、手工芸品、マンガ、さらにはかんざし飾りや折り紙ポストカードのようなより伝統的な日本の土産物など、あらゆる種類のお土産を購入することができました。

ワークショップエリアもご用意し、来場者が自分達でものづくりをし、記念品として持ち帰ることが可能でした。比較的若い来場者にはピクセルアートや折り紙のワークショップを、また大人向けには切り絵やいけばなのワークショップを開きました。

マンガ＆コミック図書コーナーも非常に人気の高い見どころとなりました。私達は600冊を超える書籍を所蔵し、コレクションの入れ替えや拡大のために毎年新たに蔵書を増やしています。このエリアについては、私達は当初、来場者が会場を駆け回った後に休憩をしたり、次の興味のあるレクチャーが始まる前まで待機できる、くつろぎのコーナーをイメージしていましたが、実際には、たくさんの人達が特にこのエリアを訪れるために来場していたことが分かり、フェスティバルが開場した瞬間に、このコーナーに入りマンガを読む人々の行列ができたほどでした。

ゲーミングエリアは、2019年の開催とはいくらか趣が異なりました。今回の野外イベントでは、前回実施した対戦型のe-スポーツのトーナメントの開催が難しかったことから、アーケードゲーム機を揃えた最高のレトロ・ゲームのエリアに加え、ニンテンドースイッチやプレイステーションのコンソールで来場者が踊ったり対戦したりして楽しめる、ファンエリアを設けました。

今回のイベントの最大のアトラクションとなったのは、もちろんメインステージでした。初日はわずか2時間のステージプログラムだったことから、私達は、より期待が寄せられていたプログラムのひとつであるダンスショーで幕開けを飾ることにしました。ブルガリアでは、特にJ-POPやK-POPといったアジア系ダンスがとても人気で、こうしたポップミュージックに乗って踊るグループが多数活動しています。ブルガリア全土から集まった18ものグループが、一時間半におよぶ長時間のショーを繰り広げました。

イベント二日目は、小野寺マヤノ氏によるレクチャーのオンラインライブ配信でスタートしました。イベントでのこのような試みは初めてのことでしたが、大成功となりました。小野寺先生には、切り絵と剪画の起源や、それらの現代的側面について講演していただきました。また先生は、東京のご自身のギャラリーで企画する展覧会についてもお話しくださいました。私達はこの演壇の場をお借りして、11月にプロヴディフで開催予定の合同の切り絵展の告知を行いました。

同じ日のその後、私達は日本人ゲストとの二度目となる出会いを果たしました。コスプレユニットのみおまよのお二人で、2019年に私達のイベントに自らご登場くださいましたが、そのときの経験が今回の出演への意欲を損なわせることはありませんでした。司会者がお二人に、2019年にプロヴディフに来訪したときのエピソードや、それが彼女達にとってどのような経験であったかなどお話を伺いました。お二人は、パンデミックが彼女達のコスプレ活動や暮らしに与えた影響や、今後のコスプレ活動の計画について語ってくださいました。

30を超える参加者が出演したコスプレショーも、大勢の観客を集めました。またセルビア出身の美しく才能溢れるコスプレのゲスト審査員らが舞台上で討論会を行い、各自の経験やその後の計画について述べました。

このプログラムの閉幕イベントとなったのが、着物を着せる技芸、着付けのレクチャーとファッションショーでした。司会者の一人であるドラ・ソモヴァ氏が、着物や浴衣、和装小物など膨大なコレクションをお持ちで、通常であれば来場者が浴衣を試着できるエリアを設けます。しかし猛暑とパンデミック禍ということもあり、今回はフォーマットを変えての実施となりましたが、その変更が功を奏したと私は思います。10名の女の子達が多種多様な着物を身に纏い、ドラさんが、異なる種類とそれらの持つ象徴的意味や特徴など、着物にまつわるあらゆる内容を観客に解説してくださいました。

このイベントが実現したことを、私は心から嬉しく思います。私達は過去二年間、自分達が気付いていた以上に私達のイベントの雰囲気や来場者が放つエネルギーを恋しく感じていました。それが私達に、継続と成長、そしてこれまで以上に最高なイベントづくりに励み、そして日本からもっとたくさんの素晴らしいゲスト出演者の方々を招聘していくモチベーションを与えてくれたのです。

私達は、幸せな気持ちで2022年の次回のイベントの準備に取り組んでおり、再びファンの皆さんとお会いできることを楽しみにしています！

Kiri-e Art - a Bridge between Japan and Bulgaria

切り絵アート：日本とブルガリアの架け橋

©Aneliya Ivanova

An exchange and a new journey of artists fascinated by Kiri-e Art

The first Kiri-e was introduced in Bulgaria in 2012 and gradually became a popular art form in the country, leading to several small exhibitions. The year 2019 saw the start of an exchange between Bulgarian and Japanese Kiri-e and Senga artists when the artist Ms Mayano Onodera participated in Plovdiv 2019 (Bulgaria). Bulgarian artists have participated in exhibitions at Ms Onodera's Senga Art & Space (Tokyo) since then. In 2021, the exhibition "Beauty of Japan" was organized in Plovdiv by Ms Aneliya Ivanova. More than 130 works by 6 Bulgarian and 19 Japanese artists were exhibited. It was the first time in Bulgaria that a Japanese artist participated in an exhibition dedicated exclusively to Senga, a more colourful and artistic form of Kiri-e. Ms Onodera also gave an online lecture on Senga. The exhibition was well received by the public and further preparations are underway for the touring exhibition to five other cities in Bulgaria.

切り絵に魅せられたアーティストたちの交流と新たな旅

2012年に初めてブルガリアで紹介された切り絵は、多くの人々に親しまれ、次第に小規模の展覧会が開催されるようになりました。2019年にアーティスト小野寺マヤノ氏の欧州文化首都プロヴディフ参加をきっかけに、日本・ブルガリアでの切り絵・剪画作家同士の交流が開始。以来、小野寺氏の剪画アート＆スペース（東京）での展覧会にブルガリア人アーティストが参加してきました。2021年にプロヴディフで開催された本展覧会「日本の美―剪画展」は、主催者のアネリア・イヴァノヴァ氏を中心に6名のブルガリア人作家と19名の日本人作家の作品130点以上が展示されました。日本人作家が参加し、色とりどりの紙を用いる、より芸術性の高い剪画のみを紹介する展覧会はブルガリアで初。小野寺氏によるオンラインレクチャーも開催されました。多くの人々が訪れた本展覧会はブルガリア国内5都市への巡回展にむけてさらなる準備が進められています。

Date

5~29 Nov. 2021

Venue

City Art Gallery (Plovdiv, Bulgaria)

Artist

Mayano Onodera

日程

2021年11月5日～29日

会場

プロヴディフ市アート・ギャラリー
（ブルガリア、プロヴディフ）

アーティスト

小野寺マヤノ

■Related Program

Kiri-e lecture with Mayano Onodera

Date: 14 Nov. 2021
Venue: Online in Zoom and Facebook (Bulgaria/ Japan)
Artist: Mayano Onodera

■関連プログラム

小野寺マヤノによる切り絵/剪画レクチャー

日程：2021年11月14日
会場：オンライン（Zoom、Facebook）
（ブルガリア/日本）
アーティスト：小野寺 マヤノ

CONTACT

Ms. Aneliya Ivanova (NGO NAKAMA)
suffer.ani@gmail.com

Please visit “Meet Up ECoC!” website for the artist contact. (Details on p. 190.)

The 3 main Bulgarian artists - Aneliya Ivanova, Yoshka Mihaylova and Plamen Kalov in front of the poster on the façade of the gallery.
©Aneliya Ivanova

Some of Plamen Kalov’s artworks
©Aneliya Ivanova

Visitors on the first day of the exhibition.
©Aneliya Ivanova

the lecture of Mayano Onodera.
©Aneliya Ivanova

A new step forward for the Japanese arts in Bulgaria

Aneliya Ivanova (Representative of NGO NAKAMA)

Kiri-e is relatively new Japanese art in Bulgaria, compared to other more popular arts like origami and ikebana. It was brought by the self-taught artist Rina Papadopulu - a Bulgarian, living in Poland.

Since the beginning of Kiri-e in Bulgaria in 2012 a few people started making Kiri-e and there were exhibitions and demonstrations held every year. The exhibitions weren't very big and they were only in the traditional black and white style of Kiri-e. I was the first artist in Bulgaria that started experimenting with colors and textures in my artworks, including Japanese washi and chiyogami papers in them. Soon a few others followed.

3 years ago the artist Mayano Onodera visited Bulgaria and showed us what Senga (colorful Kiri-e) is all about by bringing us amazing washi papers and showing us all the inventive ways you can use them. Mayano-sensei invited us to take part in all the exhibitions she makes in her gallery – Senga Art & Space in Katsushika, Tokyo. She makes 5 or 6 collaborative exhibitions that show only original and colorful artworks. This really motivated us and we created a lot of artworks with traditional Bulgarian flavour and the Japanese audience and artists were fascinated by them.

The idea to make the "Beauty of Japan" exhibition in Plovdiv was a gesture to our Japanese colleagues – we wanted to invite them to make artworks for our exhibition in Bulgaria. The artists responded enthusiastically and they made and sent us a lot more artworks than we expected – 53 artworks from 19 authors.

Although only a few Bulgarian artists took part in the exhibition, the others not willing to try making colorful Kiri-e, our contribution was really big as well – 6 artists created more than 70 artworks especially for the exhibition.

To complete the exhibition we also had some Temari balls created by the only Bulgarian Temari sensei – Rali-Doneva-Koeva, and for the first time, there were also Temari balls made by two of her students – myself and Silviya Totova.

I was really worried if there will be people visiting the exhibition at all, because a month before it was opened the government introduced new COVID-19 restrictions – only people with valid green certificates (that they are vaccinated or recovered from COVID-19) could visit closed public spaces (galleries included).

The exhibition was a great success – it was the first one this big – it took all 9 halls of the gallery and it was all colorful, representing different techniques and styles of Kiri-e. As the gallery is on a very central place - right on the pedestrian main street of Plovdiv, a lot of people saw the poster on the façade and came in to see the exhibition. They didn't know what Kiri-e was, but when they found out they were really fascinated by it. A lot of public figures came to visit the exhibition too (deputy mayor, art collectors and specialists) and some of them even bought some artworks from the exhibition. The exhibition was also well publicized by local and national media.

The only thing missing in the whole experience was the live connection between the authors and the visitors we usually establish with having live lectures and workshops. People understand Kiri-e better when they see the difficulty in making one and seeing the whole process. For this exhibition we were planning to have the first workshops for colorful Kiri-e too, but we had to abandon this idea due to the COVID-19 restrictions. Also, the traditional lecture and talk we have with our guests had to be held online, but it was successful nevertheless and a lot of people got to watch it live or after it was finished and uploaded.

I'm really proud of what we accomplished. I never expected that we can have exhibition this big and beautiful in Bulgaria. And it was possible mainly because of EU-Japan Fest's help! This was a big and important step in recognizing Kiri-e as a form of art in Bulgaria and I hope it will be only the first one. Mayano-sensei and all the other Japanese and Bulgarian artists are really proud and happy with what we accomplished too and they are motivated to start working on the next big project we will make together.

ブルガリアで日本の芸術へと踏み出す新たな一歩

アネリア・イヴァノヴァ（NGO団体全国アニメ・マンガクラブ「NAKAMA」代表）

切り絵は、折り紙や生け花のようにより広く知られている他の芸術と比べると、ブルガリアでは比較的新しい日本芸術といえます。切り絵は、ポーランド在住のブルガリア人独学アーティスト、リナ・パパドプル氏によってもたらされました。ブルガリアにおける切り絵の出発点となった2012年以来、数名の作家が切り絵制作を開始し、毎年のように展覧会や実演が行われました。これらの展覧会は、規模はそれほど大きくはなく、展示されていたのは伝統的な様式の白黒の切り絵だけでした。私は作品づくりにおいて、和紙や千代紙などを含め、さまざまな色彩や質感を試み始めた、ブルガリアで最初のアーティストでした。まもなく他の何名かの作家がこれに追随しました。

3年前、アーティストの小野寺マヤノ氏がブルガリアを訪れた際に、見事な美しい和紙を私達にご紹介くださり、それを用いて創意工夫に満ちたさまざまな手法を披露しながら、剪画（彩色切り絵）を余すところなく私達にご教示くださいました。マヤノ先生は、東京都葛飾区で自らが主宰するギャラリー、剪画アート＆スペースで開催されるすべての展覧会への参加に私達をお招きくださいました。マヤノ先生は、オリジナルの彩色作品のみを展示する合同展を年に5-6回開催されています。それが私達にとって非常に大きな原動力となり、伝統的なブルガリアの趣を添えた数多くの作品を制作し、日本の観客や作家の皆さんを魅了しました。

プロヴディフで「The Beauty of Japan -日本の美」展を開催するという発想は、日本の同志達をブルガリアでの私達の展覧会にお誘いし、作品づくりをしていただきたいという、私達の気持ちの表れでした。アーティスト達は、熱意をもってこれに応じてくださり、私達の期待を大きく上回る、19名の作家による53点の作品が寄せられました。

本展に参加したブルガリア人アーティストはわずか数名で、彩色切り絵づくりへの挑戦を躊躇する作家も他にいましたが、6名のアーティストがこの展覧会のために特別に、70点を超える作品を制作しました。

展覧会の充実化を図るため、ブルガリアで唯一手毬を教えていらっしゃるラリ・ドネヴァ・コエヴァ先生による手毬作品に加えて、教え子である私とシルヴィア・トトヴァさんが手掛けた手毬も今回初出展を果たしました。

そもそもこの展覧会に来場する人はいるのだろうかと、私は本当に心配していました。なぜならば、本展が開幕した一ヶ月前に、政府が新型コロナウイルス感染症による新たな規制を導入し、ワクチン接種済みあるいは新型コロナウイルスから回復したことを証明する有効なグリーンパスの所持者のみが、ギャラリーを含む密閉された公共空間への入場を許されていたからです。

展覧会は、大成功を収めました。ギャラリー内の9つの展示ホールすべてを占める、これほどまでに大規模で行われた初めての展覧会は、どれもみな色彩豊かで、切り絵のさまざまな技法や作風を表現していました。このギャラリーは、まさしく街の中心地であるプロヴディフの歩行者専用の大通りに立地することから、たくさんの方々が建物の正面に貼られたポスターを見て来場し、展覧会を鑑賞しました。これらの人々は、切り絵が何物であるかすら知りませんでしたが、それについて知ると、非常に魅了されている様子でした。副市長、美術品収集家や専門家といった著名人も多数訪れ、なかには展覧会からの作品を購入された方々もいました。また本展は地元ならびに全国メディアで広く報道されました。

こうしたすべての体験においてたったひとつ欠けていたのが、通常であれば対面式のレクチャーやワークショップを通じて築かれる、作家と来場者の活き活きとした繋がりでした。人々は、作品づくりの難しさを目の当たりにし、その全体的プロセスを観察してはじめて、切り絵に対する理解を深めます。この展覧会のために、初めての彩色切り絵のワークショップを企画していましたが、新型コロナウイルスによる規制により、このアイディアを断念せざるを得ませんでした。また、ゲストをお迎えして実施される恒例のレクチャーや講演については、オンライン開催を余儀なくされましたが、そのような状況にもかかわらず、生配信中、そして配信が終了した後のアーカイヴでも大勢の方々にご視聴をいただき、盛況に終わりました。

私は、自分達が成し遂げた成果を、本当に誇りに思っています。ブルガリアでこれほど大規模で美しい展覧会を開くことができるとは、思いもよりませんでした。そしてこれが実現できたのも、ひとえにEU・ジャパンフェスト日本委員会のご支援のおかげでした！本展が、ブルガリアにおいて切り絵が芸術の一形式として認識される大きくかつ重要なステップとなるとともに、またこれがまだほんの始まりであることを私は願っています。マヤノ先生、そして日本人とブルガリア人のアーティスト達もまた、私達が築き上げた結果を大変誇りに思い、喜んでくださっています。こうした想いが、私達がともに創り上げる次なる大プロジェクトに向けて着手するモチベーションとなっているのです。

'Ship in a View'
©Pappa TARAHUMARA / Koike Hiroshi Bridge Project

InlanDimensions International Arts Festival 2021

InlanDimensions国際芸術祭2021

A major online arts festival featuring Japan and Hong Kong from multiple perspectives!

Under the motto "Structure of Icosahedron", the InlanDimensions International Arts Festival 2021 focuses on the shared nature of contemporary art. In order to respond to the fast-changing situation, an online platform was set up to distribute theatrical/film productions. A total of 60 productions were presented, including 48 from Japan, such as Hiroshi Koike Bridge Project, KAKUSHINHAN, Seinendan, Shinjuku Ryozanpaku, and namstrops. A live concert by Ms Ichiko Aoba was also held in Poland, attracting audiences for the first time in two years. The festival, which aims to build bridges between Europe and Asia, also hosted a three-day conference on the current state of contemporary Eurasian theatre. The screening of films by Director Umetsugu Inoue, who has worked in both Japan and Hong Kong as a bridge between the two countries, was another testament to his contribution to the film industry and will hopefully lead to future projects between Japan, Hong Kong and the UK.

日本と香港を多面的に特集した一大オンライン芸術祭！

2021年のInlanDimensions国際芸術祭は「Structure of Icosahedron（二十面体の構造）」をモットーに、現代アートの共有性にスポットを当てて開催されました。めまぐるしく変化する状況に対応すべく、オンライン・プラットフォームを立ち上げて演劇作品／映画作品の配信を実現。小池博史ブリッジプロジェクト、カクシンハン、青年団、新宿梁山泊、んまつーポスなど、日本からの48作品を含め合計60もの作品が配信されました。また、ポーランドでは青葉市子氏によるライブ・コンサートも実施。2年ぶりの現地開催プログラムとして観客を魅了しました。ヨーロッパとアジアの架け橋となることを目指す本フェスティバルは、ユーラシア現代演劇の現在についてのカンファレンスも3日間にわたって開催され熱い議論が交わされました。また、日本と香港の両方で映画制作を行い、その架け橋となった井上梅次監督の映画作品上映は改めて彼の映画産業への功績を証明するものになったと同時に、今後の日本・香港、そしてイギリスとのプロジェクトの発展へとつながっていくことが期待されています。

Date

24 Sep.~19 Oct. 2021

Venue

Poland/The Grotowski Institute (Wrocław), The Nicolaus Copernicus University (Toruń) , Praga Centrum (Warsaw), Online

Artists

Seinendan Theatre Company, Theatre Company KAKUSHINHAN, Hiroshi Koike Bridge Project, Shinjuku Ryōzapaku, namstrops, Ichiko Aoba, Kamome-za

日程

2021年9月24日～10月19日

会場

ポーランド／グロトフスキー研究所（ヴロツワフ）、ニコラウス・コペルニクス大学（トルン）、プラガ・セントラム（ワルシャワ）（オンライン）

アーティスト

青年団、カクシンハン、小池博史ブリッジプロジェクト、新宿梁山泊、んまつーポス、青葉市子、かもめ座

■Related Program

International Conference: Contemporary Acting Techniques from Intermedia and Transnational Perspective

Date: 28~30 Sep. 2021

Venue: Poland; The Grotowski Institute (Wrocław)/ The Nicolaus Copernicus University (Toruń) / Online

Participants: Eugenio Barba, Tang Shu-wing, Danny Yung, Kimura Ryunosuke

■関連プログラム

国際学会：インターメディア/トランスナショナリズムの観点からみた現代演劇技法

日程：2021年9月28日～30日

会場：ポーランド／グロトフスキー研究所（ヴロツワフ）、ニコラウス・コペルニクス大学（トルン）、オンライン

参加者：エウジェニオ・バルバ、ダニー・ユン、鄧樹榮、木村龍之介

CONTACT

Mr. Nikodem Karolak (The Bridges Foundation)

nikodemkarolak@gmail.com

Please visit “Meet Up ECoC!” website for the artist contact. (Details on p. 190.)

‘Seven Boxes Possessed of Kafka’

©Alice Theatre Laboratory / photo Cheung Chi Wai

Aoba Ichiko live (color ver)

©InlanDimensions International Arts Festival / Mr. Kobayashi Kodai

Aoba Ichiko live (black and white ver.)

©InlanDimensions International Arts Festival / Mr. Kobayashi Kodai

Her Voice

©Kamome-za

Structure of Icosahedron

Nikodem Karolak (InlanDimensions International Arts Festival Director)

InlanDimensions International Arts Festival has established itself as Central Europe's largest multidisciplinary festival that rejects a differentiation between Europe and Asia, building bridges between different countries and cultures. Presenting a kaleidoscope of arts ranging from theatre, performance, dance and cinema to music, literature and visual arts, it brings together artists and audiences from all over the world, launching co-productions and facilitating negotiations between venues and producers through professional language services. Through the central focus of InlanDimensions is on postwar to postmodern art, the festival does not break with tradition, stressing its transformations and influence on contemporary art. It introduces audiences to the concept of Eurasian theatre and film as a marriage of diverse cultures and genres within a piece of art. We invite a spectrum of artists to create another dimension of that vast intercultural empire that stretches inland.

InlanDimensions International Arts Festival 2021 shone a spotlight on contemporary arts, in order to discover commonalities amongst these cultures, under the motto 'Structure of Icosahedron'. Icosahedron, a polyhedron with twenty faces, one of the five Platonic solids, symbolizes harmony in the process of creation, enhancing freedom of expression, flow of creativity, and connection with the Cosmos. The brainchild of The Bridges Foundation, organized in partnership with The Grotowski Institute, Nicolaus Copernicus University and Praga Centrum / Warszawa, InlanDimensions 2021 showcased a range of theatre pieces by the likes of Zuni Icosahedron, Tang Shu-wing Theatre Studio, Alice Theatre Laboratory, Seinendan Theatre Company, Kamome-za, Koike Hiroshi Bridge Project, Theatre Company KAKUSHINHAN, as well as over thirty films from Japan and Hong Kong, with a retrospective of the Great Japan-Hong Kong Connector – Inoue Umetsugu, closing with a solo live concert by one the most versatile and talented musicians of the indie-folk genre – Aoba Ichiko, as a part of the European tour promoting her new record 'Windswept Adan'.

Due to the unusual circumstances related to the pandemic, InlanDimensions International Arts Festival 2021, apart from the live concert, was hosted online via a dedicated VOD platform (vod.inlandimensions.com) and included a conference on Contemporary Acting Techniques in Eurasian Theatre, Performance and Audiovisual Arts: Intercultural and Intermedia Perspective. The special guests of the Festival are Eugenio Barba, Danny Yung, Tang Shu-wing, Hirata Oriza, Andrew Chan, Koike Hiroshi and many other prominent figures from the Eurasian Contemporary Arts. The total number of the screened content was: 60, with 48 Japanese productions, including one live concert. We have managed to gather several hundreds of members of the audience from Poland and all over the world. Inoue Umetsugu Film Retrospective was considered one of the most original projects and shall develop into further projects in Japan, Great Britain and Hong Kong. The Festival was covered by the most important film and theatre press in Poland and as for its second edition gathered positive comments from all theatre and film critics. Furthermore the Festival was covered by the largest website dedicated to the Far East Cinema – Asian Movie Pulse.

InlanDimensions International Arts Festival 2021 has gained positive acclaim from both the press, as well as the members of the audience. One of the Polish major theatre critics, Tomasz Domagała covered the Festival in his online journal. Among others, Domagała lavishly praised Hirata's 'Tokyo Notes', stating: This theatre piece takes a form of conversations collage. By intertwining together they strike the audience with a firm blow when least expected. This is yet another brilliant director's trick, drawing attention to the mechanism condemning banality. Tokyo Notes it is one of the best talking performances I have ever seen – smart, penetrating, multilayered and - despite slightly old-fashioned visual side - extremely up-to-date.

The film section was covered by Panos Kotzathanasis from Asian Movie Pulse. Congratulating on the selection, he highly praised 'Dancing in her Dreams' by Tokigawa Hideyuki: Featuring an approach that is quite similar to Yutaka Ikejima's pink masterpiece, 'The Muse', Hideyuki Tokigawa invokes nostalgia, drama and a bit of magical realism for a subject that is usually presented under a whole other prism: stripping. The result, however, if somewhat idealized, is excellent. Inoue Umetsugu Retrospective was covered by Dawid Głownia in the Polish scientific magazine EKRANy. The author concludes that Umetsugu is a name to remember not only because of the entertaining factor of his works, but also the fact that the history of his career illustrates the vicissitudes of the Japanese film industry from the 1950s to the 1970s.

The lack of the contact with the audience was finally overwhelmed by Aoba Ichiko's live performance which gathered over three hundred viewers who had been following InlanDimensions website and social media. Promoting her latest album 'Windswept Adan', the concert in Poland inaugurated month-long European tour, stretching over twelve countries, being co-curated by The Bridges Foundation and Nikodem Karolak as the tour manager. The rising star of Japanese indie-folk would later receive 6/6 score in the prestigious GAFFA music magazine and other international press.

InlanDimensions International Arts Festival 2021 resulted also in a release of the soundtrack to the Terayama Shūji theatrical play 'Directions to Servants'. Referring to the first edition of InlanDimensions, the album has been published by Devoted Art Propaganda in collaboration with The Bridges Foundation, marking the first official release of J.A. Seazer's scores outside Japan.

One of the major scholar events within InlanDimensions International Arts Festival 2021 was The International Conference: 'Contemporary Acting Techniques in Eurasian Theatre, Performance and Audiovisual Arts: Intercultural and Intermedia Perspective', encompassing a wide range of established and evolving approaches, techniques and strategies. As the second conference held as part of InlanDimensions, it offered a platform of dialogue for international researchers and practitioners focused on contemporary acting techniques interpreted from an intercultural and intermedia perspective. This Eurasian dimension provokes investigation regarding the question of cultural exchanges between East and West, including the spread of ideas and practices, intercultural influences and interweavings, inspirations coming from the masters of the 20th century and stimulative practices of intercultural theatre, as well as embracing the area of audiovisual and digital technologies. Significant questions could be linked with the borderland territory of live performers, animated objects and mediatised images, living bodies and inanimate matter (puppets, objects, analog/digital pictures), corresponding with inventions in the field of hybrid forms of performance. This year we focused especially on the newest acting techniques – ideas, concepts and practices from the turn of the 21st century – as they are creative continuations of particular traditions and/or re-interpretations of the achievements of theatre, performance and cinema masters.

Jerzy Grotowski used to point out that the only thing necessary for theatre to function was a core of actor in a space performing to an audience. We certainly do not know what would be his stance in the times of the COVID-19 pandemic when the force majeure compelled us to implement online methods. I am, however, ever grateful to the Organizers who put their heart and soul into this project, working incessantly with perseverance in tough and ever-changing conditions, as well as the Sponsors: The Government of the Hong Kong Special Administrative Region - Home Affairs Bureau, Hong Kong Economic and Trade Office, Hong Kong Arts Development Council, The Japan Foundation, EU–Japan Fest Japan Committee, Inoue & Tsukioka Movie Foundation, Ministry of Culture and National Heritage in Poland and – last but not least – the Audience who has been supporting theatre and cinematic venues throughout the two years, helping them survive the pandemic storm. You are the Dimensions that live Inland!

二十面体の構造

ニコデム・カロラク（InlanDimensions国際芸術祭ディレクター）

InlanDimensions国際芸術祭は、欧州とアジアの区別を排除し、異なる国々や文化を結ぶ懸け橋を築く中欧最大の分野横断型芸術祭としてその地位を確立しています。演劇、パフォーマンス、ダンス、映画から音楽、文学、視覚芸術に至るまで、めくるめく展開する芸術の世界を披露する本芸術祭では、世界各国からアーティストと観客を一堂に集める傍ら、共同制作の立ち上げや専門的言語サービスを介しての会場とプロデューサー側の交渉の円滑化を行っています。InlanDimensions国際芸術祭が中心に据える戦後芸術からポストモダン芸術を通じて、本芸術祭では、伝統と決別するのではなく、むしろその変遷やそれが現代芸術にもたらす影響に重点を置いています。InlanDimensions国際芸術祭は、芸術作品に包含された多様な文化やジャンルのマリアージュとしてのユーラシア大陸の演劇および映画というコンセプトを、観客の皆さんにご紹介しています。広範囲にわたる分野のアーティスト達をお迎えし、私達は内陸地へと広がるその巨大な異文化帝国の新たな局面を創り上げているのです。

2021年InlanDimensions国際芸術祭では、「Structure of Icosahedron（二十面体の構造）」をモットーに掲げ、これらの文化における共通性を発見すべく、現代芸術にスポットライト当てました。20の側面を擁する多面体である二十面体は、5つのプラトンの立体のうちのひとつで、創造プロセス、表現の自由の促進、湧き上がる創造性、宇宙とのつながりにおいての調和を象徴しています。ブリッジ・ファウンデーションによる創案をもとに、グロトウスキー研究所、ニコラス・コペルニクス大学、プラガ・チェントラム／ワルシャワとのパートナーシップにより企画開催された2021年InlanDimensions国際芸術祭は、進念二十面體、鄧樹榮戲劇工作室、愛麗絲劇場實驗室、青年団、かもめ座、小池博史ブリッジプロジェクト、カクシンハンといった劇団による多様性に富んだ舞台作品に加え、日本と香港発の30作を超える映画作品、さらに日本と香港を繋ぐ偉大なる橋渡し役を担った井上梅次監督の作品回顧上映が披露され、締めくくりには、インディフォークのジャンルにおいて最も幅広くかつ豊かな才能を持つミュージシャンのひとりである、青葉市子氏によるソロライヴが、新譜『アダンの風』の欧州プロモーションツアーの一環として行われました。

パンデミックによる異例の事態を鑑み、2021年InlanDimensions国際芸術祭では、ライヴコンサート以外については、専用のVOD配信プラットフォーム、vod.inlandimensions.comを通じたオンライン開催を実施し、これには「Contemporary Acting Techniques in Eurasian Theatre, Performance and Audiovisual Arts: Intercultural and Intermedia Perspective（異文化およびインターメディアの視点から考察するユーラシアの演劇、パフォーマンス、音響視覚芸術における現代の演技術）」と題したカンファレンスも含まれました。本芸術祭の特別ゲストとして、エウジェニオ・バルバ氏、ダニー・ユン氏、鄧樹榮氏、平田オリザ氏、アンドリュー・チャン氏、小池博史氏といったユーラシア現代芸術における著名人をお迎えしました。上演されたコンテンツ数は合計60点で、そのうちライヴコンサート1公演を含む48作品が日本人による作品となりました。私達は、ポーランドならびに世界各地からの数百人もの観衆を集客することができました。井上梅次監督映画回顧上映は、最もオリジナリティの高いプロジェクトのひとつとしてご評価いただいたことから、これについては、日本、英国、香港でも今後さらなるプロジェクトを発展させていきたいと考えています。本芸術祭は、ポーランドで最も有力な映画および演劇の専門メディアで報道され、今回の第二回の開催について、すべての演劇および映画評論家の方々から肯定的なコメントが寄せられました。さらに本芸術祭は、極東映画に特化した最大の映画サイト、Asian Movie Pulseでも取り上げられました。

2021年InlanDimensions国際芸術祭は、メディアと観客の双方からの前向きな称賛の声を獲得しました。ポーランド人演劇評論家の第一人者に数えられるトーマス・ドマガラ氏は、ご自身のオンラインジャーナルにて、本芸術祭について論評してくださいました。ドマガラ氏は、数ある作品のなかで、平田氏の『東京ノート』について以下のように述べ、惜しみない絶賛を送りました。「この舞台作品は、会話のコラージュという形式をとっています。それらがともに絡み合うことで、最も予想すらしないタイミングで観客に強固な一撃を喰らわします。これもまた、陳腐さを非難するメカニズムに注意を仕向ける、監督ならではの見事なトリックといえます。『東京ノート』は、私がこれまでに観た会話形式のパフォーマンスにおける最高傑作のひとつとなりました。知的で、洞察力に富み、重層的で、視覚的にはいささか古めかしさはあるものの、極めて今どきの内容となっています。」

映画部門については、映画サイトAsian Movie Pulseのパノス・コザタナシス氏が報じてくださいました。コザタナシス氏は、本映画部門に祝辞を表し、時川英之監督作品『彼女は夢で踊る』を大絶賛しました。時川英之氏は、池島ゆたか氏の傑作ピンク映画『The Muse（原題：next）』とかなり近似したアプローチで、通常ならば全く逆の視点で表現されるストリップというテーマから、郷愁の念やドラマ、そしてちょっとしたマジックリアリズムを醸し出しています。その出来栄えは、いくぶん美化され描かれている感はありますが、秀逸といえます。井上梅次作品回顧上映に関しては、ダヴィド・グロウニャ氏がポーランドの科学雑誌『EKRANy』にて取り上げてくださいました。梅次氏は、作品の娯楽的要素のみならず、彼の経歴そのものが、1950年代から1970年代にかけての日本の映画業界の興亡を物語っていることから、記憶に刻まれるべき人物であると筆者は結論づけています。

観客と無接触での開催を経て、このコンサートには、InlanDimensionsの公式ホームページおよびソーシャルメディアをフォローしていた300名を超える来場者が集まり、観客はついに青葉市子氏のライヴパフォーマンスで圧倒的な感動に包まれました。最新アルバム『アダンの風』を引っ提げたプロモーション活動の一環で開かれた今回のポーランドのコンサートは、ブリッジ・ファウンデーションとツアーマネージャーのニコデム・カロラクにより共同開催され、1ヶ月に及び12ヶ国を巡る欧州ツアーの開幕公演を飾りました。日本のインディフォーク界の期待の星であるこのアーティストは、後に権威ある音楽雑誌『GAFFA』で6点満点中6点のスコアを叩き出し、他の国際的メディアでも高い評価を受けました。

また2021年InlanDimensions国際芸術祭では、寺山修司氏の演劇作品『奴婢訓』のサウンドトラックがリリースされる運びとなりました。このアルバムは、第一回目のInlanDimensions国際芸術祭の開催を受け、ブリッジ・ファウンデーションとのコラボレーションにより、ポーランドのレコードレーベルDevoted Art Propagandaから発表され、J･A･シーザー氏作曲による楽曲の日本国外初の公式リリースとなりました。

2021年InlanDimensions国際芸術祭で催された主な学術イベントのひとつが、幅広いアプローチや技法および戦略を網羅する「Contemporary Acting Techniques in Eurasian Theatre, Performance and Audiovisual Arts: Intercultural and Intermedia Perspective（異文化およびインターメディアの視点から考察するユーラシアの演劇、パフォーマンス、音響視覚芸術における現代の演技術」と題したカンファレンスでした。InlanDimensions国際芸術祭の一環で開かれたこの第二回カンファレンスは、異文化とインターメディアの視点から捉えた現代演技術に注目する国際的研究者と実践者の対話の場となるプラットフォームを提供しました。ユーラシアという切り口は、思想や実践の伝播、異文化間の影響や絡み合い、20世紀巨匠らからもたらされたインスピレーションや異文化演劇の刺激的な実践、そしてオーディオヴィジュアルおよびデジタル技術の分野の受容を含めた東西の文化交流にまつわる問いかけについての研究に拍車をかけました。重大な問いとは、ハイブリッド型パフォーマンスの分野においてイノベーションに呼応するライヴパフォーマーと動画化された物体やメディア化された画像、あるいは生身の身体と無生物（人形、物体、アナログ／デジタル画像）などのあいだに横たわる曖昧な境界領域と結びついていると考えられます。今年の本芸術祭では、特定の伝統的様式を創造的継承し、演劇、パフォーマンス、映画界の巨匠達が築き上げた偉業を再解釈する取り組みとして、21世紀の節目以降に出現した思想やコンセプトならびに実践といった最新の演劇術に特別に焦点を当てました。

イェジー・グロトフスキ氏はかつて、演劇を成立させる上で唯一必須なのは、空間にいて観客に向かって演じる中心的俳優の存在であると指摘していました。もちろん私達は、不可抗力によりオンラインという手段に私達を追いやった、新型コロナウイルスのパンデミック時においての彼の見解を知る由もありません。それでも私は、困難で絶え間なく変化する状況のなかで、本プロジェクトに全身全霊を注ぎ、辛抱強くたゆまぬ取り組みに勤しんだ主催者陣、ご協賛くださった香港民政事務總署、香港経済貿易代表部、香港芸術発展局、国際交流基金（ジャパン・ファウンデーション）、EU・ジャパンフェスト日本委員会、井上・月丘映画財団ならびにポーランド文化国家遺産省、そして最後に特筆すべき、過去2年間にわたり、劇場や映画上映会場がパンデミックの嵐を乗り切るよう手を差し伸べ支えてくださった観客の皆さんに、この上ない感謝の気持ちを感じています。皆さんこそが、内陸地に生きるダイメンションズなのです！

subnetAIR Katsuki Nogami “Skin Records”

subnetAIR レジデンス：ノガミカツキ『スキン・レコード』

Katsuki Nogami “Skin Records”
©Katsuki Nogami

New ideas through constraints, experiments and encounters

“subnet”, a platform for media art and experimental technology, organises an annual artist-in-residence programme “subnetAIR”, in which artists collaborate with researchers from the Centre for Human-Computer Interaction at the University of Salzburg. The artist Mr Katsuki Nogami, who took part in the WRO Media Art Biennale in Wrocław, Poland, participated in this year’s residency. During the festival, there was also a Schmiede festival, which positioned the diverse participants, from artists to computer programmers, as “blacksmiths”. Mr Nogami presented his work “Skin Record”, a 3D video work. Through VR goggles, it showed a mixed image of his scanned “face,” urban landscape and the lift in which the work was installed. The video work intertwined real forms with unreal elements and was enjoyed by many visitors, especially children. The residency, which also included a number of networking sessions, has given the artist the opportunity to further develop his international practice.

制約と実験、そして出会いを通してうまれる新たな作品アイディア

メディアアートと実験的なテクノロジーのためのプラットフォームである「subnet」は、毎年、ザルツブルグ大学のヒューマンコンピュータインタラクション・センター所属の研究員とアーティストが協働するアーティスト・イン・レジデンス「subnetAIR」を実施しています。本年度のレジンデンスには、ポーランド・ヴロツワフでのメディアアートビエンナーレWROにも参加したアーティストのノガミカツキ氏が参加。期間中にはアーティストからコンピューター・プログラマーまで、多様な参加者を「鍛冶屋」と位置づけたSchmiede（鍛冶場）フェスティバルも開催されました。ノガミ氏は３Ｄビデオを活用した作品「スキン・レコード」を発表。ＶＲゴーグルを通して、作品が設置されたエレベーターや都市風景と読み込まれたノガミ氏の「顔」が混ざり合う映像作品は、現実の形式と非現実な要素が絡みあい、子どもを中心に多くの来場者を楽しませました。ネットワーキングセッションも充実していた本レジデンスを通して、ノガミ氏は国外での活動にさらなる意欲を示しています。

Date

6~27 Sep. 2021

Venue

Schmiede Hallein, Pernerinsel (Hallein, Austria)

Artist

Katsuki Nogami

日程

2021年9月6日～27日

会場

シュミーデ・ハライン/ペルナーインゼル島
（オーストリア、ハライン）

アーティスト

ノガミカツキ

■Related Program

subnetAIR: Meet the artist

Date: 26 Sep. 2021
Venue: Schmiede Hallein, Alte Saline (Hallein, Austria)
Artists: Katsuki Nogami, Nora Jacobs, Margarethe Maierhofer-Lischka

■関連プログラム

subnetAIR: Meet the artist（アーティスト・トーク）

日程：2021年9月26日
会場：シュミーデ・ハライン/アルテ・サリン（オーストリア、ハライン）
アーティスト：ノガミカツキ、ノラ・ヤコブス、マルガレーテ・マイヤーホーファー＝リシュカ

CONTACT

Mr. Rüdiger Wassibauer
(subnet - Salzburger Plattform für Medienkunst und experimentelle Technologien)
office@subnet.at

Please visit “Meet Up ECoC!” website for the artist contact. (Details on p. 190.)

Katsuki Nogami “Skin Records”
©Katsuki Nogami

subnetAIR: Meet the artists
©subnet

Katsuki Nogami “Skin Records”
©Katsuki Nogami

Katsuki Nogami “Skin Records”
©Katsuki Nogami

Discrimination creates your identity

Katsuki Nogami (Artist)

I have been to many media art events in my life, but the one I attended during this residency programme, Schmiede, was the most free I have ever been to. No teams or tasks like Hackathon. It was rather more like a large shared studio for a short period of time, where you could show up at someone else's event and talk to whoever you wanted to talk to. As it was a programme with a limited period for experiments, there were not many finished works, but I got to see how the other artists were working in a relaxed manner. There were people from various places like, Vienna, Graz, Germany, Belgium, and Slovakia. The programme is in a partnership with university institutions, therefore it is open to everyone. I strongly encourage many Japanese artists to join this great opportunity.

During my stay, needless to say, I felt the impact of COVID-19. There were less participants than in previous years, the residences were offered online options and the number of days was reduced. Besides these difficulties, the organiser has yet showed me their appreciation that I had come all the way from Japan.

I have to say that I was anxious, however more than being so, I enjoyed the feeling of freedom and escaping from Japan with its stagnating situation. The certificate of vaccination was valid everywhere in the city and I rarely wore a mask except on trains and in shops. I was very happy to connect with the international media art scene for the first time in a long time. The other artists in residence were also enjoying the event more than working on their artworks. They brought their families, their dogs, enjoyed cooking, did yoga outside, went to the mountains, worked on their art works, had a party, did workshops, it was an event that provided a place where everyone could live freely.

My initial idea for the project was to take advantage of the time-consuming nature of the residency by taking daily 360° photos of the studio and scanning my own skin, which I would then use to create a VR film. However, the facilities at the University of Salzburg, which I was supposed to be able to use as my studio, were closed to outsiders due to the COVID-19 pandemic. Therefore, I joined Schmiede, like a loose version of Hackathon, run separately by the same organiser. The residency started one year and three months late from the original opening date. During the residency, I completed two projects as per the following:

The first is a project that grew out of research I did on a mining tour. The name Salzburg means "salt castle", which is why the city, despite its inland location, prospered so much from salt and is centred around a magnificent castle. As there is no sea in either Germany or Vienna, the value of salt was very high, and it was exported in large quantities using the Salzach River, which crosses over two countries. Today, however, salt is not as valuable as it used to be, and people consume so much salt that they even try to get it out of their bodies. The point I found intriguing is that we can produce salt from our own bodies. Even sweat, snot and urine contain salt. This was very interesting to me, as I see my body as a living record of my identity in the digital age. My final project was to create salt crystals from my own waste and use them to shape objects in Salzburg.

Combined with my love of sauna, I collected my own sweat in the sauna. I also collected my urine and put it in a plastic container with some objects I bought in a souvenir shop and tried to make salt crystals by evaporating them in the sun. However, I was disappointed to find that the plastic container had been moved and spilled, despite the warning signs, making it difficult to create in an open space. As a result, of all the objects I put in the plastic containers, only the metal object was able to hold the salt and produce salt crystals from sweat.

The project was only shown to a few people due to the lack of conservation and quantity, but it was a great discovery as a starting point for my work in Japan.

The second project was a video work using VR. I couldn't film every day as I had originally planned, but I used the footage I had taken of myself and combined with the image of the site to create a film that could be viewed in the lift at the venue. When you enter the lift, the VR starts with the image of the lift, and as the lift moves, I moved the actual lift. It was a very immersive experience because you are alone in a closed room with a moving space, both virtual and real, and it was supposed to go to another floor, but it went more and more to the world like inside my inside. This work was also shown at the open studio in Japan shortly after I returned from the trip.

Another thing that really struck me this time was the issue of discrimination, especially against myself. The discrimination against Asians since COVID-19 pandemic started, especially what happened in the USA, and the information I had seen on the internet before, made me realise that what I had been subjected to was also discrimination. This time, I was not only uncomfortable with being called "japanische, japanische" in the sauna, but I was clearly discriminated against at Munich airport. I had to go through security twice and I needed to have my boarding pass renewed. When I handed it to the official in front of security gate, he also sighed and said "japanische, japanische...". I let out a small "what? why?" and was shocked and stunned. It only takes about three seconds to do the job, but they blamed the hassle on my race, not me. Whenever I heard even the slightest J in the pronunciation, I felt as if I was insulted by being a Japanese person. Looking back on this experience, this reminds me of the time when I was studying abroad. I made a work called "Yamada Taro Project", that I used an iPad to create an avatar of a person's face. The idea came from the experience that I wanted to hide my face as a Japanese minority while I was in Europe. I was shocked and disbelieved by this event, but it made me realise the origin of my work, which I had not noticed before. I am eager to use this realisation for meaning of my work from now on.

I think it has a significant meaning to provide this kind of opportunity for artists who have been in a situation where they have been feeling helpless under the COVID-19 pandemic. We are not like the Koshien baseball players who only have one stage to play on. We are in a wonderful environment that encourages us to look for places and opportunities around the world where we can make the most of ourselves. I would like to express my warm gratitude for this valuable experience.

差別が自分のアイデンティティをつくる

ノガミカツキ（アーティスト）

私は数多くのメディアアートのイベントに参加してきましたが、このレジデンスで参加したSchmiedeというイベントは一番自由なイベントでした。ハッカソンの様なチーム分けやお題も無く、誰かがやっているイベントに顔を出したり、話しかけたい人に話しかける、短期間の大規模シェアスタジオの様でした。短期間で実験をする為、完成度が高いものはあまり無いけど、気軽に制作する作家たちの姿勢を見る事ができました。ウィーンやグラーツ、ドイツやベルギー、スロバキアなどから多種多様な人達が来ていて大学機関とも連携しており、誰にでも門戸は開かれているので是非日本のアーティストにも参加してほしいです。

勿論コロナウイルスの影響も感じました。例年より人は少なく、レジデンスもオンラインでのオプションが提示されたり日数も減りました。ただ、彼らは私がはるばる日本から来てくれた事にとても感謝してくれました。自分としても不安もありましたが、日本の行き詰まった状況から抜け出し、開放感を多いに楽しみました。ワクチン証明書はこの街ではどこでも使用でき、電車と商店以外ではマスクは殆どつけていませんでした。久しぶりに世界のメディアアートシーンと繋がった事がとても嬉しかったです。他のレジデンスアーティストもあまり制作はせず、イベントを楽しむ過ごし方でした。家族や犬を連れてきて料理をしたり外でヨガや山に行ったり、制作をしてパーティをしてワークショップをして、みんなが自由に生きる場所を提供しているイベントでした。

私のプロジェクトは当初、レジデンスという時間を伴う特性を生かし毎日スタジオの360°撮影と自分の肌のスキャンを行い、それを素材にVR映像をつくるものでした。しかし、自分のスタジオとして使用できる筈だったザルツブルク大学の施設はコロナ禍で外部からの使用に厳しくなってしまった為、主催者が別で催しているSchmiedeという緩いハッカソン的なイベントに参加しました。レジデンスは1年3ヶ月遅れでスタートし、2つのプロジェクトを行いました。

1つ目は、鉱山ツアーに参加したリサーチから生まれたプロジェクトです。ザルツブルクという名前は塩の城という意味で、この街が内陸にも関わらず塩で大いに栄えた街で、立派な城を中心としている由縁です。周りのドイツやウィーンでも海は無い為に塩の価値は非常に高く、2国に渡るザルツァハ川を利用して大量に輸出していました。しかし、現代では塩の価値はそこまで高く無い上に、塩の過剰摂取、体から塩を出そうという程です。私が着目した点は、自分の身体から生み出せてしまう点です。汗や鼻くそ、尿にも塩分が含まれています。デジタル時代での自分のアイデンティティを考える上で身体を自分の生きた記録として捉えていた私にとって、とても興味深く感じました。最終的に自分の排出物から塩の結晶を生み出し、それでザルツブルクのオブジェを形作るというプロジェクトを試みました。

サウナ好きも相まってサウナで自分の汗を収集しました。尿も収集してタッパーの中にお土産屋で買ったオブジェと一緒に入れて、太陽光で蒸発させて塩の結晶の制作を試みました。しかし、注意書きを書いたにも関わらずタッパーが移動させられこぼれていてオープンスペースでの制作の困難に落胆しました。結果、いくつか入れたオブジェの中で金属製のオブジェにだけ塩は纏わりつき塩の結晶を汗から生み出す事ができました。

保存の観点と量が足りなかった為にこのプロジェクトは数人に見せただけでしたが、日本での制作の出発点としてはとても良い発見ができました。

2つ目のプロジェクトはVRを使った映像作品です。当初の様な毎日撮影という事はできませんでしたが、今までに撮影していた自分の肌と現場の映像で、会場にあったエレベーター内で鑑賞する作品ができました。エレベーターに入るとVR内でもエレベーターの映像から始まり、映像のエレベーターが動くのに合わせて私が実際のエレベーターも動かしました。バーチャルでも現実でも空間が動き1人での密室体験なので没入感が強く、別の階に行く筈がどんどん私の内部の様な世界に行きます。こちらは、直後に日本で行ったオープンスタジオでも展示を行いました。

また今回私がとても印象深かった事が、差別の問題です。それも、自分に対しての差別です。コロナ以降のアジア人差別、特にアメリカで起きていた事や私も事前にネットで見ていた情報から、自分が今までされていた事も差別だったんだなと気づきました。今回はサウナでヤパーニッシュヤパーニッシュと言われる事も不快でしたが、ミュンヘン空港で明らかな差別を受けました。私はセキュリティ検査を2回通る必要があった為、自分のボーディングパスを更新してもらう必要がありました。セキュリティ前の職員に渡した所、ため息をつけながらここでも「ヤパーニッシュヤパーニッシュ..」と言われました。私は「What?Why?」と小さい声を発し、ショックで呆然としてしまいました。作業もピッと3秒程で終わるものですがその面倒臭さを私のせいでは無く、人種の問題とされたのです。少しでもJの発音が聞こえると日本人の悪口を言われている様な不信感を感じる様になりました。考えてみると、自分が留学している際に作った「山田太郎プロジェクト」というiPadで人の顔をアバターとする作品も、ヨーロッパでマイノリティである日本人としての自分の顔を隠したい、という所から始まりました。今回の事はショックと不信感が根付いてしまいましたが、自分で気づいていなかった作品制作の原点に気づけたので、自分がこれから作品を作る意味に役立てたいと強く思いました。

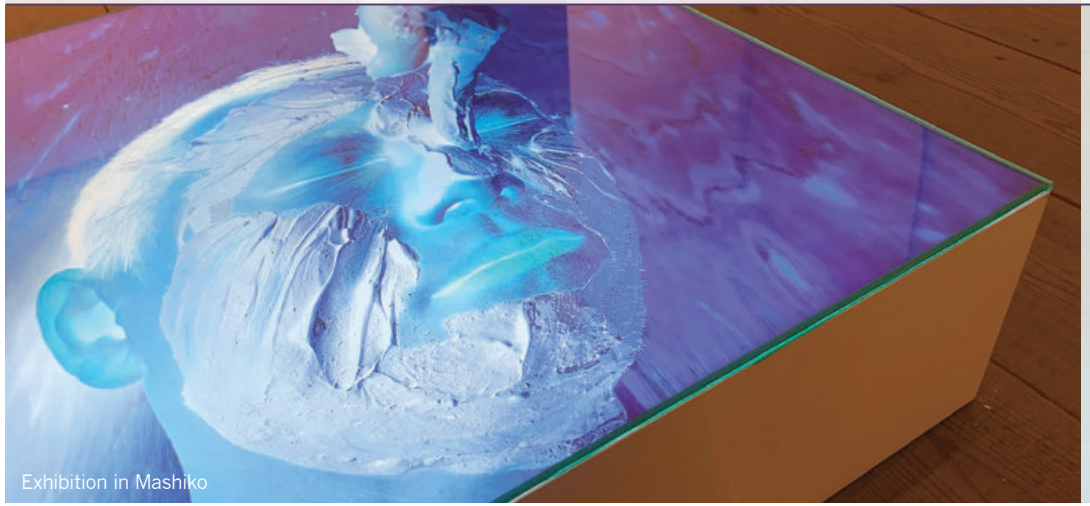
コロナ禍で自分じゃどうしようも無い状況に陥っていたアーティストに、こういった機会を設ける事は本当に意義があると思います。私たちは甲子園球児の様に甲子園しか舞台が無いわけでは無い。自分を活かせる場所や機会を世界中で探して、それを後押ししてくれる素晴らしい環境にいます。この度は、貴重な体験をさせて頂き大変ありがとうございました。

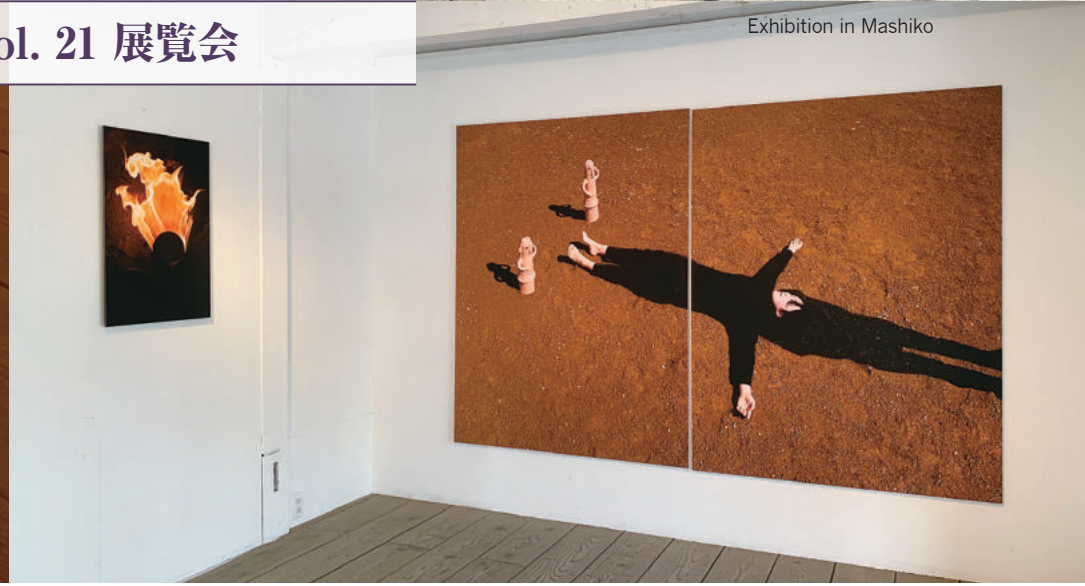
Exhibition in Tochigi

Exhibition in Tochigi

Photo Exhibition: European Eyes on Japan / Japan Today vol. 21

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 展覧会


Exhibition in Mashiko


Exhibition in Mashiko

New interests and exchanges sprout from the memories of the photo shooting.

The photography project “European Eyes on Japan/ Japan Today” has been implemented in collaboration with each European Capital of Culture since 1999. The 2019 edition (vol. 21) features Ms Alessia Rollo, selected through an open call by Matera 2019 (Italy), and Mr Vladimir Pekov, who was recommended by Plovdiv 2019 (Bulgaria) to visit Tochigi Prefecture for a residency. After exhibitions in both cities of Matera and Plovdiv, their works backed to Tochigi prefecture in 2021! Each shooting location, Mashiko town and Tochigi city welcomed the exhibition for the collaborators and local people! A large number of visitors enjoyed seeing the works as well as other programs, including the online artist talks. They looked back at the time of photographers’ residency and talked about new topics.

撮影の想い出から芽生える新たな関心と交流

1999年から各欧州文化首都と協働で実施されてきた写真プロジェクト「日本に向けられたヨーロッパ人の眼・ジャパントゥデイ」。プロジェクトを通して、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。vol. 21となった2019年のエディションには欧州文化首都マテーラ2019（イタリア）による公募・選考を経て選出されたアレッシア・ローロ氏、欧州文化首都プロヴディフ2019（ブルガリア）の推薦によりウラジミール・ペコフ氏が栃木県を訪れて滞在制作を行いました。マテーラ、プロヴディフ両都市での展覧会を終えたそれぞれの作品は、2021年、撮影地である栃木県益子町と栃木市にて、撮影協力者や地元の人々に向けて展示されました！オンラインでのアーティスト・トークも交えながら開催された各展覧会には多くの人々が来場。撮影当時を振り返るとともに、新たな話題に花を咲かせました。

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 Mashiko

Date

22 May.~6 Jun.2021

Venue

HIJINOWA cafe&space
(Mashiko town, Tochigi)

Artist

Alessia Rollo

益子展

日程

2021年5月22日～6月6日

会場

ヒジノワ cafe&space（栃木県益子町）

アーティスト

アレッシア・ローロ

■Related Program

Talk session

Date: 22 May 2021
Venue: HIJINOWA cafe&space (Mashiko town, Tochigi)
Artists: Alessio Rollo (Online), Toshiaki Ishikura, Mikiko Kikuta

■関連プログラム

トークセッション「万物の生命の根源、土をめぐる対話」

日程：2021年5月22日
会場：ヒジノワcafe&space（栃木県益子町）
アーティスト：アレッシア・ローロ（オンライン）、石倉敏明、菊田樹子

Exhibition in Mashiko

Exhibition in Tochigi

Date

14 Aug.~3 Oct. 2021

Venue

Some places in Kauemoncho Traditional Buildings Preservation Area (Tochigi City, Tochigi)

Artist

Vladimir Pekov

栃木展

日程

2021年8月14日～10月3日

会場

嘉右衛門町伝建地区各所（栃木県栃木市）

アーティスト

ウラジミール・ペコフ

■Related Program

1) Camera "Usturun Desu!" Workshop for Children
Date: 14 & 21 Aug. 2021
Venue: Some places in Kauemoncho Traditional Buildings Preservation Area (Tochigi City, Tochigi)
Lecturer: Kenji Arata

2) Yukata Photo Session in Kauemoncho
Date: 14 Aug. 2021
Venue: Shinmei Shrine (Tochigi City, Tochigi)
Cameraman: Kenji Arata

3) Contest of Hand/Headstand
Date: 15 Aug. 2021
Venue: Kauemoncho Guidance Center (Tochigi City, Tochigi)

4) Susumu Ushiyama Talk "A Wanderer's Notebook in Bulgaria"
Date: 22 Aug. 2021
Venue: Kauemoncho Guidance Center (Tochigi City, Tochigi)

5) Talk Session by Vladimir Pekov and Kenji Arata
Date: 3 Oct. 2021
Venue: Kauemoncho Guidance Center (Tochigi City, Tochigi)
Artists: Vladimir Pekov (Online), Kenji Arata

Exhibition in Tochigi

■関連プログラム

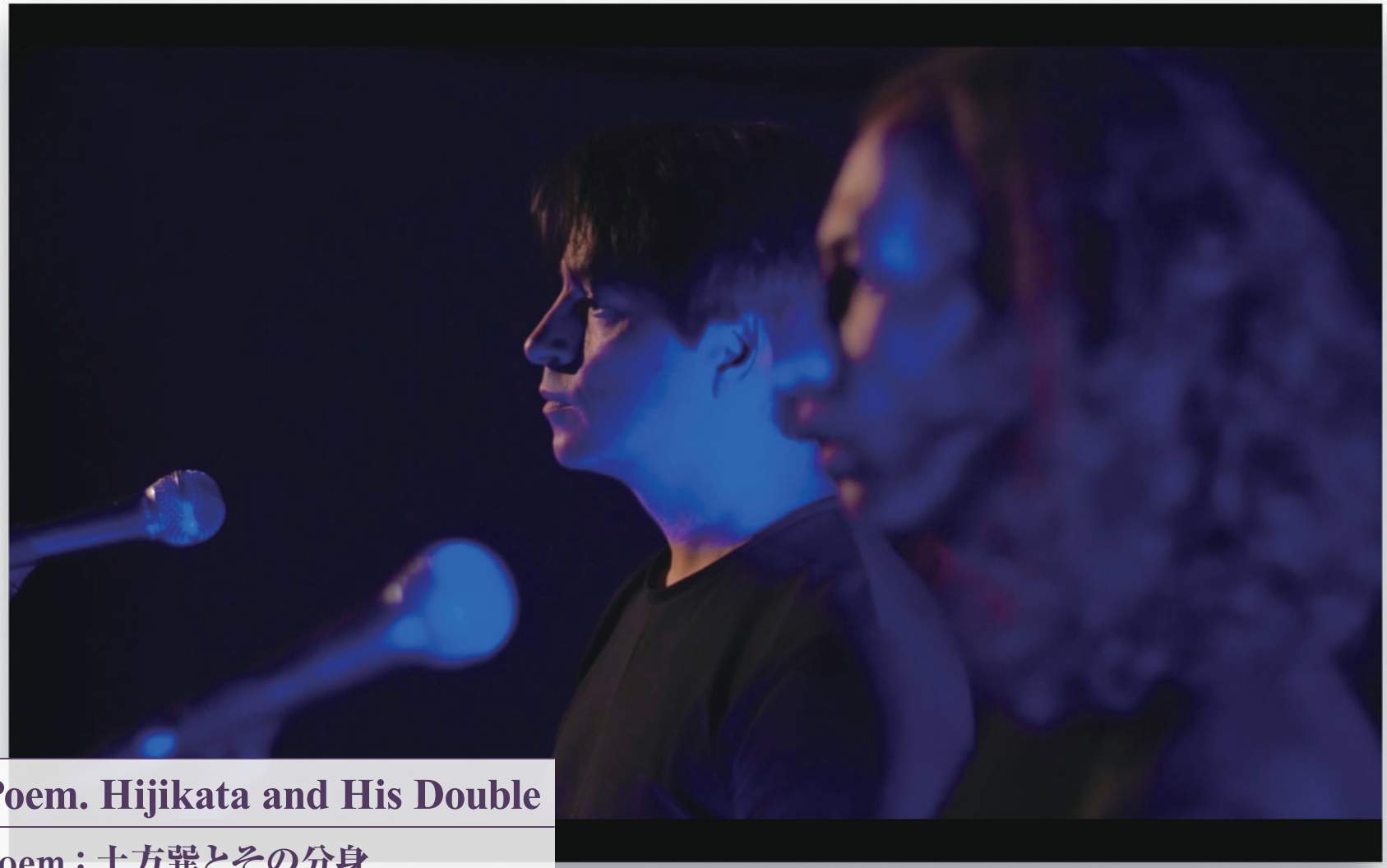
1）写ルンです！こどもワークショップ
日程：2021年8月14日、21日
会場：嘉右衛門町伝建地区各所（栃木県栃木市）
講師：アラタケンジ

2）嘉右衛門町浴衣撮影会
日程：2021年8月14日
会場：神明神社（栃木県栃木市）
カメラマン：アラタケンジ

3）逆立ちコンテスト
日程：2021年8月15日
会場：嘉右衛門町ガイダンスセンター（栃木県栃木市）

4）牛山すすむ「ブルガリア放浪記」
日程：2021年8月22日
会場：嘉右衛門町ガイダンスセンター（栃木県栃木市）

5）ウラジミール・ペコフ＆アラタケンジ トークセッション
日程：2021年10月3日
会場：嘉右衛門町ガイダンスセンター（栃木県栃木市）
アーティスト：ウラジミール・ペコフ（Online）、アラタケンジ



Dark Poem. Hijikata and His Double

Dark Poem：土方巽とその分身

© Ivan Nikolov/Metheor Association

New performances and images created with constraints

The collaborative work “Hijikata and His Double” was presented at the Plovdiv 2019 (Bulgaria). The Bulgarian artists collective Metheor Association has been working with philosophers Mr Yasuo Kobayashi and Mr Futoshi Hoshino to research and explore new forms of expression for Tatsumi Hijikata, the founder of Butoh. Dr. Boyan Manchev, the head of the Metheor Association, says that the various restrictions have been a catalyst for them to develop new forms of creation. The project, conceived as a stage installation and poetic publication based on Hijikata’s essay “Kaze Daruma”, has resulted in a new visual philosophical poetry. The experimental installation “Terra Ultima”, which incorporates photography, video and digital technology, presents an image of virtuoso beyond the limitation. Lines from the philosophical poetics “Dark Poem” and “The Virtuoso of Life”, dedicated to Hijikata and the pianist Glenn Gould written by Dr. Manchev, were added to this installation to represent the North. In December, they premiered the film “DARUMA,” a new work freely inspired by “Kaze Daruma” too. They will perform the works in Japan in 2022 after further research!

制約と共に生み出された新たなパフォーマンスと映像

欧州文化首都プロヴディフ2019（ブルガリア）にて発表された協働作品『土方巽とその分身』。ブルガリアのアーティスト・コレクティブ、メテオール・アソシエーションは哲学者の小林康夫氏、星野太氏との協働を続け、暗黒舞踏の創始者・土方巽のリサーチと新たな表現の探求を行ってきました。さまざまな制約は、メテオール・アソシエーションにとって新たな創作を展開するきっかけとなった、と語る主宰のボヤン・マンチェフ氏。土方巽氏のエッセイ『風だるま』をもとに、舞台インスタレーションと詩的な出版作品として構想されてきたプロジェクトは、新たな視覚的哲学詩を生み出しました。写真やビデオ、デジタル技術が取り入れられた、実験的インスタレーション『Terra Ultima』は、制約や制限、そしてそれを超える超絶技巧についてのイメージを提示。ボヤン・マンチェフ氏が書いた土方とピアニスト、グレン・グールドについての詩『Dark Poem』と『The Virtuoso of Life』の詩節がこのインスタレーションに加わり、「北国」を表現します。また、12月には『風だるま』から自由なインスピレーションを受けた映像作品『DARUMA』も発表。2022年にはさらなるリサーチを経て日本での公演が行われます！

Date

1 Apr. 2021 ~ 31 Mar. 2022

Venue

Bulgaria: Bulgarian National Radio (Plovdiv), Cinema Lumière/ National Palace of Culture/ BIAD (Sofia)

Artists

Metheor Association, Futoshi Hoshino, Yasuo Kobayashi

日程

2021年4月1日～2022年3月31日

会場

ブルガリア：ブルガリア国営ラジオ放送局（プロヴディフ）、シネマ・リュミエール／国立文化宮殿／ BIAD（ソフィア）

アーティスト

メテオール・アソシエーション、星野太、小林康夫

CONTACT

Dr. Boyan Manchev (Metheor Association)

b_manchev@yahoo.com

Please visit “Meet Up ECoC!” website for the artist contact. (Details on p. 190.)

■Related Program

1) Premiere of the stage version of “Dark Poem” and the lecture “The Dark Dance and the Upraising of the Body”

Date: 21 ~ 23 Apr. 2021
Venue: Bulgarian National Radio (Plovdiv, Bulgaria)
Artists: Boyan Manchev, Leonid Yovchev

2) Terra Ultima

Date: 13 ~ 20 Nov. 2021
Venue: Contemporary Art Venue Swimming Pool (Sofia, Bulgaria)
Artists: Boyan Manchev, Ani Vaseva, Stefan Donchev, Ivan Nikolov, strx, Leonid Yovchev, Marcus Reinhardt, Christoph Petchanatz

3) Premiere of “Daruma” (Film)

Date: 10 Dec. 2021
Venue: Lumière Cinema, National Palace of Culture (Sofia, Bulgaria)
Artists:
Director: Ani Vaseva / Camera: Ivan Nikolov / Cast: Svetlana Yancheva, Leonid Yovchev, Valentin Ganev, Veselin Mezekliev, Katrin Metodieva, Greta Gicheva, and Rosa / Theory: Boyan Manchev / Editing: Ani Vaseva, Ivan Nikolov / Music: Christophe Petchanatz, Klimperei / Sound Design: Angel Simitchiev / Post Production: opnnproductions / Location Sound: Dobromir Hristoskov, Georgi Valchev, Vasilena Popangelova / Special Technologies: Stefan Donchev / Costume Maker: Darina Stoimenova / First Assistant Director: Nikolay Kamburov / Assistant Directors: Mihail Zhekunov, Nataliya Valkova / Graphic Design: Monika Vakarelova

■関連プログラム

1）舞台版『Dark Poem』初演及び講演「The Dark Dance and the Upraising of the Body」

日程：2021年4月21日～23日
会場：ブルガリア国営ラジオ放送局（ブルガリア、プロヴディフ）
アーティスト：ボヤン・マンチャフ、レオニード・ヨブチェフ

2）『Terra Ultima』

日程：2021年11月13日～20日
会場：現代アートスペース Swimming Pool（ブルガリア、ソフィア）
アーティスト：ボヤン・マンチャフ、アニ・ヴァセヴァ、ステファン・ドンチェフ、イヴァン・ニコロフ、ストラックス、レオニード・ヨブチェフ、マルクス・ラインハルト、クリストフ・ペチナツ

3）フィルム作品『Daruma』プレミア上映

日程：2021年12月10日～2021年12月10日
会場：シネマ・リュミエール／国立文化宮殿（ソフィア）
アーティスト：
監督：アニ・ヴァセヴァ／カメラ：イヴァン・ニコロフ／キャスト：スヴェトラーナ・ヤンシェバ、レオニード・ヨブチェフ、バレンティン・ガネフ、ヴェゼリン・メゼクリフ、カトリーン・メトディエヴァ、グレタ・ギチェヴァ、ローザ／セオリー：ボヤン・マンチャフ／編集：アニ・ヴァセヴァ、イヴァン・ニコロフ／音楽：クリストフ・ペチナツ、クリムペラ／サウンドデザイン：エンジェル・シミーチェフ／ポストプロダクション：オーピーエヌプロダクションズ／ロケーションサウンド：ドブロミル・フリストスコフ、ゲオルギー・ヴァルチェフ、ヴァシレーナ・ポパンゲロヴァ／特殊技術：ステファン・ドンチェフ／衣装デザイナー：ダリナ・ストイメノヴァ／ファーストアシスタントディレクター：ニコライ・カンブロフ／アシスタントディレクター：ミハイル・ジェクノフ、ナターリヤ・ヴァルコヴァ／グラフィックデザイン：モニカ・ヴァカレロヴァ

© Nikolaj /Metheor Association

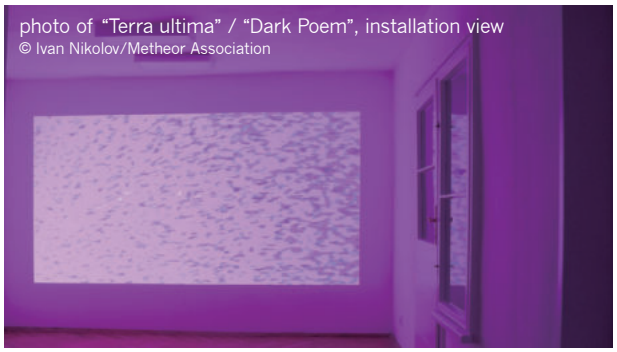


photo of “Terra ultima” / “Dark Poem”, installation view
© Ivan Nikolov/Metheor Association

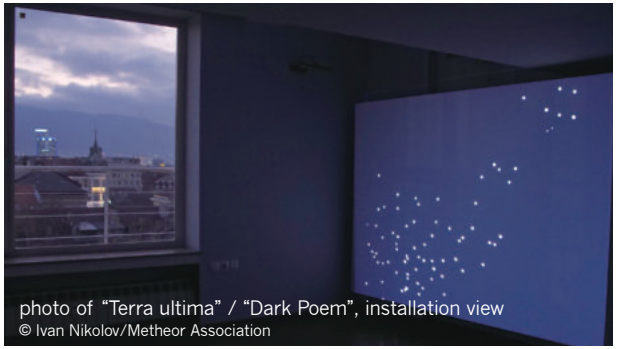
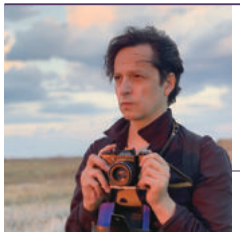


photo of “Terra ultima” / “Dark Poem”, installation view
© Ivan Nikolov/Metheor Association

© Ivan Nikolov/Metheor Association



A Journey to the North

Boyan Manchev (Professor of Philosophy, New Bulgarian University; Dramaturg, Metheor)

2021 was an year of suspension. 2021 was an year of new beginnings and journey as well.

The last year, the second year of the global pandemic, was an year of multiple suspended travels and projects, of repeated experience of distanciation and separation. However, the struggle for decent conditions for work constitutes a necessary condition for artistic creation, and we, the Metheor collective, decided to take this difficult situation as stimulation for new invention, and to transform the deficiency in advantage. The suspended journey became a journey towards ourselves.

Thus, our Journey became a journey to the North. The image of the North, both as a symbolic extremity of the world and a home land, was one of the artistic obsessions we shared with Hijikata Tatsumi, the groundbreaking artist from Tohoku, the inventor of Butoh and the author of the essay "Kaze Daruma", which became source of inspiration for our project "Dark Poem", extended with the visual poem "Terra Ultima", a Limit Land.

"Dark Poem" was initially aimed at producing a performative installation and poetic publication. However, the accumulated research material and the intensity of the artistic experience of the project members led, in the new phase of our project in 2021 to the inclusion of new elements, thus exceeding the initial plan. In this way, we have developed our project further through a variety of media, while all the streams of the artistic work remained organically connected between themselves. While live performances was predominantly suspended we started experimenting with new forms of creation and communication. Reflecting from distance, estranging our own experience and rhythm, but also modalities of work and artistic forms.

As a result, we extended our study of the imaginary Japanese North, presented by Hijikata Tatsumi in his essay "Wind Daruma", as well as in Hosoe Eikoh and Hijikata Tatsumi's photographic series "Kamaitachi". We put our emphasis on the concept of metamorphosis, taking inspiration both by the Roman poet Ovid's work. After publishing his "Metamorphoses", Ovid was exiled at the limits of the Roman Empire, on the Northeastern coast of the Black Sea, where he wrote his book "Tristia" – the region where we traveled in the summers of 2020 and 2021 to gather experience and artistic material, projecting the Black Sea Northeast on the fantastic image of Hijikata's Tohoku. We integrated the material gathered in our Journeys to the North in the performative installation "Terra Ultima", confronting photographic images, sound material and poetic texts.

The outcome of this experience, the installation "Terra Ultima"*, a limit land, introduced the image of a fantastic North – the limit of the human world, beyond which the subject enters the wilderness of the unknown; a limit of nature, where nature, facing an unimaginable future, emerges from its course. A space of rupture where bodies rise.

"Terra Ultima" unfolds the images of the North – the stone and the dunes, the starlings and the stars, the colours of the Northern Lights – as the images of the limit of the world, but also of a limit world. Virtuoso's question is the question of the limit as a form of existence: an existence that exceeds its boundary. The limit as radical autonomy and as the limit of autonomy. Within this limit the subject meets the unimaginable other, experiences it, sinks into its erogenous relief. Within this limit, the elements themselves insurge as subjects-virtuosos. Poem about rupture and coincidence, about obsession.

Thus, "Dark Poem" progressively unfolds as textual and visual poem, which conveys ehpperimanetal modalities of artistic creation and historical-cultural research. The inspiration that it took by the Tatsumi Hijikata and his vision of the rebellion of the body as frontline of the political and aesthetic revolution led to a philosophical and artistic journey, leading to the imaginary limit, which was embodied by Hijikata's magic North. Hijikata's North – the fantasmatic Tohoku, his native land in the extreme North of Japan – is another form of the Terra Ultima: of a world at the limit, out of its joints.

(* The visual philosophical poem "Terra Ultima" is an experimental intermedia installation, including photographic, video and digital formats, developed by Boyan Manchev in collaboration with Ani Vaseva, Stefan Donchev, strx and Ivan Nikolov, united by the conceptual line of Boyan Manchev's philosophical poems "Dark Poem" and "The Virtuoso of Life", dedicated to the founder of Butōh, the Japanese artist Tatsumi Hijikata and the Canadian pianist Glenn Gould.)

北への旅

ボヤン・マンチャフ（新ブルガリア大学哲学教授、ドラマトゥルク、メテオール・アソシエーション）

2021年は中断の年でした。2021年は、新たな始まりと旅の年でもありました。世界的パンデミック2年目である昨年は、旅とプロジェクトが複数中断された年であり、距離と分離の繰り返しを経験しました。しかし、きちんとした仕事の条件を求める葛藤は芸術的創造の必要条件であり、私たちメテオール・アソシエーションのメンバーは、この困難な状況を新しい創造への刺激としてとらえ、その不足を利点に変えることにしました。中断された旅は私たち自身への旅となりました。

こうして、私たちの旅は北へと向かいました。象徴的な、世界の、そして故郷の果てとしての北のイメージは、私たちが土方巽氏と共有した芸術的執着の一つでした。土方巽氏は、東北の革新的な芸術家であり、舞踏の創始者であり、私たちのプロジェクト「Dark Poem：土方巽とその分身」のインスピレーションの源であるエッセイ「風だるま」の著者でもあります。このプロジェクトは、視覚の詩「Terra Ultima (Limit Land)」へと拡げられました。当初、「Dark Poem：土方巽とその分身」は、パフォーマンス型インスタレーションと詩的な出版物を制作することを目的としていました。しかし、2021年、プロジェクトの新しい段階では、蓄積された研究資料とプロジェクトメンバーの芸術的経験の強さが新ししい要素の包含をもたらし、当初の計画を上回ることとなりました。すべての芸術作品が相互に有機的につながる流れを保つなかで、私たちはさまざまなメディアを通じてプロジェクトをさらに発展させました。ライブパフォーマンスはほぼ中断されていましたが、私たちは新しい形の創造とコミュニケーションの実験を始めました。それは、私たち自身の経験とリズム、さらにはこれまでの制作モデルと芸術的様式を遠ざけ、距離を反映させるものでした。

その結果、私たちは、土方巽氏が自らのエッセイ「風だるま」で描いた架空の日本の北国、そして、細江英公氏と土方巽氏の写真シリーズ「鎌鼬」へと研究を拡げていきました。ローマの詩人オウィディウスの作品からもインスピレーションを得て、変身の概念に重点を置きました。「変身物語」を出版した後、オウィディウスは黒海の北東沿岸にあるローマ帝国の境界の地に追放され、そこで「悲しみの歌」を執筆しました。私たちが2020年夏、そして2021年に、経験と芸術的な素材を集めるために旅をしたこの黒海北東部の境界の地域は、土方氏の東北の幻想的なイメージを投影しています。私たちは、北への旅で集めた素材を、写真イメージ、音の素材、詩的なテキストと対峙させながら、パフォーマンス型インスタレーション「Terra Ultima」へと統合させました。

この体験の結果として、インスタレーション「Terra Ultima (Limit Land)」* では、幻想的な北のイメージを紹介しました。それは、人間世界の限界であり、そこを超えると主体は未知の荒野に入る限界、その道筋から出現する自然の、想像を絶する未来に直面している自然の限界。身体が立ち上がる破裂の空間。

「Terra Ultima」は、石と砂丘、ムクドリと星、オーロラの色など、北のイメージを、世界の限界というイメージだけでなく、限界世界のイメージとして展開します。超絶技巧（ヴィルトゥオーゾ）への問いは、存在の一形態としての限界、つまりその境界を超える存在への問い。先鋭的な自律性としての限界、そして自律性の限界としての限界。この限界の内側で、主体は想像を超える他者と出会い、それを経験し、その性感帯の安堵に沈む。この限界の内側では、構成要素それ自体が主体としての超絶技巧（ヴィルトゥオーゾ）へと転じる。これは、破裂と偶然の一致、執着についての詩でもあるのです。

「Dark Poem：土方巽とその分身」は、芸術的創造と歴史的文化的研究の実験的な様式を伝えるテキストと視覚の詩として、徐々に展開されます。土方巽氏が受けたインスピレーションと、彼の政治的および美的革命の最前線としての身体の反逆というビジョンは、土方氏の架空の北国のイメージによって具体化された想像上の限界に導かれながら、哲学的で芸術的な旅へと導かれます。土方氏の北国ー日本の最北端にある彼の故郷である幻想的な東北ーは、Terra Ultimaのもうひとつの形、つなぎ目の外にある限界世界の形なのです。

（*視覚哲学の詩「Terra Ultima」は、ボヤン・マンチャフ、アニ・ヴァセヴァ、ステファン・ドンチェフ、strx、イヴァン・ニコロフによって協働制作されました。ボヤン・マンチャフの哲学的詩「Dark Poem：土方巽とその分身」と「The Virtuoso of Life」のコンセプトに沿って統合された写真、ビデオ、デジタルフォーマットを含むこの実験的なインターメディアインスタレーションは、舞踏の創始者である日本の芸術家土方巽氏、そしてカナダのピアニスト、グレン・グールド氏に捧げられました。）

Musician and composer Gintaras Sodeika and junk percussionist and composer Tomo Yamaguchi perform online live session (respectively from Lithuania and Japan).
©NPO KOI

Creative Lithuania: Art for People

クリエイティブ・リトアニア：Art for People

Mutual interest and collaboration broadened by exchanges

"nowJapan" is the largest Japanese cultural festival in Lithuania by NPO KOI, through which organizers saw the growing interest in Lithuanian culture among in the festival. It made them decide to launch a project to introduce Lithuanian culture in Japan; "Creative Lithuania" in 2017. This year, they took advantage of the opportunity of the 60th anniversary of the modern art movement Fluxus and the 90th birthday of George Maciunas, founder of Fluxus, and Ay-O, a Japanese Fluxus artist from the beginning of the movement. The program included exhibitions of Ay-O and Fluxus Artists as well as some online performances. Ms Anna Kochegarova from Kaunas 2022 gave a presentation on it, as the city is the hometown of George Maciunas and will celebrate the title year of ECoC. They will hold the special edition of the project "Creative Kaunas" dedicated to Kaunas 2022, which will further utilise the existing network.

交流が広げるお互いへの関心とコラボレーション

リトアニア最大の日本文化フェスティバルnowJapan（ナウ・ジャパン）を開催してきたNPO KOIは、フェスティバルを通して参加した日本人アーティストや出演者がリトアニア文化への関心を高めていく姿をみて、リトアニア文化を日本で紹介するプロジェクト「クリエイティブ・リトアニア」を2017年に開始しました。2021年は、近代の芸術運動「フルクサス」の60周年とフルクサスの創始者ジョージ・マチューナス氏、フルクサス運動に初期からかかわってきた日本人アーティスト靉嘔（あいおう）氏の生誕90周年という好機を生かし、靉嘔氏やフルクサス・アーティストの展覧会やオンライン公演などを開催しました。マチューナス氏の出身地で、2022年に欧州文化首都タイトル・イヤーを迎えるカウナス（リトアニア）からは、欧州文化首都についてアナ・コチェガロワ氏がプレゼンテーションを実施。2022年はこれまでのネットワークをさらに生かした欧州文化首都特別エディション、「クリエイティブ・カウナス」を開催します！

Date

17 Aug.~14 Dec. 2021

Venue

Design Festa Gallery (Shibuya-ku, Tokyo, Japan), George Mačūnas square (Kaunas, Lithuania), Jonas Mekas Visual Arts Center (Vilnius, Lithuania)

Artists

Tomo Yamaguchi, Ay-O, Eisuke Tachikawa, Makiko Tsumura, Tomoyuki Arai, Kyle Yamada, Yukiko Shikata, Tomomi Homma

日程

2021年8月17日～12月14日

会場

デザインフェスタギャラリー（東京都渋谷区）、ジョージ・マチューナス広場（リトアニア、カウナス）、ジョナス・メカス ヴィジュアル・アーツ・センター（リトアニア、ヴィリニュス）／オンライン

アーティスト

山口とも、靈嘔、太刀川英輔、津村眞輝子、新井知行、山田カイル、四方幸子、本間智美

CONTACT

Mr. Sergej Grigorjev (NPO KOI)

sergej@koi.lt

Please visit “Meet Up ECoC!” website for the artist contact. (Details on p. 190.)

■Related Program

1) Online roundtable networking event “Japan-Lithuania Networking: Design”
Date: 26 Aug. 2021
Venue: Online
Artists: Eisuke Tachikawa, Makiko Tsumura

2) Online live performance “DIGITAL FLUXUS: Tomo Yamaguchi, Gintaras Sodeika”
Date: 28 Aug. 2021
Venue: Design Festa Gallery (Shibuya-ku, Tokyo, Japan), Jonas Mekas Visual Arts Center (Vilnius, Lithuania)/Online
Artist: Tomo Yamaguchi

3) Online talk “Ana Kočegarova: Creative Kaunas 2022”
Date: 28 Aug. 2021
Venue: Online
Presenter: Ana Kocegarova

4) Online performance “Adrian Carlo Bibiano: MIXED SIGNALS. Live performance in George Mačiūnas Square”
Date: 27 Aug. 2021
Venue: George Mačūnas square (Kaunas, Lithuania) /Online
Artist: Adrian Carlo Bibiano

5) Online roundtable networking event “Japan-Lithuania Networking: Performing Arts”
Date: 30 Sep. 2021
Venue: Online
Artists: Kyle Yamada, Tomoyuki Arai

6) Online roundtable networking event “Japan-Lithuania Networking: Kaunas Creative Opportunities”
Date: 14 Dec. 2021
Venue: Online
Artists: Yukiko Shikata, Tomomi Homma

■関連プログラム

1） オンライン座談会ネットワーキング・イベント「日本・リトアニア ネットワーキング：デザイン」
日程：2021年8月26日
会場：オンライン
アーティスト：太刀川英輔、津村眞輝子

2） オンラインライブパフォーマンス「デジタル・フルクサス：山口とも&ギンタラス・ソデイカ」
日程：2021年8月28日
会場：デザインフェスタギャラリー（東京都渋谷区）、ジョナス・メカス ヴィジュアル・アーツ・センター（リトアニア、ヴィリニュス）／オンライン
アーティスト：山口とも

3） オンライントーク「アナ・コチェガロヴァ：クリエイティブ・カナウス 2022」
日程：2021年8月28日
会場：オンライン
アーティスト：アナ・コチェガロヴァ

4） オンラインライブパフォーマンス「アドリアン・カルロ・ビビアーノ：ミックスド・シグナルズ ライブパフォーマンス ジョージ・マチューナス広場」
日程：2021年8月27日
会場：ジョージ・マチューナス広場（リトアニア、カウナス）／オンライン
アーティスト：アドリアン・カルロ・ビビアーノ

5） オンライン座談会ネットワーキング・イベント「日本・リトアニア ネットワーキング：パフォーミングアーツ」
日程：2021年9月30日
会場：オンライン
アーティスト：山田カイル、新井知行

6） オンライン座談会ネットワーキング・イベント「日本・リトアニア ネットワーキング：カナウス―クリエイティブ・オポチュニティ」
日程：2021年12月14日
会場：オンライン
アーティスト：四方幸子、本間智美

Ambassador of Lithuania to Japan Mr. Gediminas Varvuolis (left), junk percussionist and composer Tomo Yamaguchi (center) and culture manager Yuichi Kawakami (right) try Fluxus tennis table ©NPO KOI

Performer Adrian Carlo Bibiano (NUEPIKO troupe) dances on George Maciunas Square in Kaunas ©NPO KOI

Meru Arigato, Mr. Roboto

Sergej Grigorjev (Coordinator of “Creative リトアニア”)

It is the summer of 2021 and I feel like a shinto priest. My shrine is Creative リトアニア , the festival presenting Lithuanian art to Japan. Every morning I follow the same ritual. I wake up. I thank the cybergods for blessing us with smart tech. I dive into my inbox and start the chant.

Meru Arigato,
Please find my reply below.
Meru Arigato,
Please find my comments below.

How did we get here? The idea to export Lithuanian creativity to Japan came about in 2017. As we were organizing nowJapan, the Japanese culture fest in Lithuania, we started noticing a curious thing: visiting Japanese artists would often fall in love with our country.

How strange, we’d say. Why Lithuania?

And they’d answer, why not?

I’ve come to realize that we Lithuanians are a humble folk - something we share with the Japanese. When we get praised, we tend to work even harder - again, just like the Japanese. And so we thought, if we can get Lithuanians into Japanese art, could we do the reverse? Could we bring Lithuanian creativity to Japan? The rest, as they say, is history.

For our fifth annual Creative リトアニア , we racked our brains for what both nations wanted to celebrate in 2021. Turns out, we had plenty of things in common, but the one that stood out was Fluxus. 2021 marked the 60th anniversary of the Fluxus movement, as well as the 90th birthdays of George Mačiūnas (Lithuanian-American artist and founder of the Fluxus movement) and Ay-O (internationally renowned Japanese Fluxus artist).

Described as “a joke, a paradox, a process of seeing everyday things and the connections between them through the eyes of a child”, Fluxus was very popular with many Japanese artists such as Yoko Ono, Mieko Shiomi, and Genpei Akasegawa. And on the Lithuanian side, we had Jonas Mekas – photographer, film-maker, and writer, often titled the main archivist of Fluxus. With that, we had our theme for Creative リトアニア 2021.

Creative リトアニア : Fluxus events did not just focus on the Fluxus movement - we also tried to explore the connections between Lithuanian and Japanese Fluxus art and the movement’s impact on contemporary international works. The festival ran alongside the Olympics and Paralympics, becoming another exciting arena for art and culture lovers.

It all seemed too good to be true. We joined forces with the Kaunas ECoC office to bring the city’s creative potential to Japan, since Kaunas was to be the European Capital of Culture in 2022. We had a great program. And then 2020 happened. All cultural and social gatherings were dropped, flights to Japan were canceled indefinitely, and “international” and “culture” could no longer go into the same sentence.

But the world didn’t stop moving, and neither did we. Event organization moved exclusively to email, Messenger, and conference calls. We pegged down details for exhibitions, live music performances, and networking opportunities. There was a lot riding on this Creative リトアニア , since we just had a 100th anniversary of Japan-Lithuania relations and 2022 was to be the year of Jonas Mekas in Lithuania.

Against all odds, our team prevailed. Creative リトアニア : Fluxus was a roaring success, a triumph of love between two nations against the challenges of a global pandemic. I still wake up thinking Meru Arigato (メールありがとう). Thank you for your email, indeed.

Finger Box by Ay-O ©NPO KOI

Presentation of Kaunas European Capital of Culture 2022 by Ana Kocegarova. ©NPO KOI

©little phoenix

San-in Boys and Girls Chorus Little Phoenix Regular Concert

山陰少年少女合唱団リトルフェニックス　定期演奏会

"I want to sing!" The concert that brought the members' wishes to fruition

The San-in Boys and Girls Choir Little Phoenix has sung wonderfully both in Japan and abroad, including participation in the International Youth Concert several European Capitals of Culture starting Vilnius 2009 (Lithuania), in 2016, 2017, and 2019. In the wake of pandemic, choral activities have been restricted nationwide, and many groups have decided to suspend or disband their activities, but Little Phoenix held its annual concert in order to stop the decline of choral activities in the region and the desire of its members to sing. In addition to the repertoire, the group took on the challenge of performing "Donburaco," a operetta based on the old Japanese tale "Momotaro". The audience gave them a big round of applause. The Detska Kitka Choir, which collaborated with them in Plovdiv 2019 and was scheduled to visit Yonago in 2020, sent a video message of support. The choir is also scheduled to participate in Kaunas 2022 (Lithuania), and Mr. Misevicius, Charge d'Affaires ad interim of Lithuanian Embassy, attended the concert and gave a lecture on Lithuanian history and culture the following day to the choir members and the citizens who will be sending them to Lithuania. Preparations are steadily underway for the International Youth Concert in Kaunas!

「歌いたい！」団員の想いが結実した演奏会

これまでに欧州文化首都ヴィリニュス2009（リトアニア）をはじめ、その後2016年、2017年、2019年に開催された国際青少年音楽祭へ参加し、国内外で素晴らしい歌声を響かせてきた山陰少年少女合唱団リトルフェニックス。コロナ禍で全国的に合唱活動が制限され、活動休止や解散に踏み切る団体も多い中、リトルフェニックスは団員の「歌いたい」という想いと地域の合唱活動の衰退を食い止めるべく、創立62年目の定期演奏会を開催。演目には、レパートリーの他、新しい取り組みとして、昔話「桃太郎」を題材にした歌劇「ドンブラコ」に挑戦し、客席から大きな拍手が贈られました。また、2020年に米子訪問予定だった、プロヴディフ2019で共演したデツカ・キトカ合唱団から応援のビデオメッセージも寄せられました。同合唱団は、カウナス2022（リトアニア）にも参加が決定しており、本演奏会には、ミセヴィチュス駐日リトアニア臨時代理大使が臨席、翌日には団員や彼らをリトアニアに送り出す市民を対象に、リトアニアの歴史や文化についてのレクチャーを実施しました。国際青少年音楽祭inカウナスに向けて、着々と準備が進められています！

Date

19 Dec. 2021

Venue

Yonago Public Hall (Yonago-city, Tottori, Japan)

Participants

San-in Boys & Girls Choir Little Phoenix, and other local choir groups

日程

2021年12月19日

会場

米子市公会堂（鳥取県米子市）

参加者

山陰少年少女合唱団リトルフェニックス、他地元合唱団

■Related Program

Lecture by Mr. Algimantas Misevičius, Charge d'Affaires ad interim, Embassy of the Lithuania

Date: 20 Dec. 2021
Venue: Yonago Culture Hall event hall (Yonago-city, Tottori, Japan)
Participants: San-in Boys & Girls Choir Little Phoenix, others

■関連プログラム

アルギマンタス・ミセヴィチュス駐日リトアニア臨時代理大使　講演会

日程：2021年12月20日
会場：米子市文化ホールイベントホール（鳥取県米子市）
参加者：山陰少年少女合唱団リトルフェニックス、他

After the concert

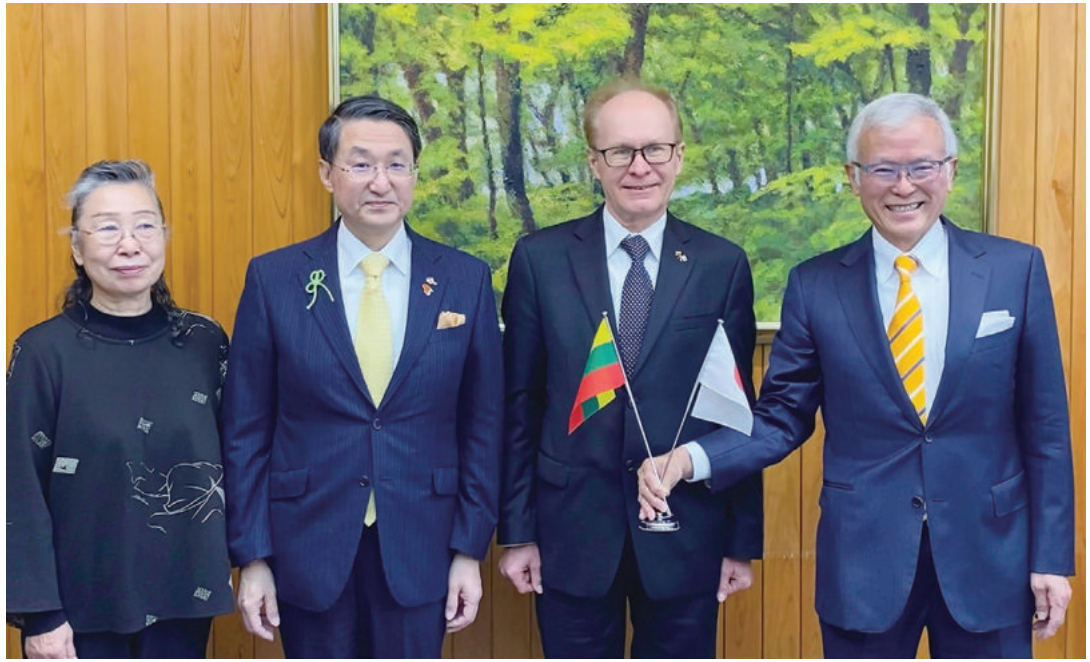
Lecture by Mr. Misevičius about Lithuania

CONTACT

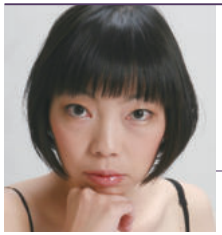
Ms. Reiko Hara
(San-in Boys & Girls Choir Little Phoenix)
littlephoenix.harareiko@gmail.com

Please visit "Meet Up ECoC!" website too!
(Details on p. 190.)

Group photo after the lecture


Courtesy visit to Mr. Shinji Hirai, Governor of Tottori on 20 Dec. 2021
From the left: Ms. Reiko Hara (Conductor of Little Phoenix), Governor Hirai, Mr. Misevičius, Mr. Kogi

Courtesy visit to Mr. Takashi Igi, Mayor of Yonago on 20 Dec. 2021



The importance of continuing

Yoshie Watanabe (Pianist / Chorus group staff)

I am a pianist and staff member of the San-in Boys and Girls Chorus Little Phoenix. This chorus group was founded as the Broadcasting System of San-in Boys and Girls Chorus, and it became independent 17 years ago and was renamed to "San-in Boys and Girls Chorus Little Phoenix" with the meaning of continuing to sing like a Phoenix. In 2019, it celebrated the 60th anniversary of its founding, and still has been curving history.

Every year, we hold a regular concert in December, and it is a big concert once a year for us. When the group became independent, Representative Mr. Ikeda was the person doing everything responsible for the composition, direction of the concert and also administrative work. But after Mr. Ikeda passed away, it has continued by Ms. Hara who is the conductor and the present representative of the group and together with Ms. Hirabayashi who is a graduated member and I are thinking about program and direction of the concert.

Due to the COVID-19 pandemic since 2020, practice was cancelled for several months. Furthermore, the participation of events held in the community area has also disappeared. I imagine that the activity during this situation was not enough for the members who had been having about 20 stages a year before the COVID-19 pandemic. Therefore, all the staff had the strong desire to hold this annual concert.

In 2021, the number of members decreased a little and some members were busy for taking exams. So I worried about the composition of the program. Since the main stage was difficult with the originally planned songs, we hurriedly decided to take "Children's Operetta DOM-BRAKO" which we received as a plan for a main stage. And the song for our chorus's characteristic "singing and dancing" was decided a special feature of Japanese composer Mr. Asei Kobayashi, who died that year. We chose the songs familiar from commercials and anime when we were kids, I arranged the short songs and we performed as a medley. The issue was about the opening stage of the concert. Every year, we programmed it as a reflection of the songs which we sang at various events that year. But in 2021 when there was almost no activity ... It was difficult but we made a selection of the songs for many people who have been working hard for the last two years of COVID-19 pandemic.

We decided to play the opening stage and the world of Asei Kobayashi with sign language and dance. The dance teacher couldn't participate in the chorus practice due to the COVID-19 pandemic. Therefore, graduated members, including Ms. Hirabayashi, made a choreography for the songs. Since they are the members who have been joining in Little Phoenix for many years, they made the choreography and positioning that could make members looks beautiful. Because Ms. Hara and I needed to spend time for the management work of the concert, it was difficult for us to participate in the practice of sing language and dancing which took a lot of time. We left the practice to graduated members and the Pianist Ms. Kageyama. The members worked together to practice, older members carefully instructed to younger members and members who were not good at dancing, in order for everybody as many as possible to sing on the stage.

"Children's Operetta DOM-BRAKO" was decided to be added to the program two months before the concert, so we needed to rush the practice. However! The music score of this piece was unclear, the lyrics were a mixture of katakana and hiragana in old language expression, was difficult to understand it. So we adjusted some parts into the score and handed it to the members so that they could read it. Since it was made as an operetta for children more than 110 years ago and was incorporating the nursery rhymes that have been sung for a long time, I felt that was easy to sing. At the concert, we decided to play the 1st act out of the 5 acts.

"Children's Operetta DOM-BRAKO" is a piece based on Japanese folklore story Momotaro, as you can imagine from the name. And it is said that the piece has been sung at schools nationwide after it was performed at the first stage of Takarazuka Girls Review. This time, we asked directing the performance to the announcer Ms. Kinomura from Broadcasting system San-in, Mr. Watanabe from University of Shimane Junior College who kindly brought the plan to us, and four students of the Watanabe professor's seminar. Because it was directed by using a method of tableau vivant technique as it was at that time, the members needed to have remembered the song well and understood what was written in the score at the rehearsal one day before the concert which all the performers gathered.

The rehearsal the day before the concert always becomes long. We are very careful about members' tiredness in order to make them fully demonstrate in the next day's performance. However, this rehearsal is the only chance to confirm the standing position of the stage, the spotlighting condition, and the balance of the parts, so Ms. Hara and the graduated members carefully check every point. The songs with sign language and dance are not available to perform for all members, only the members who can remember all the choreography properly. (I believe this is a manner to the audience who spend their time to come to see the performance.) Therefore, the rehearsal is the moment for members to know if they will be able to perform or not. And it's the moment to work with the same feeling as the actual performance.

On the day of the concert, seats were restricted to prevent infection, but about 60% of the seats were filled and the performance started. Members' parents carefully helped with the reception and supported the stage. Each stage had been completed safely one by one. After each stage, the members' faces were turning to smile, and at the next moment, they prepared for the next stage. The adult choirs who participated every year also seemed to be happy after the performance. The students and the announcer Ms. Kinomura who helped with the main stage were also relieved after the main stage. And the ending was a chorus with all the performers. It was a stage full of emotions of "I want to sing".

In the last two years, many groups have stopped their activities, cancelled events, and was thinking "it can't be helped" due to the situation of COVID-19 pandemic. But I realized the importance of continuing activities for the day when we can sing and deliver music, instead of giving up by using the word of "It can't be helped". And I would like to continue singing from now on with gratitude to the many people who are involved with us.

続けることの大切さ

渡邉 芳恵（ピアニスト・合唱団スタッフ）

私は山陰少年少女合唱団リトルフェニックス のピアニスト兼スタッフです。この合唱団は、山陰放送少年少女合唱団 として創立されましたが、17年前に独立し、不死鳥のようにいつまでも歌い続けるという意味を込めて「山陰少年少女合唱団リトルフェニックス」と改名されました。2019年には創立から60年という節目の年を迎え、現在もまだその歴史を刻んでいる合唱団です。

例年12月に定期演奏会を開催しており、1年に1回の大きな演奏会になります。合唱団が独立したころには、池田代表が演奏会の構成や演出、事務的なことをすべてやっておられましたが、池田代表が他界されたのちは、指揮者であり現在の代表である原先生と私、OGである平林さんと一緒にプログラムや演出を考えています。

2020年からのコロナ禍で、練習が数か月休みになる事もありました。さらに地域で行われるイベントの参加もなくなっていきました。年間20本程度のステージをこなしてきた団員にとっては、何か物足りないような活動内容だったこと思います。ですから、年に1度のこの定期演奏会は絶対に開催したいという想いはスタッフ一同持っていました。

2021年は団員も少し減り、受験生もいたことから、プログラムの構成に頭を悩ませました。メインステージは当初予定していた楽曲では難しいこともあり、急遽持ち込み企画をいただいた【お伽歌劇「ドンブラコ」】をすることに決まりました。そして、合唱団の持ち味である「歌って踊る」の楽曲は、その年に亡くなられた小林亜星さんの特集に決まりました。CMや子供の頃のアニメで聞いたことのある曲目を選び、短い曲たちは私が編曲をしてメドレーとして発表することになりました。問題は演奏会のオープニングのステージでした。例年はその年に色々なイベントで歌った曲目を振り返りとして演奏してきたのですが、活動がほぼなかった2021年…頭を悩ませましたが、この2年間のコロナ禍を頑張ってきた多くの人たちへ向けて選曲しました。

オープニングステージと小林亜星の世界は、手話や踊りをつけて演奏することになりました。踊りの先生はコロナ禍の為、合唱団の練習には参加できません。そこで、平林さんを含めたOGのメンバーが楽曲に踊りをつけてくれました。長年リトルフェニックスでやってきたメンバーだけあって、団員がきれいに見える振付、並びを考えてくれました。踊りや手話の練習にはたくさんの時間が必要なので、演奏会の事務や運営をしている原先生や私は練習に参加することが難しく、OGとピアニストの景山先生に練習を任せっきりでした。年の小さい団員や、踊りが苦手な団員には、年上の団員が丁寧に指導して、可能な限り、多くの団員がステージで歌えるよう、団員同士が協力して練習に取り組んでいました。

【お伽歌劇「ドンブラコ」】は演奏会の2か月前にプログラムに加えることが決まったため、大急ぎでの練習でした。ところが！この作品の楽譜は不鮮明なものしかなく、歌詞はカタカナと平仮名が混ざり、昔の言葉で分かりにくいため、団員に読めるよう楽譜に手を入れて渡しました。110年以上前に、子供のためのオペレッタ作品として作られているため、昔から歌い継がれているわらべうたなどが取り入れられ、歌はうたいやすいものだったと思います。演奏会では、第5場まであるうちの第1場を演奏することになりました。【お伽歌劇「ドンブラコ」】は、名前で想像のつく通り、桃太郎を原作とした作品で、宝塚少女歌劇団 の第1回公演で演奏されたことをきっかけに、全国の学校等で演奏されるようになったと言われています。今回は山陰放送の木野村アナウンサー、持ち込みの企画をいただいた島根県立大学短期大学部 の渡邉研究室の渡邉 先生と学生4人にお芝居や演出をお願いしました。当時のように活人画的手法を用いた演出だったため、出演者全員集まる前日当日リハーサルには、団員はしっかり曲を覚え、楽譜に書かれている内容を理解しておかなければいけませんでした。

前日のリハーサルはいつものことですが、長丁場となります。次の日の本番でしっかりと力を発揮させるため、団員の疲労にはすごく気を遣います。しかし、ステージの立ち位置やライトの当たり具合、パートのバランスはリハーサルでしか確認できないため、原先生やOGですみずみまで入念にチェックします。手話や踊りのついた曲目は、団員全員が出演できるのではなく、すべての振付がきちんと覚えられている子だけに限られます。（これは、わざわざ見に来て下さっているお客様への礼儀と考えます。）そのためリハーサルも、団員にとっては自分が出演できるか否か、本番と同じ気持ちで取り組む時間となります。

演奏会当日、感染対策のため席を制限しましたが、6割くらいの座席が埋まり、開演となりました。受付や舞台回りは団員の保護者が気を配って、手伝われます。1つ1つのステージが無事に終わっていきます。1ステージ終わるごとに団員の顔はほころび、次の瞬間には次のステージの準備に入ります。毎年参加してくださる大人の合唱団の方々も演奏後は嬉しそうです。メインステージの手伝いをしてくれた学生さんや木野村アナウンサーも、メインステージ後はほっとされた顔をされました。そして、エンディングは出演者全員での合唱でした。「歌いたい」という気持ちがあふれていたステージでした。

コロナ禍の状況で、多くの団体が活動を休止したり、イベントが中止されたり、「仕方ない」と思うことが多かったこの2年ですが、「仕方ない」という言葉で諦めるのではなく、いつか歌える日のために、音楽を届けられる日のために、活動を続けていくことの大切さを実感しました。そして、今後も関わってくださる多くの方々に感謝を込めて、歌っていきたいと思います。

Portfolio Website / ポートフォリオウェブサイト

You may wonder how to find Japanese artists to collaborate with….

Or, you found some information on the Internet but cannot find a proper contact info.

You have an open call, and would like to announce it widely.

「欧州文化首都」は日本のアーティスト情報を求めています！

1985年以来、毎年ヨーロッパ域内で持ち回りで開催されている「欧州文化首都（European Capital of Culture）」。

世界100か国以上のアーティストが参加し、1年を通じて様々な芸術文化プログラムが展開される、一大グローバルプロジェクトです。現地の主催者は、本ウェブサイトから情報を得て、毎年多くの日本人アーティストも招聘されています！

Meet Up ECoC! はヨーロッパを目指すアーティストのための英文ポートフォリオサイトです！

登録ステップ

1 まず最初に、”Registration form”を入力・送信。
システムから送信されるメール「STEP１」を受信する。

2 「STEP１」のメール受信後、営業日48時間以内に、
メール「STEP２」でパスワードを受け取る。

“Meet Up ECoC!”

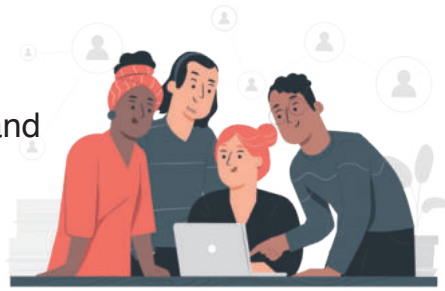
“Meet Up ECoC!” is the solution!

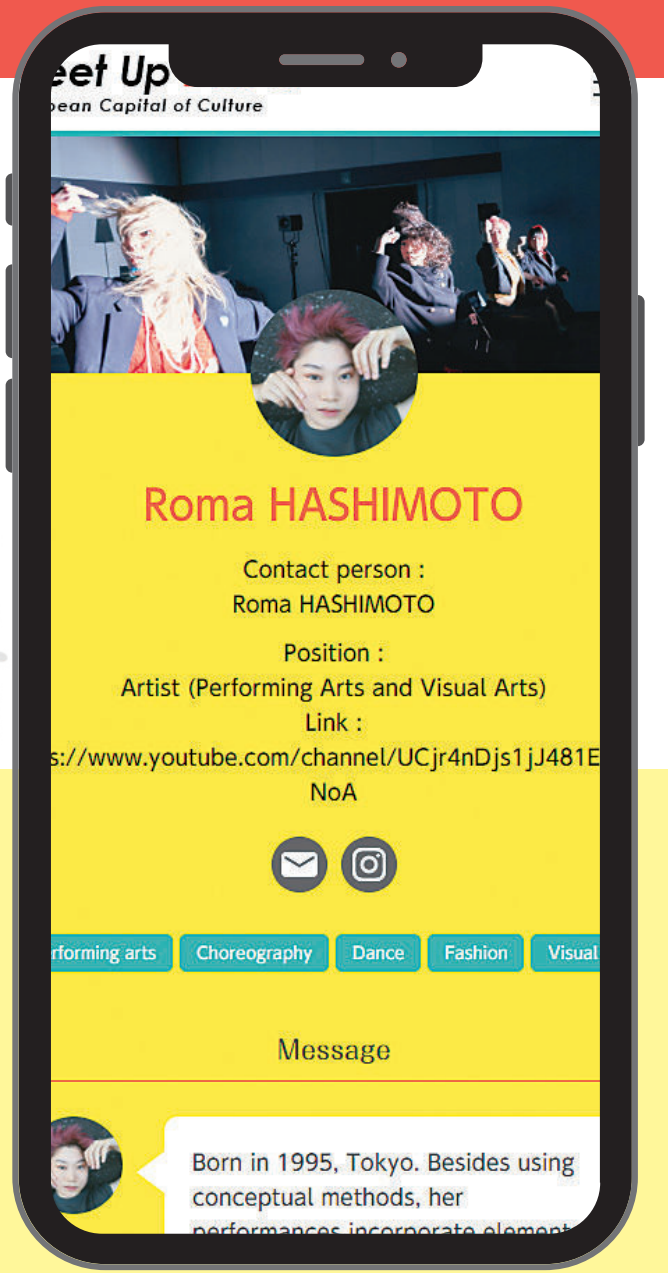
We launched the portfolio website “Meet Up ECoC!” to provide more information about artists to the ECoCs. You can start the communication with the artists for your project, before your Research Travel or Passport Program!

On the “Artists page” you can get their contact and have a quick view of their portfolio. You can also find their website or main Social Media channel.

On the “Open Call” section, you can put the call easily and registered artists are waiting for it!!!

Please access the website from the QR code below





アクセスはQRコードまたは
https://eu-japanfest.org/meet-up/

登録・掲載無料！
いつでも更新可能！

3 受けとったパスワードでMy Pageへログイン。
英語でプロフィールや代表作品画像・映像、
CVの掲載を行う。

4 ページ最下部の”Update” ボタンをクリック！
“Search” からご自身のページを検索し、
内容を確認できたら登録完了です！

次のページも要チェック！

Japanese Applicants to your Open Call／欧州文化首都関連　公募情報

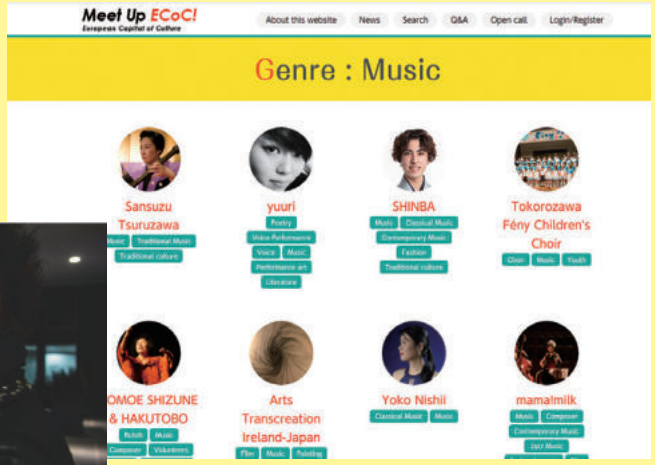
On the “Open Call” section, you can post the information of your “Open Call”! Registered Artists are awaiting for it. Indeed, artists are applying the calls listed here and successful ones have started to develop the projects. Also, we post the grant information of cultural institutions in Japan or abroad. Please check it out!!

“Meet Up ECoC!”のOpen Callページでは、各欧州文化首都や関連する文化機関・フェスティバルの公募情報を掲載しています。既に公募を通して欧州文化首都との協働がはじまっているアーティストも…！また国内外の助成金情報も掲載しています。随時更新していますので、ぜひご活用ください！

New contact with Aritst／チャンスをつかんだアーティスト

The first contact with online tools becomes one of the means to widen your network.
The collaborative projects between registered artists and European organizers have been started! One of the example is LUNA Leeuwarden Urban Night Adventure in Leeuwarden, the host city of ECoC 2018. Please check pages 108-111 of this report for more information.
You can find the contact of participating artists in other projects on the website too!

本ウェブサイトを通じてつながったアーティストとヨーロッパ側の現地主催者との協働はすでに始まっています。2018年の欧州文化首都開催都市、レーワルデン（オランダ）でのメディアアート・フェスティバルLUNAはその例の１つ。
詳細は108～111ページへ！
ウェブサイトに登録している他のアーティストページもぜひご覧下さい。



Artist Support Project #TuneUpforECoC

プッシュ型支援プロジェクト #TuneUpforECoC

Artist Support Project ／ プッシュ型支援プロジェクト #TuneUpforECoC

Encouraging artists looking to develop their activities in Europe in the future!

This year, we EU-Japan Fest newly launched the "Artist Support Project #TuneUpforECoC".
We have provided support to 20 artists who are maintaining or continuing their activities despite the current restrictions, with a view to developing their activities in Europe, including the upcoming European Capital of Culture. In selecting the artists to be supported, we explained our purpose of this project and asked seven experts in various genres with whom we have close ties to recommend artists. As the project title "#Tune Up for ECoC (European Capital of Culture)" suggests, we hope that this project will lead to new collaborations between the future European Capital of Culture and the selected artists.
Please access the QR code on each artist's report page to visit their pages on the portfolio website "Meet Up ECoC!". We hope that many ECoCs and festival organizers will take note of the activities of these artists, who have been attracting the attention of experts in their fields.

今後、ヨーロッパでの活動の展開を視野に入れているアーティストを後押し！

本年、当委員会で新しく立ち上げた「プッシュ型支援プロジェクト#TuneUpforECoC」。
先々の欧州文化首都を含め、ヨーロッパでの活動展開を視野に入れ、現況の様々な制限下においても活動を維持・継続するアーティスト20組への支援を実施しました。支援決定にあたっては、ご縁のある各ジャンルの専門家の方々 7名に、趣旨をご理解いただいた上、アーティストのご推薦をいただきました。
プロジェクトタイトル「#Tune Up for ECoC（European Capital of Culture/欧州文化首都の略）」の通り、本プロジェクトが先々の欧州文化首都と支援アーティストの方々の新たな展開に繋がればと期待しています。
各支援アーティストの報告ページに掲載したQRコードにアクセスしていただくと、ポートフォリオウェブサイト「Meet Up ECoC!」内の各アーティストページをご覧いただけます。各専門家の皆様も着目しているこれらアーティストの方々のご活動、是非ご注目ください。

More information about artists supported by #TuneUpforECoC can be found on the portfolio website “Meet Up ECoC!”. Please check it out.

#TuneUpforECoC支援アーティストの詳細情報は、当委員会のポートフォリオサイト「Meet Up ECoC!」に掲載されています。是非ご確認ください。

Check!

Performing Arts／ パフォーミングアーツ

Recommended by ／ 推薦者

©Takayuki Abe

Eri Karatsu

Aichi Prefectural Art Theater Executive Producer /Dance Base Yokohama (DaBY) Artistic Director
Karatsu studied Dance and Dance Education at Ochanomizu University and pursued her master's degree at the Graduate School of Humanities and Sciences there. She started working as the first ever dance curator in Japan at the Aichi Arts Center from 1993. She was a curator (in the performing arts division) for the Aichi Triennale from 2010 to 2016. She has produced large scale international collaborations to experimental performances and has invited over 200 performances and projects to Japan. As a lecturer, writer, and advisor, she works to improve the environment surrounding the field of performing arts and theaters in Japan.

唐津 絵理

愛知県芸術劇場エグゼクティブプロデューサー／ Dance Base Yokohama（DaBY）アーティスティックディレクター
お茶の水女子大学大学院人文科学研究科修了。日本初の舞踊学芸員として愛知芸術文化センターに勤務。2010年～16年あいちトリエンナーレのキュレーター。大規模な国際共同製作から実験的パフォーマンスまで多数の企画をプロデュース。文化庁文化審議会文化政策部会委員、企業の芸術文化財団審査委員、理事等の各種委員、大学非常勤講師等を歴任。今年開業したDaBY始め、日本のダンス環境の整備のための様々な活動を行っている。

Recommend artists
Roma Hashimoto / 橋本 ロマンス
Yasutake Shimaji / 島地 保武
Ryu Suzuki / 鈴木 竜

Hiromi Maruoka

President of PARC – Japan Center, Pacific Basin Arts Communication, Director of YPAM – Yokohama Performing Arts Meeting (former TPAM), and Vice President of ON-PAM – Open Network for Performing Arts Management. Established the Post Mainstream Performing Arts Festival (PPAF) in 2003. In conjunction with TPAM, she held two IETM Asia Satellite Meetings (2008 and 2011) and Performing Arts Presenters' Network Conference (2009) gathering Asian presenters. In 2012, she established a festival Sound Live Tokyo.

丸岡 ひろみ

PARC-国際舞台芸術交流センター理事長、YPAM-横浜国際舞台芸術ミーティング（旧TPAM）ディレクター、舞台芸術制作者オープンネットワーク（ON-PAM）副理事長。2003–2010年、ポストメインストリーム・パフォーミング・アーツ・フェスティバル（PPAF）創設運営。TPAMと併設してIETMアジア・サテライト・ミーティング（2008、2011年）、アジアの制作者を集めた「舞台芸術制作者ネットワーク会議」(2009年）を開催。2012年にはフェスティバル「サウンド・ライブ・トーキョー」を創設。

Recommend artists
Zan Yamashita/ 山下 残
orangcosong
Jun Tsutsui, dracom/ dracom 筒井 潤

Yota Kageyama

Yota KAGEYAMA, born in 1964, is the theater manager of "THEATRE E9 KYOTO" and the director of "ARTS SEED KYOTO". He studied at Osaka City University before he started working at "Haiyuza theater" in 1990. In 1996, he moved to "BUNGAKUZA Theatre Company" and worked as the director of the theater creation department until 2006. With the experience he gained during his career, he was involved in the start-up of many theaters as a theatre manager, such as, "Matsumoto Performing Arts Centre" (2006~2010), "KAAT KANAGAWA ARTS THEATRE" (2010~2013), "ROHM Theatre Kyoto" (2013~2018), and "THEATRE E9 KYOTO" (2019~). He is also the producer of "Warehouse TERRADA" in the Kyoto area, an associate professor at Kyoto University of the Arts, and a lecturer at Kyoto Seika University.

蔭山 陽太

京都市生まれ。大阪市立大学経済学部（中退）。
「俳優座劇場」、「文学座」企画事業部部長、「まつもと市民芸術館」プロデューサー／支配人、「KAAT 神奈川芸術劇場」支配人、「ロームシアター京都」支配人／エグゼクティブディレクターを経て2019年より「THEATRE E9 KYOTO」支配人。
「寺田倉庫」京都エリア担当プロデューサー／コーディネーター、「京都芸術大学」准教授、「京都精華大学」非常勤講師、「公益財団法人高槻市文化振興事業団」顧問、「京都国際舞台芸術祭（KYOTO EXPERIMENT）」実行委員会委員。
98年度、文化庁在外研修員（ロンドン）

Recommend artists
Satoshi Ago /あごう さとし
Midori Kurata / 倉田 翠
Takuya Murakawa/ 村川 拓也

Photography／ 写真芸術

Recommended by ／ 推薦者

Mikiko Kikuta

Independent curator. Lives and works in Tokyo.
After studying at DAMS (Visual Art department) of Bologna University in Italy, started to work as an independent curator. Curated more than 100 exhibitions of mainly photography but also contemporary art and Manga in Europe and Japan. She holds the position of Artistic Director of European Eyes on Japan/ Japan Today photography project and Shiogama Photography Festival in Miyagi and curator of Sado Island Galaxy Art Festival. Currently also works as Director of exhibition for Kanzan gallery in Tokyo developing a program to support young artists. Made some projects of photo book such as *In between* (2005) sending 13 Japanese photographers to take a picture in 25 European countries.

菊田 樹子

インディペンデント・キュレーター。
ボローニャ大学（イタリア）視覚芸術学科で学んだ後、活動を始める。これまでに、日本とヨーロッパで100以上の写真・現代アート・漫画の展覧会を企画。現在、『日本に向けられたヨーロッパ人の眼・ジャパントゥデイ』写真プロジェクト、「塩竈フォトフェスティバル」のアーティスティックディレクター、またkanzan gallery、「さどの島銀河芸術祭」のキュレーターを務める。近年の写真集編集に、宇佐美雅浩「Manda-la in Cyprus」（2018年）などがある。

Recommend artists
Iwauko Murakami / 村上 賀子
Natsuko Tajika / 田近 夏子
Keijiro Kai / 甲斐 啓二郎

Visual Artist in Europe／ 美術・ヨーロッパ拠点作家

Recommended by ／ 推薦者

©Felix Amsel

Mikiko Sato

MIKIKO SATO GALLERY gallerist
Since 1998, Mikiko Sato has been planning and coordinating international contemporary art exchanges in Hamburg, Germany, working on international art projects from Germany, sending not only contemporary artists but also contemporary ballet and contemporary musicians to Japan.
In 2002, she launched a Japanese contemporary art gallery in the city's museum street, which has since hosted numerous exhibitions. The gallery has also developed contemporary art projects in Berlin, Cologne, Bonn, Basel and other cities not only in the gallery but also venues such as city's courts, churches, museums. The gallery celebrates its 20th anniversary this year.

佐藤 幹子

MIKIKO SATO GALLERY ギャラリスト
1998年よりハンブルクにて、国際現代美術交流の企画・コーディネートの活動をスタートし、現代アーティストだけではなく、現代バレエ、現代音楽家らをドイツから日本へ派遣し、様々なプロジェクトを手掛ける。
2002年には市内の美術館通りに日本の現代アートギャラリーを立ちあげ、これまでに数多くの展覧会を開催し、またギャラリー以外にも市内の裁判所、教会、美術館を会場に、ベルリン、ケルン、ボン、バーゼルその他の都市で、現代アートのプロジェクトを展開してきた。ギャラリーは今年で20周年になる。

Recommend artists
Taiyoh Mori / 森 太陽
Tatsuya Sugimoto / 杉本 龍哉
Takashi Sonoda / 園田 昂史

Media, Digital, Visual Art／ メディア、デジタル、ヴィジュアルアート

Recommended by ／ 推薦者

Yukiko Shikata

Curator/critic. President of AICA Japan. Visiting professor at Tama Art University and Tokyo Zokei University, lecturer at Musashino Art University and Institute of Advanced Media Arts and Sciences (IAMAS). Her activities traverse existing fields by focusing on “Information flows”. In parallel, working as a curator of Cannon ARTLAB (1990-2001), Mori Art Museum (2002-2004), NTT ICC (2004-2010), as an independent curator, realized many experimental exhibitions and projects. Recents works include SIAF 2014, KENPOKU ART 2016. Works in 2020 including the Symposium of AICA Japan, MMFS 2020, “Forking PiraGene”. Works in 2021 including the Forum “Information as a form of <capital> ”, Forum “Spirits as Energy | Stone, Water, Forest and Human”. Juror of many international competitions, many co-publications.

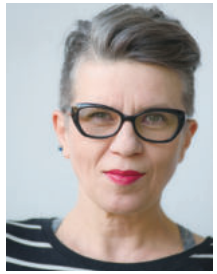
yukikoshikata.com

四方 幸子

キュレーター／批評家。美術評論家連盟会長。多摩美術大学・東京造形大学客員教授、武蔵野美術大学・情報科学芸術大学院大学（IAMAS）非常勤講師。「情報フロー」というアプローチから諸領域を横断する活動を展開。1990年代よりキヤノン・アートラボ（1990-2001）、森美術館（2002-04）、NTT ICC(2004-10)と並行し、インディペンデントで先進的な展覧会やプロジェクトを多く実現。近年の仕事に札幌国際芸術祭2014、茨城県北芸術祭2016など。2020年の仕事に美術評論家連盟2020シンポジウム、MMFS2020、「ForkingPiraGene」、2021年にフォーラム「想像力としての<資本>」、フォーラム「精神としてのエネルギー｜石・水・森・人」など。国内外の審査員を歴任。共著多数。

yukikoshikata.com

Recommend artists
- Sakura Koretsune / 是恒 さくら
- Goro Murayama / 村山 悟郎
- Soichiro Mihara / 三原 聡一郎



©Zbigniew Kupisz

Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka

Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka works as a media art curator, project manager and academic teacher. After graduation at the Wrocław University, she joined the organizers of Poland’s first media art festivals. Since then she’s been working on curating and production of all successive editions of the WRO Media Art Biennale, a key international forum for media art. Since launching WRO Art Center (2008) she’s been actively co-shaping its program. She’s also been curating and managing several independent projects. Her latest curatorial contributions include projects in Finland, Ukraine, Israel, Sweden, Japan, and Germany where she curates the POCHEN Biennale 2022 in Chemnitz. Her continuous work with Japanese media artists includes the reversible//irreversible// presence exhibitions and screenings series (WRO Art Center, 2016-2017), an extensive exhibition of contemporary media art from Japan for the Media Art Biennale WRO 2019, and the Sapporo International Art Festival (SIAF) 2020 “Of Roots and Clouds” for which she served as Curatorial Director of Media Art.

wrocenter.pl | fb/wroartcenter
https://siaf.jp/siaf2020/en/theme/index.html
https://siaf2020matrix.jp/jp/

アグニエシュカ・クビツカ=ジェドシェツカ

メディアアートキュレーター、プロジェクトマネージャー、大学講師。ヴロツワフ大学卒業後、ポーランド初のメディアアートフェスティバルの主催者に加わる。以来、継続開催されている重要な国際メディアアートプロジェクト「WRO メディアアートビエンナーレ」のキュレーションと制作に毎回携わる。2008年のWROアートセンター設立時より、プログラムの共同開発を行う。また、複数のインディペンデントプロジェクトのキュレーションとマネージメントも実施。近年の主な活動として、フィンランド、ウクライナ、イスラエル、スウェーデン、日本でのプロジェクトや、ドイツ・ケムニッツで開催される「POCHEN ビエンナーレ 2022」のキュレーションを担当。日本のメディアアーティストとの継続的な仕事としては、「reversible//irreversible//presence」展および上映シリーズ（WROアートセンター、2016-2017）、「メディアアートビエンナーレWRO 2019」における日本の現代メディアアートの大規模展示、メディアアート担当企画ディレクターを務めた札幌国際芸術祭（SIAF）2020「Of Roots and Clouds：ここで生きようとする」など。

wrocenter.pl | fb/wroartcenter
https://siaf.jp/siaf2020/en/theme/index.html
https://siaf2020matrix.jp/jp/

Recommend artists
- Shota Yamauchi / 山内 祥太
- Mitsuru Tokisato / 時里 充

Performing Arts／ パフォーミングアーツ

Recommended by: Eri Karatsu

"Pan"
©Yulia Skogoreva

"ENIGMA"
©Yulia Skogoreva

"Pan"
©Yulia Skogoreva

"ENIGMA"
©Yulia Skogoreva

Roma Hashimoto
橋本ロマンス

"Meet Up ECoC!" Profile page

1) "Pan" (Premiere)
Date: 11~12 Sep. 2021
Venue: Spiral Hall (Minato-ku, Tokyo, Japan)

2) "Pan"
Date: 30 Oct. 2021
Venue: Spiral Hall (Minato-ku, Tokyo, Japan)

3) ENIGMA
Date: 12 Dec. 2021
Venue: KAAT Kanagawa Arts Theatre (Yokohama-city, Kanagawa, Japan)

1)「Pan」（初演）
日程：2021年9月11日～12日
会場：スパイラルホール（東京都港区）

2)「Pan」
日程：2021年10月30日
会場：スパイラルホール（東京都港区）

3)「江丹愚馬」
日程：2021年12月12日
会場：KAAT神奈川芸術劇場（神奈川県横浜市）

Dance as a means of connecting with city and society

Roma Hashimoto

What is dance, and what does it mean to be “good/bad” at dance? I’ve long been interested in these questions. To being with, what do the words “dance” and “dancer” actually refer to?

For me, dance means first of all that the heart is dancing, which in turn affects the body’s movements. And I think anyone performing this activity can be called a dancer, irrespective of their training background. I firmly believe that no technique is required. If I were to mention one necessary technical thing, it would probably be an honest and brave attitude that enabled the heart’s dancing, including its fluctuations and instabilities, to be reflected in the body. It is this way of thinking that inspired me to begin creating works with “dancers” irrespective of their technique or training background, or rather with no technique or training.

In the case of “Pan”, presented at Spiral Hall in September 2021, four of the eight performers, or half of the cast, were models. None had dance training. The themes of the work were “connection with the city” and “community in society.” I began by sharing with the cast the concept behind the performance and the results of my research, then I had them talk about their own experiences that this brought to mind. Where was each performer positioned in their life? In what direction were they facing? For what reasons did they need expression? Based on these and other questions, I created a frame of reference for each individual cast member and gave them a role as a vehicle to carry the work’s message. So that they were not being made to dance, but were instead able to move their bodies as if speaking with their own voices. These were the words we always returned to together in the rehearsal studio. If anyone felt that what they were doing was not their own voice, we would search for that individual’s voice together by discussing it as a group and trying out different things by moving our bodies. Rehearsals were a repetition of this process. During this period, we often read material on Pina Bausch to guide us.

Regarding the performance overall, I tried to ensure the work was contiguous with the real world. That the city could be seen beyond the stage. People belonging to a minority seeking somewhere that is not here, and the establishment monitoring and suppressing them. Even within this minority community that was thought to be safe there gradually appear rifts. Because the structure of society itself promotes discrimination, forsakes the weak and is collapsing. Unsupported by technique, contemporary young people with real bodies with elements that are somehow unstable give form to this before our very eyes.

The following month, October, I was given the opportunity to present this production of “Pan” again as part of the Dance Showcase program of Dance New Air 2020 -> 21. I was also in charge of curating the program itself, and was able to cast it in a way that addressed head-on the question “What is dance?” AOITUKI, consisting of Aoi Yamada and Tuki Takamura, who phantasmagorically turn childlike solo play, voices and texts into dance. Composer and futozao shamisen player Yae Yamamichi and dancer Megumi Abe, who take as their subject matter Japanese classical works, which they restructure and weave into the present using Chikamatsu Monzaemon-like collage techniques. Mash Shimizu, for whom playing the piano, wearing clothes and dancing are all expressions of the same unique aesthetic. For each of these artists, the definition of dance is so bewilderingly different that the more one watches, the less sure one becomes of what dance and dancers are. The theme for the curation was “a statement of intent for the future.” By a strange coincidence, the performances took place on October 30, the day before the House of Representatives election.

For me, being able to present this showcase and stage “Pan” again as part of it was incredibly meaningful. How can we connect dance with society? How can we open it up from a restricted place to somewhere more spacious? And how can we care for our own voices as valuable things? To have been given a space where artists with various backgrounds and audiences could think about these questions together and share their responses was a truly wonderful experience.

In December, “ENIGMA”, a collaboration between myself and composer and futozao shamisen player Yae Yamamichi, was performed at the large studio at KAAT. We began planning this as a filmic work to be presented in January 2022, but after we were given the opportunity to stage it live, it turned into something completely different. The theme is “governance.” Taking as its basis namazu-e (catfish prints), woodblock prints that depict the Japanese legend according to which ōnamazu (giant catfish) were said to cause earthquakes by thrashing around beneath the earth while also contributing to the reconstruction effort by causing gold coins to scatter around the affected areas, “ENIGMA” revolved around the behavior of a government that acted as if it were playing a part in its own play with its own script and the reaction of the people who welcomed it.

“ENIGMA” was performed by a cast of ten made up of three dancers, a photographer, a Gidayu-joruri reciter, a futozao-shamisen player, a fue player, and a hayashi ensemble.

When I thought about what joruri actually was, I decided that essentially it had the same function as contemporary “live broadcasts” or “journalism.” Based on this, we came up with a plan that involved a Gidayu reciter, who is initially in a safe place with the hayashi players, being dragged onto the stage as a participant and set up on a pedestal, putting himself forward as a candidate and spending his last days as a powerful figure. And as a symbol of the media who record such events and sometimes present them in a distorted way, we had a photographer move around the stage and actually take photos during the performances.

During the period in 2021 covering the production of “Pan” and “ENIGMA”, I was able to reaffirm that what I want to deal with is “people’s courage.” The important thing is not to assess one’s technique in terms of good or bad, but to take responsibility and raise one’s own voice. First one needs to make the heart dance. What I really want to see, and the reason I create artworks, is a person’s courage to try to change something. To use this courage to connect with society. To bring city and theater together. In order to get even closer to this goal, I want to continue pursuing borderless activities that span multiple expressive genres and countries.

“ENIGMA”
©Yulia Skogoreva

都市と社会への接続のためのダンス

橋本 ロマンス

「ダンス」とは何か、そして、ダンスが「上手い／下手」ということは一体どういうことか。それをずっと考えています。そもそも、ダンスとは、ダンサーとは、一体何を指すのでしょうか。

私は、まず心が踊り、それが身体の動作にも作用することがダンスだと考えています。そして、その行為をする人が、いかなるトレーニングのバックグラウンドに関わらずダンサーと呼ばれるべきなのではないかと思っています。そこに技術は何も必要ないと信じています。あえて必要な技術を挙げるとしたら、心が動き、その揺らぎや不安定さまでも身体に投影出来る素直で勇敢な態度でしょうか。これらの考えが、私がテクニックやトレーニングのバックグラウンドの有無にこだわらず、むしろそれらを一切持たない「ダンサー」たちと作品を作り始めたきっかけの根底にあります。

2021年9月にスパイラルホールで上演された「Pan」は、出演者8名のうち半数の4名がモデルを職業としています。ダンスのトレーニングの経験はありません。作品のテーマは「都市との接続」「社会においてのコミュニティ」でした。彼ら/彼女らとパフォーマンスのコンセプトやリサーチ結果を共有し、それらから想起される自分の経験について語ってもらいました。出演者一人一人が、今、人生のどの場所に立っているのか。どの方向を向いているのか。表現というものを、どういった理由で必要としているのか。こういった問いかけからそれぞれの座標を作っていき、作品のメッセージを運ぶための装置として一人一人に役割を与えていきました。踊らされているのではなく、自分の声として、身体を動かすことが出来るように。これが、いつも稽古場で皆と立ち返る言葉でした。自分の声ではないと感じるのであれば、話し合って、身体を使って試して、個人の声を一緒に探していく。稽古はその繰り返しです。稽古期間には、参考としてピナ・バウシュの資料をよく読みました。

全体の演出としては、あくまで作品が現実世界と地続きであるように。舞台の向こう側に都市が見えるように。ここではないどこかを求めるマイノリティの人々、それを監視し抑圧する体制側。安全と思われたマイノリティのコミュニティの中でも徐々に亀裂が生じていく。なぜなら社会の構造自体が差別を助長し、弱者を見捨て、破綻しているから。それを、技術に裏付けされていない、どこか不安定な要素を持った現代のリアルな身体を持った若者たちが目の前で体現していく。

この「Pan」は翌月10月にもDance New Air 2020->21のプログラム「ダンスショウケース」内で再演の機会を得ました。この上演ではプログラム自体のキュレーションも私が担当することになり、まさに「ダンスって何だろう？」という疑問をそのままぶつけたようなキャスティングが出来上がりました。子どものような一人遊びや、声やテキストも変幻自在にダンスにする、アオイヤマダと高村月によるアオイツキ。日本の古典を題材とし、それを近松門左衛門的なコラージュの技法で再編し現代へトレースする作曲家・太棹三味線奏者のやまみちやえ×ダンサー安部萌。ピアノを弾くことも、服を纏うことも、舞うことも、全てが唯一無二の美意識で同一線上に存在する清水舞手（SHIMIZU MASH）。それぞれのアーティストによってダンスの定義が目まぐるしく変わるような、見れば見るほどダンスとは、ダンサーとは何か分からなくなるようなラインナップ。キュレーションテーマは「未来への意思表明」。奇しくも翌日の10月31日に衆院選を控えた、30日の上演でした。

このショウケースを上演したこと、そしてこの場で「Pan」を再演出来たことは私にとってとても意義のあることでした。ダンスをどのようにして社会と接続していくのか、どうやって閉塞的な場所からより広い場所へと開放していくのか。そして、自分の声を価値あるものとして大切にすること。これらのことを、様々なバックグラウンドを持ったアーティスト同士や観客が共に考え共有出来る場を得たことは本当に素晴らしい出来事でした。

12月にはKAATの大スタジオで、作曲家・太棹三味線奏者のやまみちやえとの共同制作である「江丹愚馬」(ENIGMA)の上演がありました。元々は2022年1月に映像として企画を進めていた作品ですが、上演の機会をいただけることになり、映像とは全く違う作品として制作をする運びになりました。テーマは「おさめる（govern）」。地下で暴れて大地震を引き起こすと言われていた日本の大鯰（おなまず）の伝承、そしてその地震を引き起こす張本人でありながら被災地に金をばらまいたり復興を手伝う姿が描かれている鯰絵(なまずえ)を作品の基盤とし、まるで台本の存在する自作自演のような政府の振る舞い、そしてそれを喜んで迎える民衆の姿を作品の核にしました。

上演は義太夫による浄瑠璃と太棹三味線、笛、囃子の生演奏、そして3人のダンサーとフォトグラファーの計10名によって行われました。

そもそも浄瑠璃とは何かを考えた時に、その本質は現代の「実況中継」や「ジャーナリズム」のような役割を持つのではないかと考えました。そのアイディアから出発し、最初はお囃子と一緒に安全な場所にいた義太夫が途中から当事者として舞台上に引っ張り出され、祭り上げられ、出馬し、権力者としての末路を辿っていくという演出プランを立てました。そしてそれを記録し、時には偏った切り取り方をするメディアの象徴として、フォトグラファーには本番の舞台上を自由に移動してもらい、実際に撮影を行なってもらいました。

2021年の「Pan」～「江丹愚馬」の制作の中で、私はやはり「人の勇気」というものを扱っていきたいのだと再確認することが出来ました。重要なのは上手い、下手という技術への評価ではなく、責任を持って自分の声を上げること。まず心を踊らせること。何かを変えようとするその人の勇気こそが、私が見たいものであり、作品を制作する理由です。そして、その勇気を持って社会と接続していくこと。街と舞台を地続きにさせること。その目的に更に近づくために、私は今後も表現ジャンルや国を飛び越えたボーダーレスな活動を行なっていきます。

"Pan"
©Hajime Okano

Yasutake Shimaji
島地保武

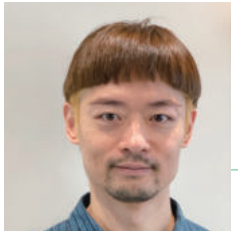
"Meet Up ECoC!" Profile page

1) "Movement research"
Date: 1 Apr.~13 Nov. 2021
Venue: Yoyogi Park (Shibuya-ku, Tokyo, Japan), Miho Ballet School (Shibuya-ku, Tokyo, Japan)

2) "Movement research 2"
Date: 16 Nov.~21 Dec. 2021
Venue: Some places of Takachiho (Nishiusuki- gun, Miyazaki, Japan), Miho Ballet School (Shibuya-ku, Tokyo, Japan)

1)「ムーブメントリサーチ」
日程：2021年4月1日～11月13日
会場：代々木公園（東京都渋谷区）、ミホバレエスクール（東京都渋谷区）

2)「ムーブメントリサーチ2」
日程：2021年11月16日～12月21日
会場：高千穂各地（宮崎県西臼杵郡）、ミホバレエスクール（東京都渋谷区）



A New Motivation from the Review of Creation Methods

Yasutake Shimaji

In February 2020, I performed "Arika" with musician/rapper ROY Tamaki at the HOTPOT dance fair in Yokohama, and it was well received. It was a very happy experience.
Then in March, I performed "Arika" in Toyama and Paris. The COVID-19 infection was spreading and it was feared that the performance in Toyama would be cancelled, but we managed to put on the show just in time. In Paris, people didn't wear masks, hugged and kissed each other, and spent their time as normal. However, the situation became more serious during our stay, and we managed to stage our performance with a hastily reduced number of seats. After the final performance, President Macron gave a speech about the start of the lockdown, and the next day the people walking around the city disappeared, and we bravely returned home.
After that, of course, the opportunities for performances dwindled. The Asian tour of William Forsythe's "A Quiet Evening of Dance," which I was scheduled to participate in, and the performance I was to give in Japan were mostly cancelled until August. The three-city overseas tour of "Arika" in 2021 was also cancelled. My dream of performing overseas with my own work will disappear because of COVID-19. I was on the verge of getting back on track when I was unexpectedly stopped in my tracks. I was very disappointed, but I had no choice but to do what I could now.

After returning from Paris, I spent two weeks at home reviewing my technique. I bought a linoleum for my home, a mirror, and an aerobic bike so that I wouldn't lose my basic fitness, and I filmed my improvisation ideas in my room, on the roof of my apartment, and in the park. I then shared the footage on a group line, and held free workshops on ZOOM twice a week to experiment and verify my ideas.
In the fall of 2020, I managed to start performing again in Japan, but I had to give up on going abroad to Europe and other countries where the infection was spreading. The COVID-19 pandemic was a good period to sort out my own technique. That was very important, now that I think about it. It seems that by sorting out the data in my brain, I was able to free up some space. In 2021, I began to pay attention to the land I was standing on, and it was around that time that my own work began to change.

I have been baptized in European contemporary dance. I especially admired the European dance scene in the late 90's, and since I started modern dance and classical ballet around 1998, it was only natural that I would be influenced by European dance, which was gaining momentum. To be honest, at the time, I thought Japanese modern dance was old-fashioned, humid, heavy, emotional, and tacky. (I don't feel that way now.)
However, in 2021, I will dare to do what I felt was "lame," "uncool," and "embarrassing". The concept of using music, choreography, space, and lighting, which they had avoided in the past, and began to dance with emotional expression. To be more precise, I used popular music and famous classical and jazz pieces, and danced in full body tights, facing the front, in mime like choreography, under the spotlights, with my emotions on full display. By doing so, I shook up my fixed notions. I think I also developed a greater desire for the audience to enjoy the performance.

After nine years with the Forsythe Company, it has been seven years since I returned to Japan after the company dissolved. Naturally, I spent more time in Japan. I worked with Japanese master choreographers Midori Ishii and Tatsue Sata, participated in new creations by Akira Kasai, and began to study and become interested in the context of Japanese dance. As I gets older, my body and thoughts change, and I gradually becomes interested in the land I steps on. In April 2021, I began to choreograph not only in the studio but also outdoors. By avoiding flat surfaces and structures with many straight lines, I sought a change in my choreography.

The memory of the land is written in stories. I devised the choreography by visiting the land and learning about the stories of the gods dedicated to it, as recorded in the oldest book in Japan, “Kojiki”. I choreographed the piece outdoors, and adjusted and edited it in the studio. I am interested in the land where the story takes place. There are places that arouse the imagination. I think it's commonly called a power spot because of its location, climate, geology, and smell. "The place speaks for itself.” It is through observation and physical sensitivity that we can communicate this to others. This kind of shamanic ability should be the true power of dance. The year 2021 was a time for me to enhance my shamanic ability, which can be said to be the origin of dance.

To know the origin of creation is to know how to make things. Knowing the origins of making things is also the concept of "Arika," which I co-created with ROY Tamaki. The experience of traveling and choreographing in my own country, feeling the land with my five senses, has become a great motivation for me to update my work in the future. My current plan for a new piece is to create a dance based on a modern interpretation of Japanese literature such as “Kojiki”. This is also an idea that I have never had before. The reason for this is that the body and choreography are constrained by the completed story. Abstract compositions provide clarity of spatial direction as well as emotional direction. In addition to the clarity of spatial direction, the clarity of emotional direction creates a fullness in the relationship. I am also interested in analyzing the skeletal structure of an imagined role and projecting it onto my own body to create the role. I feel that perhaps this non-verbal role creation with a sense of the body is an expression that only a dancer can give. Therefore, I am convinced that it will lead to a free and crazy creation while maintaining the abstraction of dance without making the story too theatrical.

I am very motivated to present something from the past with a new interpretation using current techniques. I am very motivated to do so.

To communicate. It is difficult to convey my thoughts to others. It's not easy. However, it may be easy to convey to others what you feel is wonderful. That is why I would like to borrow the power of the great achievements of our predecessors in Japan. I believe that this is the way to transmit Japanese culture to the world. Communicating through myself. Since I have admired the European dance scene, I would like to present my new presentation to Europe as a way of returning the favor.

Currently. I am currently working on a small DUO piece to be presented to the late great Japanese critic, Mr. Hakudai Yamano. Using Maurice Ravel's "Pavane pour une infante défunte", it will be a simple composition on the theme of aging. I feel that I have come to understand what it means to dance and create for others these days. I will deliver it well.

創作法の見直しからの新たな意欲

島地 保武

2020年2月横浜で行われたHOTPOTというダンスの見本市で音楽家/ラッパーの環ROYと共作共演の「ありか」を上演し好評を得て、2021年に3都市（ドイツ、イタリア、韓国）から招聘のオファーを受けた。非常に嬉しい出来事だった。

その後3月には富山とパリで「ありか」を上演した。コロナは感染拡大していて、富山では公演中止が危ぶまれる中、なんとかギリギリ本番をすることができた。パリでは、人々はマスクなどせず、ハグもキスもして普通に過ごしていた。しかし滞在中に、状況は深刻化していき、私達の公演は急遽客席数を減らしてなんとか上演できた。千秋楽の後に、マクロン大統領からロックダウン開始の演説があり、翌日から街を出歩く人々は消えて、私達は勇み足で帰国した。

それ以降、当然ながらパフォーマンスの機会は減った。参加予定だった、ウィリアム・フォーサイスの『A Quiet Evening of Dance』のアジアツアー、日本で出演予定の公演も8月までほとんどはキャンセルになった。2021年の「ありか」海外３都市ツアーも白紙となる。私の夢でもあった、自作での海外公演はコロナの所為で消えてしまう。軌道にのりかかった歩みが、予期せず、止められてしまった。とても悔しかったが、仕方なかったし、今できることをするしかなかった。

パリから帰国後、2週間の自宅待機で私は自分のテクニックを見直すことに時間を費やした。自宅用リノリウム、鏡、エアロバイクを購入し、基礎体力を落とさないようにしながら、インプロヴィゼーションのアイデアを自室やアパートの屋上や公園にて撮影していた。そして、その映像をグループLINEでシェアし、週2回ZOOMで無料WSを行い、アイデアの実験と検証をしていた。

秋あたりから国内でのパフォーマンスの再開はどうにか始まっていたが、感染の拡大しているヨーロッパをはじめとした海外に行くことは諦めるしかない、というのが、2020年だった。コロナ禍は自らのテクニックを整理するいい期間になった。そのことが今思うと、とても重要だった。脳内データ整理することで容量に空きが出来たようだ。2021年は、今立っている土地に目を向けはじめ、自作が変わりはじめてきたのもその頃からだった。

私はヨーロッパのコンテンポラリー・ダンスの洗礼を受けている。とくに、90年代後期のヨーロッパ・ダンスシーンに憧れていたし、私がモダン・ダンスとクラシック・バレエをはじめたのは1998年辺りなので勢いついていたヨーロッパのダンスの影響を受けるのは当然だった。正直、当時は日本のモダン･ダンスは古臭く、湿気があり、重たく、情念丸出しでダサいと感じていたのだった。（今は、そうは感じてません。）

しかし、2021年には、「ダサい」「カッコ悪い」「恥ずかしい」と感じていたことをあえてやるようにしていく。これまで避けていた、音楽、振付、空間、照明の使い方を用いることをコンセプトにし、感情的に表情をつけて踊り始めた。もう少し詳しくいうと、人気のポピュラー・ミュージックや有名なクラシックとジャズの名曲を使い、全身タイツを着て、正面を向きマイム的な振付で、スポット・ライトを浴びながら、感情丸出しで踊った。そうすることで、自身の固定化しそうな観念に揺さぶりをかけた。

あとは以前より、見る人に楽しんでもらいたいという欲が芽生えたのだろう。

ザ・フォーサイス・カンパニーに９年所属し、カンパニーが解散して日本に帰国してから７年が経つ。当然のことながら、日本にいる時間が長くなる。日本の巨匠振付家の石井みどり、佐多達枝の作品を踊り、笠井叡の新作クリエーションに参加し、日本のダンスの文脈に興味を持ち学び始める。自分も歳をとり、身体と思考も変化し、次第に踏む土地に興味を持つようになる。

そして、2021年4月より振付をスタジオのみでなく屋外で行うようにしてみる。平面と直線の多い構造物を避けることで、振付に変化を求めた。

土地の記憶は物語に綴られる。日本最古の物語『古事記』に記されている、土地を訪ね、奉られている神様の物語を知り、振付を考案した。野外で振付け、スタジオでは調整し編集する作業を行うようにした。私は、物語の舞台となる土地に興味が湧く。想像を沸き立たせる、場が存在する。一般的にはパワースポットと呼ばれると思うが、その理由は、位置、気候、地質、匂いに依拠している。『場が物を語っている』それを読み取る観察力と身体の感受性を通して人に伝える。そういうシャーマン的な能力はダンスの本来の力の筈。2021年は私にとってダンスの起源とも言えるシャーマン的能力を高める時間だった。

ものつくりの起源を知っていくことは、環ROYと共作共演の「ありか」のコンセプトでもある。自国を旅して五感で土地を感じ振付をする経験は今後作品をアップデートしていく大いなる動機になっている。現在の新作の構想は古事記を始め日本文学を現代解釈し舞踊化しようとしている。これも今までに無かった考えである。その理由は、完成された物語により身体と振付が制約されるからである。抽象的なコンポジションが空間的方向の明確さに加え、感情の方向が明確になることで関係性に膨らみが生まれる。また、想像する役柄の骨格を分析して、自らの身体に投影して役作りをすることに興味がある。おそらく、この身体感覚を持ったノンバーバルな役作りが、ダンサーならではの表現になる気がしている。だから、物語も所謂演劇的になり過ぎずに舞踊の抽象度を保ちながら自由でクレイジーな創作につながると確信している。

過去のものを現在の手法で新解釈を加えて提示することに新たな意欲が大いに沸いている。

伝えていくこと。自分の思いを、人に伝える。というのはなかなか難しい。ただし、素晴らしいと感じる物事を人に伝えるのは簡単かもしれない。だから、日本の先人達の偉業の力を借りたい。それが、日本の文化を海外に向けて発信するということになると思う。『自らを通して伝える』ヨーロッパのダンスシーンに憧れた私だから、これからの新しい提示を、ヨーロッパに向けて恩返しをするようにプレゼンテーションしていきたいと思うのです。

現在、亡き日本の大評論家の山野博大先生に贈るDUO小作品を創作中です。モーリス・ラヴェル作曲「亡き王女のためのパヴァーヌ」を使用し老いをテーマにシンプルな構成の作品にします。この頃、人のために踊る、作ることがわかってきた気がしてます。しっかり届けます。

Performing Arts／ パフォーミングアーツ

Recommended by: Eri Karatsu

"When will we ever learn?"

"never thought it would"

"never thought it would"

photograph by Dance Base Yokohama ©Naoshi HATORI

"Proxy"

Ryu Suzuki
鈴木竜

"Meet Up ECoC!" Profile page

1) "Ryu Suzuki Triple Bill"
Date: 3~5 Dec. 2021
Venue: Mini theater, Aichi Prefectural Art Theater (Nagoya-city, Aichi, Japan)

2) "DaBY Performing Arts Selection 2021"
Date: 10~12 Dec. 2021
Venue: Large studio, Kanagawa Arts Theatre (Yokohama-city, Kanagawa, Japan)

3) Residency
Date: 5~24 Jul., 8~27 Nov. 2021
Venue: Dance Base Yokohama (Yokohama-city, Kanagawa, Japan)

1)「鈴木竜トリプルビル」
日程：2021年12月3日～5日
会場：愛知県芸術劇場 小ホール（愛知県名古屋市）

2)「DaBYパフォーミングアーツ・セレクション2021」
日程：2021年12月10日～12日
会場：KAAT神奈川芸術劇場 大スタジオ（神奈川県横浜市）

3) 新作クリエイション
日程：2021年7月5日～24日、11月8日～27日 ほか
会場：Dance Base Yokohama（神奈川県横浜市）

©Takayuki Abe

Does my body belong to me?

Ryu Suzuki

All three works, which had their world premieres on December 2021 at the Aichi Prefectural Art Theater, were based on the question, 'Does my body belong to me?' It came from a place of questioning the meaning of the body today.

The aging population continues to grow at an increasing rate. AI and other technologies continue to evolve at an astonishing pace. The advent of the COVID-19 pandemic has led to a dramatic shift in how we live. Facing change in today's society, what value does the body – the locus of embodied expression for dancers – have?

One of the policies led by the Cabinet Office in the field of science and technology is the 'Moonshot Research & Development Program'. According to the Cabinet Office's website, this program 'promotes high-risk, high-impact R&D aiming to achieve ambitious Moonshot Goals and solve issues facing future society such as super-aging populations and global warming'. (https://www.jst.go.jp/moonshot/en/about.html)

The first out of nine Moonshot Goals states, 'Realization of a society in which human beings can be free from limitations of body, brain, space, and time by 2050'. As a concrete example, they describe, the 'development of technologies and infrastructure that allow one person to operate more than 10 avatars for one task at the same speed and accuracy as one avatar by 2030'. In less than eight years, they are aiming to free us from our bodies. (https://www.jst.go.jp/moonshot/en/program/goal1/index.html)

Of course, as the policy name includes the word 'moonshot (=launching a rocket to the moon)', it connotes how 'these are difficult to achieve but would be sensational if they were possible'. However, as a movement artist, I feel a great sense of crisis at the fact that society is moving in a direction that makes it seem as if our bodies are something we can live without.

I have been working as a choreographer after my career as a dancer. I underwent specific physical training to become a dancer and have travelled the world with my single body. My body is uniquely mine, and it is something that shapes my personality. It is 'indispensable', as it is my medium for expression. However, this may not be the case for many more people than I had imagined. The meaning of the body is being substantially challenged today.

never thought it would and *Proxy* may symbolise the dancers' anguish and joy amidst today's society, where the 'absence of the body' prevails. I will continue to explore the theme 'absence of the body' in my future choreographic endeavours, precisely because of how the meaning of the body is under question in this modern world. I never want to let go of my fleshly body. I feel the urge to pursue the value of what can only be created there.

Moreover, if we do not need our own bodies, what about those of others?

I am a choreographer. This means that I am a human being who engages in a creative practice; especially of choreography, which is an asymmetrical act that uses other bodies as a medium. We, choreographers, must always be conscious of this asymmetrical relationship between the choreographer and the dancer. We must also recognize the fact that our works are built upon the bodies of others. In the studio during the creative process, choreographers always hold the reins of others' bodies (whether consciously or not). This is a problem that should be acknowledged not only in dance-making environments, but also in various systems. In *When will we ever learn?*, we attempted to dramatize the way communication occurs through dance. The work expressed the asymmetrical relationships that are interwoven and formed like spider webs in contemporary society.

It is obvious that there is no such thing as a truly contrasting relationship in this world. At the same time, the way we communicate between human to human, system to system, and human to system is changing at an unparalleled speed. In such contemporary society, can we really call works 'contemporary' if the works were made via outdated processes that treat and consume dancers as if they were machines that can only dance the choreography forced upon them by the choreographer?

Not only the relationship with the dancers, but also the presence of others with various backgrounds is essential to making dance. My aim is to create a genuinely contemporary work and a creative environment in which everyone involved in the creative process, including staff members, can say 'my body belongs to me' when being part of the work. What's lacking in Japan today is the eagerness to not only engage with contemporary themes, but also pursue contemporaneity in the process of generating work.

The same can be said about the environment surrounding staging performances. Observing the artistic environment for several years since my return to Japan, there is little enthusiasm to present existing works. No matter how much time and effort are put into the work, after a few performances, it is over.

The current state of the performing arts industry, where productions are repeatedly created and then discarded for consumption, is clearly unproductive. It runs opposite to the growing discourse on sustainability. I believe efforts to put more existing works on stage should be supported and encouraged from various perspectives.

Furthermore, at least in the works I have created so far, there has never been a piece that was complete by the time it was the premiere. There are many things that become clear only after the performance. Works need to be revised. The process of refining work by performing in various places and cultural spheres and being witnessed by diverse audiences is ought to be essential. In Japan, however, the work must be finished to a certain standard by its first performance. Can we really call the current situation contemporary, where we prioritise new work and emphasise on producing many works one after another rather than nurturing a single work?

Do not consume your own body. Do not consume other people's bodies. And do not consume works. In order to do this, we need a 'mottainai spirit (=the idea that something is too good to waste)' that recognizes and cherishes the value of what is already there. The word 'mottainai' is said to be derived from a Buddhist term. The word 'mottainai' was originally written as 'im-material' and means 'a form of a thing does not exist'. It means that all things are connected to each other, and nothing exists alone in this world. We, as well as our dance works, are made of so many different elements. Our bodies are one part of them. The bodies are also in flux, constantly replacing the old with the new, and will one day disappear. We will be without form. Mottainai is used to when we treat things with little respect and invalidate them, even though everything is connected.

The same term can be used for our own bodies, others, and creative works.

Isn't contemporary dance the practice of archiving the ephemeral embodied memories of the present with our bodies, transforming them into works through our bodies, and sharing them with other bodies (=others)?

わたしのからだはわたしのものか?

鈴木 竜

2021年12月に愛知県芸術劇場で世界初演を迎えた三作品全てに通底していたのは、「わたしのからだはわたしのものか？」という現代における身体の存在意義をめぐる疑問であった。

少子高齢化が進み、AI などのテクノロジーが飛躍的に進化し続ける現代。そこに降りかかったコロナ禍は我々の生活を根底から大きく転換することとなった。変革の時を迎えている現代社会において、我々ダンサーが表現の拠り所とする身体はいかなる価値を持つのだろうか。

科学技術分野において内閣府が主導している政策の一つに、「ムーンショット型研究開発制度」というものがある。内閣府のウェブサイトによれば、「超高齢化社会や地球温暖化問題など重要な社会課題に対し、人々を魅了する野心的な目標（ムーンショット目標）を国が設定し、挑戦的な研究開発を推進するもの」だそうだ。(https://www.jst.go.jp/moonshot/jigyou.html)

紹介されている九つのムーンショット目標のうちの一番目には、「2050年までに、人が身体、脳、空間、時間の制約から解放された社会を実現」とある。その中の具体的な例の一つに「2030年までに、1つのタスクに対して、1人で10 体以上のアバターを、アバター 1体の場合と同等の速度、精度で操作できる技術を開発し、その運用等に必要な基盤を構築する」というものがある。あと８年足らずの間に、我々をこの身体から解き放つことを目指そうというものだ。(https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/sub1.html)

これはもちろん、政策名にムーンショット（＝月にロケットを打ち上げること）」とあるように、あくまでも「実現困難だけれどもそうなったらすごいよね」という性質のものだが、まるで私たちのこの身体がなくてもよいものであるかのような方向を、社会が向いてしまっていることに、私は身体表現者として大きな危機感を感じるのである。

私はダンサーとしてのキャリアを経て、振付家として活動している。ダンサーになるための専門的な身体訓練を受け、この身ひとつで世界を渡り歩いてきた。身体は私にとって、私の人格を形成する私固有のものであり、表現媒体としても「なくてはならないもの」である。しかし、想像していたよりも多くの人にとってはそうではないのかもしれない。身体の存在意義は、現代において大きく揺らいでいると言えるのではないだろうか。

「身体の不在」が跋扈する現代社会における、ダンサーの苦悩と悦びを、『never thought it would』と『Proxy』は象徴しているのかもしれない。この「身体の不在」というテーマは、身体の存在意義が揺らいでいる現代であるからこそ、私のこれからの振付家人生において引き続き探求していきたい。私は、生身の身体を絶対に手放したくない。そこにしか産まれ得ない価値を追求していきたいと強く感じている。

また、自分の身体が不要なのであれば、他者のそれはどうだろうか。

私は振付家である。それはつまり他者の身体を媒体とした振付という非対称的な行為によって表現活動をする人間であることを意味する。この振付家とダンサーという非対称的な関係性と、自分の作品が他者の身体によって成立しているという事実に、我々振付家は常に意識的でなければいけない。クリエーション中のスタジオにおいて振付家は常に、(それが意識的であれ無意識的であれ）他者の身体の手綱を握ってしまっている存在なのだ。これはダンス作りの現場に限らず様々な組織の中で意識されるべき問題である。『When will we ever learn?』では、そのような非対称的な人間関係が蜘蛛の巣のように張り巡らされて形作られている現代社会におけるコミュニケーションのあり様をダンスとして表出させることに取り組んだ。

真に対照的な関係性などというものがこの世に存在し得ないという現実は自明である。そして同時に人対人、組織対組織、人対組織の関係性のあり方とコミュニケーション方法は、これまでとは比にならないスピードで変化し続けている。そんな現代社会において、振付家によって強いられた振付を踊るだけの機械であるかのようにダンサーを扱い消費していく前時代的なクリエーションによって産まれた作品を、果たして現代的（=コンテンポラリー）と呼んでも良いのだろうか。

ダンサーとの関係性だけでなく、様々な専門性を持った他者の存在がダンス作りには必要不可欠である。そうしたスタッフたちも含めた、作品制作に関わる誰しもがその作品との関わりにおいて「わたしのからだはわたしのもの」と言える、真にコンテンポラリーな作品とクリエーション環境を、私は目指していきたい。現代的なテーマを扱うだけでなく、その作品を生み出すプロセスにおける現代性を追求することこそ、今の日本に欠けているものなのではないだろうか。

作品上演環境についても、同じことが言える。日本国内における再演をめぐる環境は、私が帰国してからのこの数年を見ても芳しくない。どれだけ時間と労力をかけても、数回上演したらそれで終わりである。

作品を作っては捨てを繰り返し消費していく舞台業界の現状は明らかに非生産的であり、近年活発になっているサステナビリティに関する議論に逆行するものだ。再演への取り組みは、さまざまな観点からもっと支持され、支援されるべきであると私は考えている。

また、少なくともこれまでに私が作ってきた作品においては、初演の段階で完成といえる形になっていたことは一度としてない。上演を通じて初めてわかることが多々あり、修正が必要になってくる。様々な土地や文化圏での上演を通じて、多種多様な観客の目に晒すことで作品を磨き上げていくプロセスが、本来必要不可欠なのである。しかし、日本では初演する段階でそれなりのクオリティで作品が完成されていることが求められる。一つの作品を醸成していくよりも、たくさんの作品を次々に産み出すことに重きを置いた新作主義とも言える現状を、果たして現代的（＝コンテンポラリー）と呼んで良いのだろうか。

自分の身体を消費しない。他者の身体を消費しない。そして、作品を消費しない。そのためにも、そこにあるものの価値を認め、大切にする「もったいない精神」が今こそ必要なのではないだろうか。「もったいない（勿体ない）」という言葉は、仏教用語に由来する言葉だそうだ。「勿体ない」はもともと「物体ない」と書き、「物の本体はない」ということを意味する。すべての事物は繋がりあって成り立っており、単独で存在するものはこの世にないということだ。私たち自身もダンス作品も、様々な要素によって成り立っており、身体はその一部である。そしてその身体も常に新陳代謝を繰り返す流動的なものであり、いつかは消えて無くなってしまう、いわば本体のないものである。すべての事物が繋がっているのに、物を粗雑に扱い物の持つ本来の価値を無くしてしまうことに対して我々はもったいないという言葉を使う。
それは自身の身体に対しても、他者に対しても、作品に対しても同じことが言えるはずである。

現代を生きる私たちの儚い身体の記憶を、身体によって記録し、身体によって作品化し、他の身体（＝他者）と共有する営みのことを、私たちはコンテンポラリーダンスと呼んでいるのではないだろうか。

photo by Toshiaki Nakatani

“it is written there” ©Junpei Iwamoto

“RAW02 Otoasobi Project × Zan Yamashita”
Photo by Katsumi Omori Photo provided by
Tokyo Shibuya Koen-dori Gallery

“it is written there” ©Junpei Iwamoto

Zan Yamashita
山下 残

“Meet Up ECoC!”
Profile page

1) “The Otoasobi Project X Zan Yamashita”
Date: 11 Jul. 2021
Venue: Tokyo Shibuya Koen-dori Gallery (Shibuya-ku, Tokyo, Japan)

2) “Imaike Project” performer and producing piece
Date: 17~18 Jul. 2021
Venue: ROHM Theatre, North Hall (Kyoto-city, Kyoto, Japan)

3) “FOuR DANCERS Vol.200” Dance Performance
Date: 22 Jul. 2021
Venue: Kyoto UrBANGUILD (Kyoto-city, Kyoto, Japan)

4) “it is written there”
Date: 16~17 Oct. 2021
Venue: Art Theatre dB KOBE (Kobe-city, Hyogo, Japan)

5) Direction “One-man play by Shunichi Sasaki the actor”
Date: 30~31 Oct. 2021
Venue: Mini Theatre Tacogura (Kochi-city, Kochi, Japan)

1)「音遊びの会 × 山下残」
日程：2021年7月11日
会場：東京都渋谷公園通りギャラリー(東京都渋谷区)

2)「いまいけぷろじぇくと」出演＆作品提供
日程：2021年7月17日～18日
会場：ロームシアター京都ノースホール(京都府京都市)

3)「FOuR DANCERS Vol.200」出演
日程：2021年7月22日
会場:Kyoto UrBANGUILD (京都府京都市)

4)「そこに書いてある」
日程：2021年10月16日～17日
会場:神戸アートシアターdB(兵庫県神戸市)

5)「俳優・佐々木峻一の一人芝居」演出
日程：2021年10月30日～ 31日
会場：ミニシアター蛸蔵（高知県高知市）

Osaka and Kyoto

Zan Yamashita

My recent show is “it is written there”, the work asks audience to turn the pages of a 100-page book and watch the stage in turn, which was premiered in 2002. This was recreated with ArtTheater dB Kobe and the local people in 2021. Also other work “it’s just me, coughing”, in which «inhale / exhale» signs and cited haikus on a screen correspond with a body was revived in a small restaurant in Nagoya in the same year. Maybe this year, A Grand March muttering about fragments of what happens in the world on a real railroad track will be toured abroad.

I am a dance choreographer using language, devoting my energies to dig up the past works after 2020 because it is difficult to put up new creation plan under the pandemic. But it would be fine. The act of using language at dance choreograph is to leave the works for some time or other. The time might have come now. I think language is to be functional than a picture in terms of imaginative than precision in these unpredictable days.

What is a suitable topic of an essay for overseas from Japan?

As for my self-introduction, there are several episodes I can think of. A story of my grandfather writing novels while working for a library ran by a Japanese railway company in the wartime Manchukuo.

There is also one about my father, an editor of a Go (a strategy board game) magazine, having started to have a Spartan education on me when I was three years old to make me a professional Go player. Although both stories had a huge impact on forming myself as a choreographer, it is going to be complicated and traumatic for me to deliver. I wondered if there is a softer and more accessible topic, and since I grew up in Osaka and have my activity base in Kyoto, I think I can talk about the differences between the two cities. Even among Japanese people, the differences between these side by side cities is a common topic to talk about with interests, and it is no exaggeration to say that my perspective as an artist was cultivated by those differences.

Kyoto is known as a sightseeing city. I moved to Kyoto when I was twenty, and the first thing that surprised me was how unfriendly the store staffs were. Especially when it’s compared to Osaka, the bluntness of clerks in Kyoto was remarkable. I assume it is because Kyoto is also known as a students’ quarter so that tourists and students come and go annually, and places like restaurants always have new customers even without having to care about being friendly (The current situation may be different because of the spread of SNS). In terms of theaters, it is nationally famous that audiences in Kyoto do not laugh. Although they are generally considered to have too much pride, I get a sense that it is a kind of respect toward the performance that they observe silence. Because I am based in Kyoto, my basic assumption is to have no laughter from the audience. Therefore, when I bring a production from Kyoto to Osaka, I have a hard time because the audience would laugh quite often that the rhythm of the whole performance gets destroyed. However, it does not mean it’s easy to make the Osakans laugh. It is rather acknowledged by many Japanese that they have the most sophisticated sense of humor. It is essential for Osakans to have a Boke(a silly one who tells jokes) and a Tsukkomi(a “smart” one who reacts to or corrects the boke’s jokes) even in their daily conversations. The reason why puns are not popular among Osakans is because puns only require a Boke person to create humor and there is no room for any Tsukkomi. The collaborative work, which requires a sports-like sensitivity to be able to quickly come up and hit back with words that are most suitable in order to complete the speech of a companion, is what creates the high-degree comedy. I am not trying to say that I have a great sense of humor because I grew up in Osaka. Because I grew up in such circumstances, when I try to contain my honest self in my expression in Kyoto, where the communication between Boke and Tsukkomi is considered useless, the output ends up being somewhat twisted.

I do relate to the films by a Finnish director, Aki Kaurismäki. His impassive sense of humor reminds me of the friction between Kyoto and Osaka. Although Kaurismäki testifies that he was influenced by Yasujiro Ozu, a Japanese film director, I don't sympathize with Ozu’s films as much as I do with Kaurismäki’s. The reason is simple; Ozu represents Tokyo. If I divide the characteristics in a simple way, Osaka is a city of humanity, Kyoto is a city of landscape, and Tokyo, just as Ozu’s films, has both characteristics in harmony. The first time I visited Tokyo was long after Ozu had filmed movies. It was The Rolling Stones’ live at the Tokyo Dome in 1990. This sudden encounter with the mainstream on my first visit, may have been one of the reasons for keeping myself from Tokyo. The alternative, as a counter to harmony and mainstream, has been my interest since my teenage years, and I guess Kyoto has been the perfect place for me to realize the expression. Another famous thing about Osaka is being a business city, that the entertainment is what established as the mainstream in its theatrical art industry. I started dancing in Osaka, but it was difficult for me to blend in. The only good thing was that my dancing master has recommended me to have a stage name. I am glad I gave myself the name, Zan Yamashita. In Kyoto, the atmosphere is non-businesslike that many artists seem to work without having stage names. If Kyoto had been the place for me to start dancing, I would be using my real name instead of Zan Yamashita.

The scenery of Kyoto and Osaka shifts when I add Kobe to the list of these neighboring cities. The climate is one of the biggest differences. It is obviously severer in Kyoto than in Osaka and Kobe.

Too hot in summer and too cold in winter. Some people, however, argue that it helps to deliver the non-conservative and radical arts. Among Kansai people’s daily conversations, there is a parable-like saying which describes an ideal life path they want to follow. “Study in Kyoto, get a job in Osaka, and build a house in Kobe.” Then, what is an ideal for someone who engages in the arts in Kyoto? I feel embarrassed to look like I am trying to add a punchline to this essay, but; Where is the land an artist who studies, works and lives in Kyoto would dream of? Perhaps, it is somewhere in the universe.

Performing Arts／ パフォーミングアーツ

Recommended by: Hiromi Maruoka

Photo: TAKAHASHI Kenji Photo courtesy of Tokyo Arts and Space

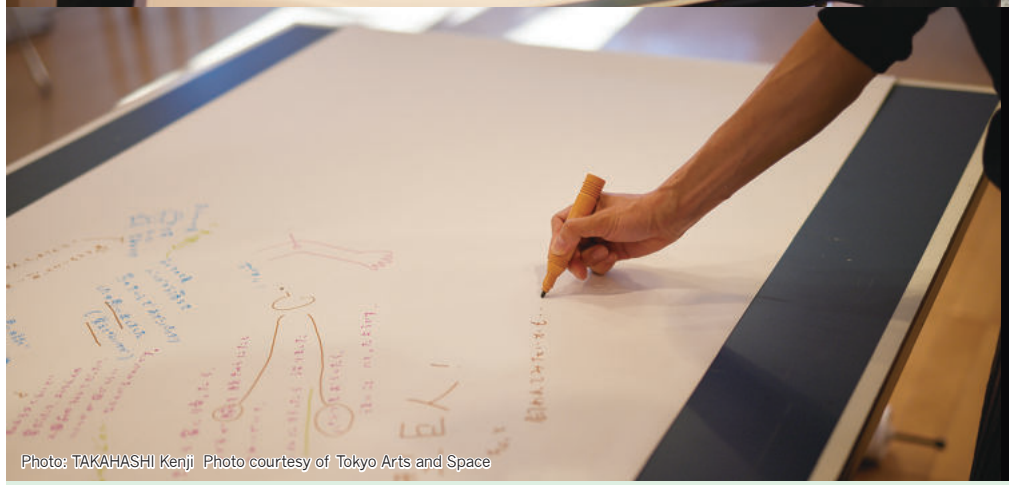


Photo: TAKAHASHI Kenji Photo courtesy of Tokyo Arts and Space

orangcosong

"Meet Up ECoC!" Profile page

1) "ENGEKI QUEST - Les voix des fontaines de Lausanne"
Date: 6~11 July 2021
Venue: Festival de la Cité (Lausanne, Switzerland)

2) Play Reading "Othello" by Chen Fei-hao
Date: 28 Aug. 2021
Venue: Tokyo, Japan

3) "Hitsudankai - From now/here, silence"
Date: 10~14 Nov. 2021
Venue: TOKAS Hongo (Bunkyo-ku, Tokyo, Japan)

4) "Good Morning, Yokohama in YPAM Fringe"
Date: 1-19 Dec. 2021
Venue: YPAM Fringe Center (Yokohama-city, Kanagawa, Japan)

5) Research for ENGEKI QUEST in some cities
Date: on-going project
Venue: Myoko-city, Niigata, Japan / Macau, China

1)「演劇クエスト　ローザンヌ現代妖精譚」
日程：2021年7月6日～11日
会場：フェスティバル・デ・ラ・シテ（スイス、ローザンヌ）

2) プレイリーディングフォーラム　陳飛豪（チェン・フェイハオ）『オセロ』参加
日程：2021年8月28日
会場：東京

3)「筆談会　これより先、無言」
日程：2021年11月10日～14日
会場：TOKAS本郷（東京都文京区）

4)「Good Morning, Yokohama in YPAMフリンジ」
日程：2021年12月1日～19日
会場：YPAMフリンジセンター（神奈川県横浜市）

5)「演劇クエスト」各所でのリサーチ
日程：継続中
会場：新潟県妙高市／中国、マカオ

Photo: KATO Hajime

Chameleon in-between

orangcosong

No one knows what will happen in the future. In such an unstable time, we (orangcosong) are changing our colors like a chameleon. It would be cool if we could say that our core is unshakeable, but we are not sure. Like a fluid organism...

In the autumn of 2021 in Japan, the restriction was relaxed. After 18 months of self isolation and some online experiments, orangcosong restarted the activities outside. We met various people in some towns in Japan. Sharing time and space without a screen used to be normal, but now it is a fresh experience. A human exists as a material, creating gravitational strain in space, and the strain attracts someone else... “Mobility” and “Gravity” are our keywords, and we feel them more easily in the real world than the online world.

In November, we held “Hitsudankai - from now/here, silence" in Tokyo. Long rolls of paper were placed in the venue, and the participants conversed only in writing. They were free to come and go anytime, during 5 days, 36 hours in total, we used two 50-meter rolls of paper. In complete silence, we could hear only the sounds of the pens running. Strange times passed on the paper.

In December, at "Good Morning, Yokohama in YPAM Fringe", we occupied a corner of the YPAM Fringe Center and invited some people active in Yokohama as our guests. Of course we negotiated with YPAM before our event, but in our sense, it was almost like a high-jack. Even after our "official" program in the morning, we often played board-games and chatted intermittently until nightfall, involving YPAM staff, visitors, and neighbors.

These projects were “in-between”: work/project, art/game, work/play, public/private, professional/amateur, purpose/no purpose, social/antisocial, commit/omit...etc. In this "in-between" zone, solid values have melted away.

All people are currently in-between the online/offline world, but we probably won't choose only one side. Even when we were working on projects like the above in offline locations, we felt that this might be just a temporary détente (in January 2022, the restriction was reinstated in some cities in Japan). The virus is not the only reason, natural disasters or political situations can be the reasons for restrictions.

Under such an unstable "in-between" world, it’s not easy to survive, but on the other hand, there are opportunities to dissolve something solid. For example, in Japan, as more and more people move away from urban areas, the relationship between mobility/gravity is being fluidized and reconstructed. In the long term of stay-home life, people all over the world have seen possibilities for new societies, new worlds, and new arts... We can believe; rather than a society dominated by one strong value, a society with soft various values is more gentle to humans. At least for us, it’s easier to live and breathe in such a soft society. So about our own identity, it’s better to continue to dissolve, rather than build it solidly.

The name "orangcosong" is inspired by the Indonesian words "orang (person)” and "kosong (empty)” : empty people. Each project we’ve had a team with someone, but orangcosong itself is like an empty vessel.

Even though we've accumulated some titles and careers over the several years of the activities, as a vessel, empty is beautiful. So every time while writing our profile or CV, we feel a dilemma; it's not empty at all...! Of course we are attached to our past projects and experiences, and often remember the people with whom we collaborated.

But we don't want to be fixed and authorized. We want to be fluid, and no matter how much experience we have, we want to remember the fresh feelings: curiosity, fear, and joy which we felt at our first step on foreign soil.

On the other hand, by letting people know about the activities of orangcosong, we may have an opportunity to reach someone who really needs it. That's why we are writing this essay as a message in a bottle. But, who is the "someone"?

We are not waiting for a person like “a prince on a white horse” who takes us to some faraway world. We want to meet not any princes, but partners we can trust: whom we can talk about new societies, worlds, arts, and create something together, for connecting our activities to "someone" we haven't met yet. Please contact us if you are. Let's start from casual online chatting. It may become a fruit one day.

After this, we are planning to make "Engeki Quest'' in a few cities in Japan, Macau, Southern Africa, and Cyprus. But the situation is still unstable. No one knows what will happen in the future. We are changing our colors like a chameleon, to dissolve the boundaries, to meet “someone”.

あいだのカメレオン

orangcosong

この先どうなるのかなんて誰もわからない。そんな不安定な時代において、クルクルとカメレオンみたいにわたしたち（orangcosong）は色を変えていく。「芯はブレてない」とでも言えればカッコいいけど、それもわからない。流動体生物のような……。

日本では、2021年の秋頃から行動制限が緩和された。1年半におよぶ自主的な隔離生活とオンラインでのいくつかの実験を経て、orangcosongは家の外での活動を再開した。日本国内のいくつかの町で、いろんな人たちと会った。スクリーンを介在せずに時間と空間を共有すること、以前は当たり前だと思っていたそれはフレッシュな体験だった。人間は物質として存在していて、空間に重力のひずみを生み出している。そのひずみがまた別の誰かを引き寄せる……。「モビリティ」と「グラヴィティ」という概念はわたしたちのキーワードなのだけれども、オンラインよりもオフラインのほうがそれらを感じやすいのは事実だ。

11月。東京での『筆談会　これより先、無言』では、会場に長いロール紙を置いて、訪れる人たちと筆談のみで会話を交わした。参加者は出入り自由。5日間、計36時間で、50メートルのロール紙を2本使った。完全なる沈黙の中で、ペンが走る音だけが聞こえ、紙の上に不思議な時間が流れていった。

12月。横浜での『Good Morning, Yokohama in YPAM Fringe』では、YPAMフリンジセンターの一角を占拠して、横浜で活動する人々をゲストに呼んだ。事務局と交渉して場所を借りたとはいえ、感覚としてはジャックに近かった。毎朝の「公式な」プログラムが終わった後も、断続的に夜までボードゲームや雑談に興じて、YPAMスタッフや来訪者や近所の人を巻き込んでいった。

これらの企画は「あいだ」の領域にあった。作品／プロジェクト、アート／ゲーム、仕事／遊び、パブリック／プライベート、プロフェッショナル／アマチュア、目的／無目的、社会的／反社会的、参加／逸脱……。そうした「in-between」の領域では、強固な価値観は溶け落ちてしまう。

あらゆる人々は現在、オンラインとオフラインのあいだにいるわけだけれども、どちらか一方だけを選択することは今後もおそらくありえない。オフラインの場所で上記のようなプロジェクトを行っていた時も、これは暫定的な雪解けにすぎないかも、という考えが消えることはなかった（2022年1月には、日本のいくつかの都市で行動制限が再開されている）。制限の理由はウイルスだけとはかぎらない。自然災害や政治状況もその理由になりうる。

こうした不安定な「in-between」の世界は、生きていくのは大変だが、一方で、これまで強固だった何かが溶けていくチャンスにもなっている。例えば日本でも都市部を離れて生活する人が増えているように、かつて固定化されていたモビリティとグラヴィティの関係は、流動化し、再編成されようとしている。実際、長期にわたるステイホーム生活の中で、世界中の人々がそこに可能性を見たはずだった。新しい社会、新しい世界、新しい芸術の可能性を……。強固なひとつの価値観が支配するよりも、多様な価値観のあるやわらかい社会のほうがヒトに優しい。少なくともわたしたちはそのほうが生きやすいし、息をしやすい。だからわたしたち自身のアイデンティティについても、強固に構築するのではなく、溶かし続けていくほうがいい。

orangcosongという名前は、インドネシア語のorang（人）とkosong（からっぽ）にインスパイアされている。からっぽの人。プロジェクトごとに誰かと結びついてチームを立ち上げるとはいえ、orangcosongそれ自体はからっぽな器のようなものだと思う。何年か活動していくとその器にも肩書きやキャリアが蓄積していくのだけれども、器としては、からっぽのほうが美しい。だからプロフィールやCVを書くたびにディレンマに襲われる。全然からっぽじゃない……！

もちろんわたしたちは過去のプロジェクトやその経験のひとつひとつに愛着を持っているし、そこでコラボした人たちとの記憶をよく思い出したりもする。ただそれらが固定化したり、権威のようなものと化してしまうことは望まない。わたしたちは流動的でいたいし、たとえどんなに経験を積んだとしても、初めて異国の地を踏んだ時のあのフレッシュな気持ち——好奇心、畏れ、喜び——は忘れないようにしたい。

一方で、orangcosongの活動を知ってもらうことで、本当にそれを必要とする誰かに届く機会も生まれるかもしれない。だからこそこのエッセイも投壜通信のつもりで書いている。でもその「誰か」とは誰のことだろう？

わたしたちは、遠い世界に連れていってくれる「白馬の王子様」を待っているわけではいない。王子様ではなく、信頼できるパートナーと出会いたい。新しい社会や、世界や、芸術について語り合ったり、一緒に何かをつくったりできる人。そして、まだ見ぬ「誰か」へとわたしたちの活動を繋ぐ人。連絡をください。そしてまずはオンラインでカジュアルな雑談でも。その雑談がいつか実を結ぶ可能性を探りながら……。

この後わたしたちは、『演劇クエスト』を日本国内のいくつかの都市とマカオとでつくる予定で、さらには南部アフリカ、そしてキプロスでのプロジェクトも計画している。ただ状況は依然として不安定だし、この先どうなるかなんて誰もわからない。クルクルとカメレオンみたいにわたしたちは色を変えていく。境界を溶かすために。「誰か」に会うために。

Performing Arts／ パフォーミングアーツ

Recommended by: Hiromi Maruoka

Jun Tsutsui
筒井潤

"Meet Up ECoC!" Profile page

1) dracom Theatical Performance "A World to Look Forward To"
Date: 18~20 Sep. 2021
Venue: THEATRE E9 KYOTO (Kyoto-city, Kyoto, Japan)

2) Research of time phase and "Gift Giving" for "A World to Look Forward To"
Date: 1 Apr. 2021~27 Mar. 2022
Venue: Osaka, Japan

1）dracom 演劇公演『楽しみな世界』
日程：2021年9月18日～20日
会場：THEATRE E9 KYOTO
（京都府京都市）

2）『楽しみな世界』時制と贈与に関するリサーチ
日程：2021年4月1日～2022年3月27日
会場：大阪

Tenses, Gifts, and Drama

Jun Tsutsui

From the beginning, dracom's "A World to Look Forward To" was to be a theatrical piece about our future, because the leader of dracom, Jun Tsutsui, felt that it would be difficult to represent the world of today in a theatrical piece. The complexity of modern society is being revealed day by day by many thinkers, academic researchers, and journalists. As a result, people's thinking has become more fragmented. That's a very good thing. It gives us a chance to hope and reflect. However, we no longer live in a world where a work of art created by one person or a group of just a few people can symbolize anything. And the situation has become more serious. Large capitals, using words that have a good sound, have come to create both modern society as an object and a mirror that reflects it. Art and its future, which reflect the earnest thoughts of every citizen, have become difficult to confirm.

So, at the end of the year 2020, the members of dracom started chatting about the future in general. First, we thought about future technologies, such as the Internet, the evolution of daily necessities, and the development of medicine. There are many references on this topic. It was a good start for the "A World to Look Forward To" activity. We also discussed spoken language as a technology. We exchanged our thoughts and research results on the current overuse of honorifics in Japanese. We learned that in the process of choosing the official language of Indonesia, languages with complex honorifics were rejected. I also learned that the shape of society is created through the filter of language, and that there are languages that do not have grammatical tenses for past, present, and future. Entertainment has been nurtured to this day by the imagination that only human beings possess, which tries to predict what will happen in the next moment. But that is why all entertainment has been complicit in the development of anthropocentrism.

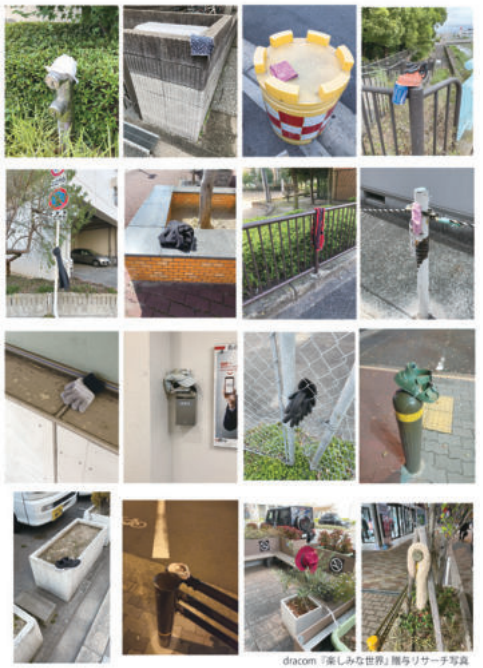
After the above discussion, two innovations were made to the script of dracom's " A World to Look Forward To". First, there is no honorific dialogue. The second is that the characters understand future plans as if they were past events, and talk about past events as if they were future plans. Their perception of time is different from the common sense since modern times. With just these two devices, a performance of modest human conversation without spectacle has become like a mysterious science fiction work. It suggested Beckett's view of the world, and reminded us of Carlo Rovelli's words, "There is not time in this world, only happenings and relations". People who know what the future holds behave in such a way as to avoid conflict in advance, and continue to have peaceful communications throughout. Conflict and crisis are important elements of entertainment. As a result, this piece is no longer entertainment. However, the audience's imagination was stimulated very much. Some people said, "I have no idea what this means". There is no way around it. If the audience keeps trying to understand the performance by only recognizing the time, they will be very confused. On the other hand, we were pleasantly but surprised to hear the comment, "It made me feel peaceful".

The tenses of our language, and the tensions they create, have given rise to social rationality and many entertainment products. And people have no doubt desired it. However, we felt once again that it may also be the cause of the human mind going insane. The awareness of issues presented by dracom in this performance is still in the stage of experimentation. We will deepen it in our future activities and develop it into works with strong impact.

There is a research that we started for the creation of "A World to Look Forward To" and continue to do even after the performance is over. It is research on "Gift Giving". When we walk around town, we find items that have been lost, such as hats, gloves, and handkerchiefs. If the item is valuable, we have to report it to the police, but these are items that are not of great urgency. Some items are stepped on by cars or people, but sometimes we find that the items have obviously been left at the edge of the road or in a noticeable place by someone. It is an act of kindness by someone, for someone else. Maybe the lost item will never be returned to its owner. And even if it is returned to the owner, the owner probably cannot thank the person who picked it up. And the person who picked up the lost item does not expect to be thanked either. The members of dracom took and collected pictures of this kind of gifts and projected them on the screen during the performance to explain them. This is also related to the tense of language that I mentioned earlier. This existence, which is not expected to be exchanged, contains the past, the present, and the future all in equal measure. Behavior that has a definite purpose for the future and demands an exchange, such as profit or praise, cannot be this innocent existence.

dracom considers these lost items to be drama. Isn't drama just such an artistic genre? dracom will continue to pursue drama further by holding lectures and workshops to introduce this research.

*We now have more than 200 photos regarding Gift.



dracom『楽しみな世界』贈与リサーチ写真

時制と贈与と演劇

筒井 潤

dracom『楽しみな世界』は、当初から、私たちの未来についての演劇作品になる予定でした。dracomのリーダーである筒井潤が、コロナ禍において、現代を演劇作品で描く難しさを感じていたからです。現代社会の複雑さは、多くの思想家や学術研究者、そしてジャーナリズムによって、日々露わになっていっています。それに従い、人々の考え方は細分化されていきました。それはとても良いことです。それは、人間に希望や反省のきっかけを与えてくれます。ただし、ひとりの、あるいはほんの数名のグループによって創作された芸術作品が、何かを象徴できる世の中ではなくなりました。そして、状況はより深刻になりました。大資本が、響きの良い言葉を配して、対象としての現代社会と、それを映す鏡のどちらも、つくるようになりました。市民ひとりひとりの切実な想いを反映した芸術とその未来は、確認されにくくなりました。

そこで、2020年の年末に、劇団員たちで、一般的な未来に関する雑談を始めました。まずはインターネットや生活必需品の進化、医療の発展といった、未来の技術について考えました。このテーマについての参考文献はたくさんあります。『楽しみな世界』の活動のスタートとしてはよかったです。そして、私たちは技術としての話し言葉についても議論をしました。現在、日本語における敬語の使われ方が過剰になっているという事象について、それぞれの考えやリサーチ結果を交換しました。そのときに、インドネシアの公用語が選ばれる過程において、敬語が複雑な言語は拒否されたことを知りました。また、社会の形は言語のフィルターを通してできていること、過去や現在、未来を表す時制が文法としてない言語の存在を知りました。エンターテイメントは、次の瞬間に何が起こるかわからないにもかかわらず、それを予測しようとする人間だけが持っている想像力によって、今日まで育まれてきました。しかしだからこそ、あらゆるエンターテイメントが、人間中心主義の促進に加担したのです。

以上のような議論を経て、dracom『楽しみな世界』の台本は、次の２つの工夫がなされました。ひとつめは、敬語の台詞がない。そしてもうひとつは、登場人物たちが、未来の予定を過去の出来事のように理解し、過去の出来事を今後の予定のように語ります。彼らの時間の認識が、近代以降の常識とは異なるのです。このたった２つの工夫で、スペクタクルのない、ささやかな人間の会話のみの上演が、不思議なSF作品のようになりました。ベケットの世界観を思わせましたし、カルロ・ロヴェッリの「この世界に『時間』はなく、あるのは出来事と関係だけだ」という言葉を私たちに連想させました。未来のことがわかっている人々は、事前に対立を避けるように振る舞い、終始穏やかな交流を続けます。対立や危機はエンターテイメントの重要な要素です。結果、この作品はエンターテイメントではなくなりました。しかし、観客の想像力はとても刺激されたようです。「さっぱり意味がわからない」という意見もありました。それは仕方がありません。あくまでも時間を認識して上演を理解しようとし続けたら、鑑賞者はとても困惑するでしょう。一方で、「心が穏やかになった」という感想には、私たちは、嬉しいけれど、驚きました。

私たちの言語の時制と、それが生み出す緊張感は、社会の合理性やたくさんの娯楽作品を生んできました。そして人間は疑うことなくそれを望んできました。しかし、それが人間の心を狂わせる原因にもなっているのではないか、と私たちは改めて感じました。この公演で発表したdracomの問題意識は、まだ実験の段階です。私たちはそれを今後の活動でさらに深め、強いインパクトのある作品へと発展させていきます。

『楽しみな世界』の創作のために始めて、公演が終わった後でも続けているリサーチがあります。それは「贈与」に関するリサーチです。私たちは町を歩いていると、帽子や手袋、ハンカチといった、落とし物を見つけます。貴重品であれば警察に届けないといけませんが、それは、大した緊急性がない落とし物です。車や人に踏まれている落とし物もありますが、ときどき、明らかに、その落とし物が、道の端や目立つ場所に、誰かによって置き直されているのを発見します。それは、誰かによる、見知らぬ誰かのための親切な行為です。もしかしたら、落とし物は持ち主の元に戻らないかもしれません。また、持ち主の元に戻ったとしても、おそらく持ち主は拾った人にお礼を言えません。そして落とし物を拾った人も、感謝されることを期待していません。この、交換が存在しない良い行為を、「贈与」と定義づけ、dracomのメンバーで、この類の写真を撮り、集め、上演ではスクリーンに映写して、それらについて解説しました。これは、先ほど述べた、言語の時制にも関係しています。この交換を期待されていない存在には、過去と現在、そして未来のすべてが等しく含まれています。将来に向けた明確な目的があり、利益や賞賛といった交換を要求する行為は、このような純粋な存在にはなれません。

この落とし物に、dracomは演劇を発見しました。演劇とはまさにこのような芸術ジャンルなのではないでしょうか？ dracomはこのリサーチを紹介するレクチャーやワークショップの開催などを通して、さらなる演劇の追求を今後も続けます。

※贈与に関する写真は現在、200枚を超えています。

©金サジ　Sajiki kim

Satoshi Ago
あごうさとし

“Meet Up ECoC!” Profile page

1) “Free/Announcer”
Date: 23~25 June 2021
Venue: THEATRE E9 KYOTO (Kyoto-city, Kyoto, Japan)

2) “Romeo will Juliet”
Date: 5~7 Nov. 2021
Venue: THEATRE E9 KYOTO (Kyoto-city, Kyoto, Japan)

3) Yasumasa Morimura X Kanjuro Kiritake Human Joruri "Shin-Kyoueikitan”
Date: 26~27 Feb. 2022
Venue: Nakanoshima Museum of Art, Osaka, 1st floor (Osaka-city, Osaka, Japan)

1)「フリー／アナウンサー」
日程：2021年6月23日～25日
会場：THEATRE E9 KYOTO（京都府京都市）

2)「ロミオがジュリエット」
日程：2021年11月5日～7日
会場：THEATRE E9 KYOTO（京都府京都市）

3) 森村泰昌×桐竹勘十郎 人間浄瑠璃「新・鏡影綺譚」
日程：2022年2月26日～27日
会場：大阪中之島美術館１階（大阪府大阪市）

Community and artworks and theatre

Satoshi Ago

My activities can broadly be divided into three categories:
1. Creating works.
2. Establishing theatre.
3. Building community.

My everyday life revolves around creating theatrical works, establishing and running THEATRE E9 KYOTO, and participating in community activities and community building in Higashikujo in Kyoto's Minami ward where the theatre is located.

The theatre was established in this area in June 2019. Between 2015 and 2017, five small theatres in the Kyoto municipal area closed their doors. We regarded this as a social problem, and appealed for support from people and companies in the community and around the country to renovate an old warehouse and open an independent theatre. THEATRE E9 KYOTO's program is centered on plays, dance productions and other performing arts, but occasionally also includes art exhibitions and musical concerts. As well as a theatre, the building houses a small café and, on the second floor, a co-working space where businesspeople gather. The co-working space and café are run by a separate entity. It is one of only a small number of such facilities where artists, visitors, businesspeople and local residents come and go on a daily basis.

Since the Japanese annexation of Korea in 1910, the Higashikujo area has been home to many so-called Zainichi Koreans, permanent ethnic Korean residents of Japan. Following Japan's defeat in 1945, foreigners from other countries in Southeast Asia and elsewhere also settled in the area, turning it into a place where people from various backgrounds reside. It was not until the 1990s that the housing and infrastructure were developed to their present level, and despite the convenience afforded by its proximity to Kyoto Station, since the 2000s Higashikujo has experienced rapid and localized depopulation. Today, around ten parcels of municipally owned land of various sizes covering a total area of around 20,000 square meters remain unoccupied. In 2017, the city of Kyoto adopted the Kyoto Station South-East Area Revitalization Policy as a set of urban development guidelines for the area and began inviting entrepreneurs to set up businesses under the categories of "arts" and "young people." In 2021, it was also announced that a teamLab museum expected to attract some one million visitors a year would be built on the piece of municipally owned land closest to Kyoto Station. One could say that 2021 was a year in which an actual image of how the area is dramatically changing emerged. One reason it was possible to attract such a large facility was the change in the area's designation in the city plan from a residential district to a neighborhood commercial district. And one of the reasons for this change in regulations was the opening of our theatre. In other words, it was a manifestation of our efforts, the direction of the area and the actual results that followed. Twenty twenty-one was a year in which we thought deeply about the future of a community that has considered what it means to "live together" and translated this into action.

June 2021: "Free / Announcer"

This work is a one-man play I created in collaboration with Yusuke Nose, a freelance announcer who moved to the Higashikujo area in recent years and is a member of the co-working space. There are several reasons why I chose to work with Nose, who had no previous experience in theater. These include engaging with someone right next to me who I met almost every day but who lived in the world of business, a world separate from my own; tracing the changes in the speech of announcers in the context of the history of broadcasting in Japan, relating this to what is now regarded as correct Japanese speech and, by dismantling or dissolving this, reconsidering Japanese speech in the theatre; and recording how a new resident of Higashikujo views the area as it is today. I think the result saw Nose's voice and words sent forth with an eye to the future in a way that also resonated with the voices from the past that still reverberate in this community. Within this community at a crossroads and our own endeavors, there are themes that are I think universal.

November 2021: Maki Ota & Gaku Yamada in the world premiere of the opera "Romeo will Juliet"

Hosted by and starring soprano Maki Ota and guitarist Gaku Yamada, this work features a score by composer Tomomi Adachi and was directed by myself. Ota has appeared numerous times in my theatrical works, but this was my first time directing an opera. Given Yamada and Ota are a male-female duo, I was asked by Ota if there was a play that suited them. I suggested Romeo and Juliet and Kunio Kishida's Kami Fusen (Paper Balloon). Adachi chose the former, and a score was produced by feeding Romeo's lines into AI software and adding music to the new text that came out. The music ranged widely, referencing everything from beautiful lute tones reminiscent of the 16th-century composer/lutist John Dowland to the electric guitar and bass thrumming of 20th-century heavy metal. The text, meanwhile, conveyed a certain refinement suggestive of absurdist literature while being largely incomprehensible. I saw similarities between these elements and this structure and the works of Beckett, and in creating Romeo will Juliet I clearly borrowed Beckett-like methods. I also sought to bring together the last 400 years of literature, music and theatre. We were honored when Romeo will Juliet was presented with an Agency for Cultural Affairs Art Festival Grand Prize.

February 2022: Yasumasa Morimura + Kanjuro Kiritake in the Ningen Joruri (Japanese puppet) performance "Shin-kyoueikitan"

In this work to commemorate the opening of the Nakanoshima Museum of Art, Osaka, Yasumasa Morimura, who has been turned into a puppet, is manipulated by puppeteer Kanjuro Kiritake. As it is currently in rehearsal, I will hold off providing further details until a later date. Like the above-mentioned opera, it represents a new field for me.

To date I have created works with people from various fields, including dancers, philosophers, artists, musicians and dogs as well as actors. I have even created several "unmanned" plays in which no one appears. In future, I want to continue searching for new theatrical language among people and spaces where language different to mine (artistic language) is used. Next year, working together with actors and musicians and researchers, I would like to try to discover just what kind of acting methods are possible when the rhythms required in the Greek language in plays such as The Acharnians are recreated in translated Japanese. I envisage this as an artistic exercise that will hopefully give rise to a completely new theatrical language together with actual techniques. At the same time, using the "peace" that is one of the themes of The Acharnians as an example, I would like to continue thinking about what peace means in the community of Higashikujo in this time of great change.

"Free/Announcer"
©金サジ　Sajiki kim

まちと作品と劇場

あごうさとし

私の活動には大きく３つのカテゴリーがあります。
１作品を創る
２劇場を創る
３まちをつくる

私には、演劇作品をつくり、THEATRE E9 KYOTOという劇場を創設・運営し、劇場が所在する京都市南区東九条の地域活動やまちづくりにも参加している日常があります。

劇場をこの地域に開設したのは2019年6月でした。2015年から2017年にかけて京都市内で５つの小劇場が閉館する事態を迎えました。私たちはこれを一つの社会課題として捉え、地元或いは全国の市民や企業からの支援を募り古い倉庫をリノベーションして、開設した民間の劇場です。演劇、ダンスなどの舞台芸術を中心に、時に美術展覧会や音楽会などもプログラムしています。劇場の他には、小さなカフェと、劇場の2階には、ビジネスパーソンが集うコワーキングスペースが併設されています。コワーキングスペースとカフェは、別事業者が運営をしています。アーティスト、観客、ビジネスパーソン、地域市民が日常的に出入りするあまり事例のない複合施設となっています。

この東九条という地域は、1910年の日韓併合以来、朝鮮半島から渡航してきた定住者、所謂、在日韓国・朝鮮人の方々の多く住まわれる地域です。1945年の日本敗戦の後は、東南アジアなど別の国や地域からの外国人も定住し、多様な背景をもった方々が住まわれています。住環境やインフラが現在の形で整うのは90年代を待たねばならず、2000年代以降は、京都駅の直近という利便性にも関わらず、急速かつ局所的な過疎化が進み、現在は大小10ほど、面積にしておよそ2万平米の市有地が空き地として残されています。2017年に京都市は「京都駅東南部エリア活性化方針」という同地域のまちづくりの指針を策定し、「芸術」と「若者」をキーワードとした事業者の誘致を始めました。2021年には、京都駅に最も近い市有地に、年間100万人ともいわれる動員を予定するチームラボのミュージアムが作られる事が発表される年ともなりました。町が大きく変化を迎えようとする、その一つの具体的なイメージの浮かび上がる年になったともいえます。この大型の施設の誘致を可能にしたのは、住居地域から近隣商業地域への都市計画の変更があったためです。また、この条例の変更の一つの事由に、私たちの劇場の開設も挙げられています。私たちの取り組みと町の方向性とそれに伴う具体的な内容が示されたというものです。「共に生きていく」とは何かを考え、実践してきた町が、今後どのような未来を迎えるのか、より深く考える年となりました。

2021年6月上演「フリー／アナウンサー」について
本作は、コワーキングスペースの会員でもあり、近年、東九条地域に移住してきたフリーアナウンサーの能政夕介氏と共作した一人芝居です。演劇に縁の無かった能政氏と作品づくりをしたのはいくつかの理由があります。毎日のように会うビジネスという私とは異なる世界で生きるすぐ隣の他者と向き合うこと、日本の放送史におけるアナウンサーの発話の変遷を辿り、現在、正しいとされる日本語の発話につなげ、更にそれを解体あるいは溶解させることで演劇における日本語の発話を再考すること、東九条の新たな市民が現在の町をどのように見ているのかを記録すること、などです。この町に響く過去からの声にも呼応するように能政氏の声と言葉は未来にも向かって放たれる内容になったかと思います。岐路に立っている町とわたしたちの姿は、おそらくこの地域だけではない普遍的な課題が内包されていると考えています。

2021年11月上演　太田真紀&山田岳　オペラ『ロミオがジュリエット Romeo will Juliet』世界初演について
ソプラノ歌手の太田真紀さんとギターリストの山田岳さんが主催し出演する舞台に、作曲家の足立智美さんが書き下ろし、私が演出した作品です。真紀さんには何度も私の演劇作品に出演をいただいていますが、オペラ作品を演出するのは初めてのことでした。男女のコンビなので、それにあった戯曲は無いか？と真紀さんに問われ、ロミオとジュリエット、または、岸田国士の「紙風船」を紹介しました。それを、足立さんが、ロミオを選び、そのロミオをAIに読み込ませ、それに基づいててできた新たなテキストに音をつけるという楽譜が創作されました。音楽は16世紀のダウランドをおもわせる美しいリュートの音色から、エレクトリックギターやベースをかきならす20世紀のメタル音楽まで様々に変容し引用されたものです。また、テキストは不条理文学を彷彿とさせるどこか気品を感じさせつつ読解の困難なものでした。これらの要素や構造は、私にはベケットの作品とも重なり演出は、そのベケット的な手法を明白に引用することで構成しました。文学、音楽、演劇の400年の時間の流れを重ね合わせたオペラというような考えでもありました。光栄にも同作は文化庁芸術祭賞大賞の栄誉を授かりました。

2022年2月上演予定　森村泰昌×桐竹勘十郎　人間浄瑠璃『新・鏡影奇譚』について
大阪に新たに開館する中之島美術館開館記念公演として上演予定の作品です。人形となった森村さんを人形遣いの桐竹勘十郎さんが操作するというものです。さて本作は目下稽古中の物で詳細はまた別の稿に記したいと思います。先のオペラ同様に、私にはまた新たな分野での仕事となっています。

これまでも、俳優以外に、ダンサー、哲学者、美術家、音楽家、犬など、異分野の方々との作品作りを重ねています。時には出演者が存在しない無人劇というものもいくつか創作してきました。これからも、私とは違う言語（芸術言語）を持った人や空間の中で、新たな演劇言語を探していこうと考えています。次の年度では、例えば、「アカルナイの人々」を題材に、ギリシア語で要求されている韻律を翻訳された日本語で再現する場合にどのような演技の方法があり得るかを、俳優と音楽家と研究者とで見つけ出そうとしています。それが、具体的な手法を伴って、聞いた事のない劇の言葉となればと芸術上の課題として考えています。また、本作が訴える「平和」ということを例えに、変革期を迎えようとする東九条の町における「平和」とは何かを。同時に考え続けたいと思います。

“Romeo will Juliet”
©金サジ　Sajiki kim

Performing Arts／ パフォーミングアーツ

Recommended by: Yota Kageyama

akakilike “Like the summer sea glittering with so many fun things that is a waste to spend time sleeping, like a green garden flooded with sunlight, like a sky spreading to infinity, so clear and blue as to drive you crazy” (2021)
akakilike『眠るのがもったいないくらいに楽しいことをたくさん持って、夏の海がキラキラ輝くように、緑の庭に光あふれるように、永遠に続く気が狂いそうな晴天のように』(2021)
©前谷開　Kai Maetani

Midori Kurata
倉田翠

“Meet Up ECoC!” Profile page

1) "Midori Kurata Solo Performance"
Date: 30 June 2021
Venue: d-soko (Arakawa-ku, Tokyo, Japan)

2) Co-program 2021 Category-D “KAC selection”
Midori Kurata and Norimizu Ameya Kyoto Performance
“Five-Minute Walk from Billie Eilish Hot Springs Station, Higashi Kujo, Shinjuku-ku, Mie Prefecture”
Date: 18~19 Sep. 2021
Venue: Multi-purpose Hall, Kyoto Art Center (Kyoto-city, Kyoto, Japan)

3) Setsuko Yamada & Midori Kurata Dance Performance
“White goat　and　Black goat”
Date: 26~28 Nov. 2021
Venue: THEATRE E9 KYOTO (Kyoto-city, Kyoto, Japan)

4) The Japan Foundation’s online project “STAGE BEYOND BORDERS—Selection of Japanese Performances”
Midori Kurata and Norimizu Ameya "Five-Minute walk from YouTube Hot Springs Station, Higashi Kujo, Shinjuku-ku, Mie Prefecture”
Date: 10 Dec. 2021
Venue: The Japan Foundation official YouTube channel (Online)

5) Midori Kurata and Norimizu Ameya
“Now Bathing, Zero-Minute Walk from Maison de Merci, Kofu Sumiyoshi, Adachi Ward, Mie Prefecture”
Date: 23~27 Feb. 2022
Venue: BUoY (Adachi-ku, Tokyo, Japan)

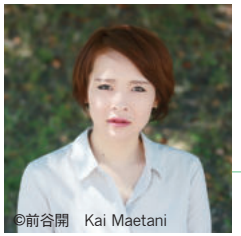
1）倉田翠 ソロ公演
日程：2021年6月30日
会場：d-倉庫（東京都荒川区）

2）Co-program2021 カテゴリーD「KAC セレクション」採択企画
倉田翠 × 飴屋法水 京都発表会
「三重県新宿区東九条ビリーアイリッシュ温泉口駅 徒歩5分」
日程：2021年9月18日～19日
会場：京都芸術センター フリースペース（京都府京都市）

3）山田せつ子&倉田翠ダンス公演『シロヤギ　ト　クロヤギ』
日程：2021年11月26日～28日
会場：THEATRE E9 KYOTO（京都府京都市）

4）国際交流基金 “STAGE BEYOND BORDERS—Selection of Japanese Performances”
倉田翠 × 飴屋法水『三重県新宿区東九条ユーチューブ温泉口駅 徒歩5分』
日程：2021年12月10日
会場：国際交流基金 公式YouTubeチャンネル（オンライン）

5）倉田翠 × 飴屋法水『三重県足立区甲府住吉メゾン・ド・メルシー徒歩0分、入浴中』
日程：2022年2月23日～27日
会場：北千住BUoY（東京都足立区）


©前谷開　Kai Maetani

Continually engaging

Midori Kurata

The whole world was thrown into confusion by a situation with no end in sight.

Theatre was of course no exception, with the effects of the COVID-19 changing in an instant things that until then had been common practice. I was forced to cancel major productions over two years as this difficult, helpless period continued.

People did their best to survive by changing the way they presented theatre, no longer staging productions before live audiences as had long been the norm, but doing so with no audiences or streaming online.

But I was unable to go down such new paths.

2021 was a year in which I questioned anew the way I thought about and approached my own activities.

Today, with the internet and social media having rapidly expanded and become increasingly fast, enabling us to obtain information more easily, the current situation has given further impetus to this tendency. In a sense, we have pursued "performing art" that is extremely slow. The pandemic has given us time to look back on what we have done and think again about its value.

Audiences come to theatres by car, rail or bicycle, or on foot. They are then confined for one or two hours, by no means a short amount of time, before again spending time returning to their respective homes.

I think it is within this process that the meaning of performing art can be found. Alongside the "real world," which cannot be turned off if one doesn't like it or fast-forwarded if tiresome, audiences observe people standing and events occurring onstage right now before their eyes, then take these experiences back into the world in which they live. A theatrical work should include the thinking time during which it is amplified in the minds of the audience after being handed over to them.

Conversely, those onstage take on the audience's response. Only when we are made to stand before, to face an audience is a theatrical work complete.

I was convinced that despite its troublesomeness, we must not lose this slowness of speed.

Under these circumstances in 2021, I created works with two artists: director Norimizu Ameya and dancer/choreographer Setsuko Yamada.

Both have lived far longer than I have and enjoyed far longer performing arts careers than mine.

Both have lived through various periods while continuing their artistic practices.

I met face-to-face with such people to discuss what we can do in these times. What does it mean for me, someone born in the age when speeds have become faster and things more convenient, to meet them?

We shared our respective thoughts on the times we've lived through. There were moments when we could not easily understand each other, and moments when I felt weak at the knees and came to a standstill. I feel disheartened at the shallowness of my own experience. But there are also things I understand for the first time through our combined authorship spanning generations. A world I see for the first time.

Their careers cover such a long time. It made me realize that "now" can be the accumulation of the past.

To reach "now" took a long, long time. It is not as if now suddenly exists here on its own.

Setsuko Yamada told me, "I don't want to turn it into the reminiscences of an old woman." At that moment, I realized it was important to clearly present as something of my own what I had gained during the time I shared with Setsuko Yamada. And also to communicate this with audiences not as reminiscences but as something happening now.

This is the same as the times I felt moved by something I sensed in the many other people I have been involved with through my own work to date, from people at drug dependency rehabilitation facilities and old men with dementia to Zainichi Koreans and children.

One discovers oneself in people who have lived through different times.

Norimizu Ameya was hovering between reality and fiction. In this delicate interstice he wrestles with himself and thinks deeply. While creating plays he has continued to confront reality. Reality is "society," reality is "now." Where is this boundary for me? Having created many works with people who are not dancers or actors, I am again confronted with the danger and violence of this. But this boundary also represents the possibilities of theatre.

Like slow-paced theatrical art, the time I spent working with these two artists was time in which my own thinking was amplified and in which I could look down on our present situation as a part of a long history.

A girl came to see our work. "I don't know why," she said, "but I cried. I want to put in words why I cried, but I cannot explain it."

It was a moment when something in the short, ten-something year history of this girl's life resonated with the work. I hope in the distant future she takes the time to remember those tears.

Though understanding may take some time, and results may not appear quickly, I want to slowly provide time that quietly adds to the audiences' everyday lives. To continue capturing the "now" that will be passed on to future generations. To create as fiction the very limits of the boundary with the real world.

I sensed anew that this is what theater means for me. This is something that can only be done live. Something that can only come about in the context of relations among people.

No doubt anxious days will continue, but I want to carry on creating works that make us want to live in the now in spite of this.

As well, when it is again possible to travel overseas freely, I want to see how my works will be received in front of people who have lived in different places under different rules, and how I can engage with these people.

対面し続けること

倉田 翠

先の見えない事態に世界中が混乱していた。
舞台ももちろん例外ではなく、新型コロナウィルス感染症の影響により、あっという間にこれまでの常識が変わっていった。私自身も大きな公演が2年に渡り中止に追い込まれることとなり、どうすることもできない苦しい時間が続いた。
これまで当たり前のように観客の前で上演されてきた舞台が、無観客上演、映像配信、様々なものに形を変え必死で生き残ろうとしていた。
その中で私は、そのような新しい道に踏み込めずにいた。

2021年度は、自身の活動に対する考え方、取り組み方を問い直す一年であったと思う。

インターネットやSNSがどんどん発達し、速度はますます速く、より簡単に情報を得ることができるようになった今、世の中の状況がそれにさらに拍車をかけることになった。私たちはある意味とても速度の遅い「舞台芸術」をやってきたわけである。その価値は何なのか、自分たちがやってきたことを考え直す時間を与えられたと思う。

観客は、車や電車や自転車に乗り、または歩いて、劇場にやってくる。そして1時間や2時間という決して短くはない時間を拘束され、また同じように時間をかけ、それぞれの家に帰る。
私はこの工程の中に、舞台芸術の意味があると思っている。嫌なら消せる、面倒くさければ早送りできるわけではない「現実」と地続きに、たった今その目の前で、舞台に立つ人、起こることを目撃し、それぞれの生きる世界に持ち帰る。舞台は観客に手渡されてから観客の中で増幅される思考の時間までが作品であるべきだと思う。
逆に舞台に立つものたちは、観客の反応を引き受ける。観客の前に立たされ、対面し、初めて舞台作品が完成する。
その面倒くさくもある速度の遅さを失ってはいけないと思った。

そんな状況下で、2021年度、私は二人の作家と共に作品を作ることになる。
演出家の飴屋法水と、ダンサー・振付家の山田せつ子である。

彼らは私より遥かに長く生きていて、遥かに長い舞台キャリアのある2人である。
彼らは色んな時代を舞台活動と共に生き抜いてきた。
そんな人たちと、今、この時代に、私たちが出来ることはなんだろうか、と顔を突き合わせる。速度がどんどん増し、便利になってきた現代に生まれた私が彼らに向かい合うとはどういうことか。
生きてきた時代、それぞれの思考を共有する。簡単には理解し合えないこともあるし、足がすくみ立ち止まることもあった。自分の経験の浅さにガッカリする。ただ、時代を超えて、互いの作家性を通して初めて知ることができることもある。初めて見る世界がある。
彼らの中には長い「時間」があった。「今」は、過去の蓄積であり得るものなのだ、と、感じた。
「今」になるために長い長い時間がかかっている。今だけがここにパッと存在しているわけではない。

「年寄りの思い出話にしたくないの」と、山田せつ子さんが私に言った。その時私は、山田せつ子と共有した時間で得たものを、しっかり私のこととして提示することが重要だと思った。そしてそれを観客に思い出話としてではなく、現在のこととして伝える。
それは、私がこれまで自身の作品で関わってきた薬物依存リハビリ施設の利用者たち、認知症のおじいさん、在日コリアンの人々、子供たちなど、たくさんの他者の中に自分を動かす何かを感じた時と同じである。
違う時間を生きてきた人の中に自分を発見する。
飴屋法水さんは、現実とフィクションの間を彷徨っていた。微妙なその狭間で、悩んで考え込む。舞台を作りながら、ずっと現実と向かい合ってきた。現実とは「社会」であり「今」である。私にとってのその境界はどこであるか。ダンサーや俳優ではない一般の人と多く作品を作ってきた私は、改めてその危険性や、暴力性を突きつけられる。ただ、その境界は舞台が持つ可能性でもある。

彼らとの共同制作の時間は、まさに速度の遅い舞台芸術のように、自分の思考が増幅していく、今の状況を長い歴史の一部分として俯瞰できる時間だった。

ある少女が作品を見にきてくれた。「何故かわからないけど、涙が出た。なんで涙が出たのか言葉にしたいんだけど、説明できない。」と伝えてくれた。
ほんの十数年の彼女の歴史の中にある何かが作品とフィットした瞬間である。時間を掛けて、遠い未来で、その涙のことを思い出してくれたらいいなと思う。

すぐにはわからないかもしれない、すぐに結果が出るものでもない、ただゆっくりと、観客の日常に静かに添える時間を提供すること。次の世代にバトンタッチされていく「今」を捉え続けていくこと。現実の世界との境界線のギリギリをフィクションとして立ち上げること。
それが私にとっての舞台であると改めて感じた。これは、生でしかできないことである。人と人との関係の中からしか立ち上がらないものである。
これからも不安な日々は続くけれども、それでも今を生きていきましょうと、そう感じられる作品を作りたいと思っている。
また、海外との行き来が自由になる日が来た時に、生きてきた場所の違う人々、違うルールの元で生きてきた人々の前で、自分の作品がどのように受け止められるのか、私はどのように対面することができるのか、チャレンジしたいと思う。

©前谷開　Kai Maetani

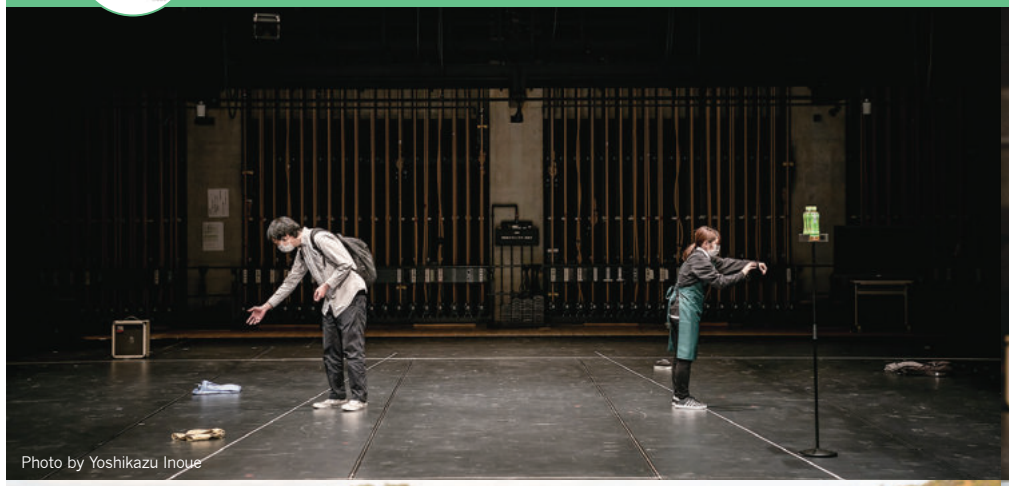


Photo by Yoshikazu Inoue

Photo by Yoshikazu Inoue

Photo by Takuya Matsumi, Courtesy of Kyoto Experiment.

Photo by Yuki Moriya, Courtesy of CONNECT⇄_

Takuya Murakawa
村川拓也

"Meet Up ECoC!" Profile page

1) The Incident (Direction and Text)
Date: 17 Feb. 2021 (Public Rehearsal), 14~16 May 2021(Premiered)
Venue: Kyoto Art Theater Shunjuza (Kyoto-city, Kyoto, Japan)
*Aichi Arts Foundation Drama Award Special Prize work

2) Kyoto Experiment 2021 Autumn "Moshimoshi City—Take a Stroll Through Kyoto and Listen to a Series of Fictitious Performances" (Text, Audio recording advisor)
Date: 8~10, 15~24 Oct. 2021
Venue: around Kyoto City (Kyoto, Japan)

3) CONNECT⇄_Talk Series Video Screening: "Actually, I Don't Know Much. That's Why I Want to Ask. (Nakahara)" (Editing of Video, Audio and Text)
Date: 3~9 Dec. 2021
Venue: Kyoto City KYOCERA Museum of Art, Atrium First Floor (Kyoto-city, Kyoto, Japan)

4) Platform for Thinking About Regional Challenges A Workshop and Presentation on 'Acting Work and Working'(Direction)
Date: 22~30 Jan. 2022
Venue: ROHM Theatre Kyoto (Kyoto-city, Kyoto, Japan)

1)「事件」（演出、テキスト）
日程：2021年2月17日実験公演、5月14日～16日 本公演
会場：京都芸術劇場 春秋座（京都府京都市）
＊第21回AAF戯曲賞特別賞受賞作品

2) KYOTO EXPERIMENT 2021 AUTUMN「Moshimoshi City ～街を歩き、耳で聴く、架空のパフォーマンス・プログラム～」（テキスト、録音協力）
日程：2021年10月8日～10日、15日～24日
会場：京都市内各所

3)「CONNECT（コネクト）⇄_」トークシリーズ映像展示「実はよく知らないんだよ。だから聞いてみようと思う。（中原）」（編集）
日程：2021年12月3日～ 9日
会場：京都市京セラ美術館 本館 光の広間（京都府京都市）

4) 地域の課題を考えるプラットフォーム「仕事と働くことを演じる」ワークショップ・成果発表（演出）
日程：2022年1月22日～30日
会場：ロームシアター京都（京都府京都市）

Photo by Guoqing Jiang

What I've been thinking about lately

Takuya Murakawa

In February 2020 when I presented my theatre piece "Pamilya", the COVID-19 had just arrived in Japan and was beginning to spread. A municipal worker got in touch to discuss whether we should cancel our performances. I was at the theater in the middle of a rehearsal and unable to take part in this discussion, so I sent someone in my place. There was no demand from the authorities that the performances be cancelled; rather, it was left up to us to decide. Very little was known about the virus at this stage, so there was a lot of anxiety, and because the cast included a caregiver working at a nursing home for the elderly, the first thought that crossed my mind was, "We should cancel." However, because rehearsals were already underway, I did not communicate this to the cast and crew immediately but continued working on the production. At the time, we were doing a run-through of the entire show. Having the thought "We should cancel" in my head while watching the run-through made it difficult to concentrate at first. Strangely, however, after about ten minutes this haziness disappeared. It was as if the very fact that just moments earlier I had decided we should cancel did not exist. The reason for this being that "Pamilya" was such a wonderful work. The anxiety surrounding the virus and the thought of canceling were forced right to the back of my mind, which was filled completely with what was occurring in front of my eyes. I was watching with total concentration. By the time the run-through ended, I was absolutely determined to go ahead with the performances. Canceling would have been a natural, common-sense decision in harmony with society. On the other hand, deciding to go ahead no matter what lacked common sense and was out of keeping with society. The idea that this kind of thing was cool was not something I usually embraced, so choosing to go ahead instead of cancelling surprised even me.

What kind of relationship does the world of the work have with the real world? Of course, art is always connected to actual society, and it is often said that such connections must exist, which is a sentiment I happen to agree with. But at the time in question I thought, "I don't care about the real world. There is no connection between the real world and my work." Until now I have made works that deal with things that actually exist. I have used normal working people instead of actors. My work is sometimes called "documentary theatre." At these times, I always think of it as a structure where there is first society, within which there is the work. The foundation is society and without this foundation works cannot exist. So when the the COVID-19 or some other kind of social damage occurs, the feeling is that because this foundation will disappear, there will be no place to put works. Whenever I start to create a work, I feel uncomfortable about this arrangement. Because I don't think artworks are created as fascinating foreign bodies floating lightly inside capsules somewhere separate from society or reality. Surely artworks create other artworks and reality. I think this is particularly true of the theatrical arts. Because they are acts that are performed live. People often refer to some works as fiction and others as documentary, but I am of the opinion that all artworks are real acts. When there is a natural disaster, the act of turning it into a work in such a way that our thinking with respect to the victims or to man-made disasters or to politics is brought together even a little, or that life becomes even a little easier, is not something done somewhere removed from a damaged society or a broken world, and in the same way, creating a work is an act that is a part of reality. I think this was what I was thinking when I resolved to perform Pamilya. In other words, it is not the case that a work cannot exist without the foundation of society, nor is it the case that it can only exist in the context of the connection between the work and society; rather, the work itself is reality and I cannot pretend this reality does not exist. Canceling the performances would have meant being influenced by the presence or absence of a foundation, and I could not bear the thought that artwork was something that might someday disappear, or something that we could live without. I could not pretend that the reality of the run-through before my eyes that day did not exist. Because I want to create real theatre.

In December 2021, I worked as a staff member on artist Kodai Nakahara's exhibit at the "CONNECT ⇄ " exhibition held at Kyoto City KYOCERA Museum of Art. In a comment provided for this exhibition, Nakahara wrote, "I want to explain my activities without using such words or concepts as art, artwork, artist or creation." I don't know whether he has always thought this way, or if it is something he has recently concluded, but I sense it is directly connected to something I have felt from 2020 to the present. As far as my own thinking is concerned, I feel that something like the forms, values or objectives of artworks or the arts are gradually disappearing. I am not sure whether this is because the world has changed due to COVID-19, or whether it is due to my age as someone who has been working professionally for less than a decade, but this is what I feel. As well, I also have the following impression. Many different people have many different thoughts, and this is providing a lot of brightness. People other than my family and friends are coming up to speak to me like family and friends, and things I would normally only say to family and friends are reaching the ears of strangers. Unnoticed, the lines between things that I thought stretched from here to there have disappeared, and it as if many things from small to large have become clear. At times like this, what kinds of objectives or values can we hold on to? How can we bring things together again? Should we abandon bringing things together itself? In what form can the real theatre I create and what Kodai Nakahara refers to as his "activities" exist going forward?

最近思っていること

村川 拓也

2020年2月に「Pamilya（パミリヤ）」というタイトルの演劇作品を上演したとき、ちょうどコロナウイルスが日本にやって来ていて、はじめて人々の間に広まりつつある時期でした。市の職員から連絡があり、上演を中止するかどうかの話し合いがありました。私は、劇場でリハーサルの真っ最中だったので、その話し合いには参加できず、代わりの者に行ってもらいました。市からは、中止するようにという要請はなく、中止するかどうかの判断をこちらに任せるということを伝えられました。まだコロナウイルスについてほとんど何も分かっていない状況で、とにかく不安しか感じない状況だったし、高齢者施設で働く介護士に出演していただいていたこともあり、すぐに頭をよぎったのは、「中止するべきだ」という判断でした。でもリハーサルは継続中だったので、すぐに出演者やスタッフにはこの事は伝えず、私は作品づくりを続けました。リハーサルではちょうどランスルーをしていました。できあがりつつある作品のランスルーを観ながら、同時に「中止するべきだ」という考えが頭の中にあり、集中することができませんでした、最初は。でも、作品のはじめからランスルーをはじめて、最初はもやもやとしていたものが、たぶん10分後ぐらいには不思議と無くなっていました。ついさっきまで「中止するべきだ」と判断していたものが、きれいに無くなってしまったのです。なぜかというと、すごくいい作品だったからです。コロナウイルスの不安や「中止にするべきだ」という考えが、すごく後ろの方に追いやられて、目の前で起こっていることに頭の中がいっぱいになりました。夢中になって観ていたということだと思います。ランスルーが終わるころには、絶対に上演すると心に決めました。「中止にするべきだ」というのは一般常識として、社会に折り合いをつけるあたりまえの判断だと思います。反対に、この作品は何が起ころうと絶対に上演するというのは、非常識で社会に折り合いをつけない判断だと思います。そっちの方がかっこええやん、みたいなことを常日頃から私は思っているわけではなかったと思うのに、中止せず上演を決行する方を選んだことは自分でも驚きました。

作品の世界というのは、現実の世界とどういう関係があるのでしょうか。もちろん芸術は現実社会と必ずつながっているし、つながっていないといけないみたいなことはよく言われているし、その通りだと思ってはいます。でもそのときはこう思いました。「現実社会なんてどうでもいい、現実社会と作品はなんの関係もない」と。私は現実にある物事を扱って作品を作ってきました。俳優ではなく、一般の働く人々に舞台に上がってもらってきました。ドキュメンタリー演劇だと言われます。そのときに、いつも思うのは、まず社会があって、その中に作品があるという構図があるなということです。土台が社会で、作品というのはその土台がないと成立しないという並びです。だからコロナウイルスとか社会的なダメージがあると、土台が無くなってしまうので、作品を置くことができないみたいなことです。そういう並び方に、いつも作品を作りはじめると違和感を覚えます。作品は、社会や現実とは別のところで、カプセルの中に入ってふわふわと浮いていたり、魅力的な異物として生み出されるものではないと思っているからです。作品は、作品もまた現実を作っているはずです。とくに舞台芸術はそう思います。ライブで行われる行為だからです。この作品はフィクションだとか、こっちはドキュメンタリーだとかよく言うけど、私は全ての作品は現実の行いだという考えを持っています。震災があった時に、被災者について、人為的事故について、政治について、すこしでも生活が良くなるように、すこしでも考えがまとまるように作品にする行為は、ダメージを受けた社会に対してとか、壊れた世界に対してとか、一歩引いた場所で特別に行われることではなく、作品を作る行為もまた現実を構成する一つの行いであるということです。私が、「Pamilya（パミリヤ）」の上演を決行したときもそういう風に思ったんだと思います。作品は社会という土台がないと成立しないのではなく、また、作品と社会の繋がりの中でしか成立しないのではなく、作品自体が現実であるので、その現実を無いことにはできません。上演を中止するということは、土台の有無によって左右され、作品というのはいつでも消えてなくなるもの、無くなってもいいものということに我慢ができずにいたんだと思います。今目の前にあるランスルーの現実を無いことにはできないだろうと。私は現実の演劇を作りたいから。

2021年12月に、京都市京セラ美術館で「CONNECT⇄__」という展覧会があり、私は美術家の中原浩大さんの展示にスタッフとして働きました。中原浩大さんは展覧会に寄せたコメントに、「私には、芸術、作品、作家、創作といった言葉や概念を使うことなく、自分自身の営為を説明したいという気持があります。」と書いていました。彼がずっとこういうことを思いながら活動してるのか、最近そう思っているのか、それはわからないけど、2020年から現在にかけて、私が感じていることと直接繋がりがあるような気がしています。私の頭で考える範囲ですが、作品とか芸術とかの形とか価値とか目的みたいなものがどんどん無くなってきているような感じがあります。コロナウイルスが原因でいろいろと変化した世界によってなのか、たかが10年足らずの作家活動ですが、私の年齢的なことによってなのか定かではないですが、そんな感じがしています。他にも、こんな印象を持っています。たくさんのいろんな人々が、たくさんのいろんな違う考えを持っていて、それがものすごく明るみになってきているということ。家族とか友だち以外の人々が、家族とか友だちのようにこちらに話しかけてきたり、家族や友だちにだけ話すようなことが他の人々に届いてしまったりしています。ここからここまでと思っていたものが、実はいつのまにか線引きが消されていて、大きなものから小さなものまで、多くのものが露わになっている感じがします。そうした時に、どういった目的とか価値みたいなものを持つことができるでしょうか。どうやっても一度まとめればいいのでしょうか。まとめること自体をやめましょうか。私が作る現実の演劇や中原浩大さんの言う「営為」というのは、これからどうゆうふうに存在できるでしょうか。

Photography／ 写真芸術

Recommended by: Mikiko Kikuta

Iwauko Murakami
村上賀子

"Meet Up ECoC!" Profile page

1) Iwauko Murakami Photo Exhibition "Known Unknown"
Date: 9~22 Nov. 2021
Venue: Nikon Salon (Chuo-ku, Tokyo, Japan)

2) Publication of a photo book "Known Unknown"
Date: Nov. 2021
Published in: Tokyo, Japan

1）村上賀子　写真展「Known Unknown」
日程：2021年11月9日～22日
会場：ニコンサロン（東京都中央区）

2）写真集「Known Unknown」出版
日程：2021年11月
出版地：東京

Photograph by Maarten Boswijk

In the known unknown “everyday”

Iwauko Murakami

In November 2021 I held a photo exhibition titled “Known Unknown” at the Shinjuku Nikon Salon and published a photobook with the same title, which served as the exhibition catalog. The term “known unknown” refers to the cognitive state of “knowing that one does not know” something. I have been working on a photographic project on this theme for around ten years, and in a sense this exhibition was a compilation of this work.

The conditions for this project were that I photograph people going about their daily lives as normal (as if there is no camera present) in their own homes, for example. The faces of the women in the photos are not shown clearly, and their gazes never meet ours. At the same time, details such as their gestures, the clothes they wear and the furniture and other items in the room are captured clearly. The intention was to explore the familiar subject matter of indoor scenes with women present in a new context by rendering their faces invisible.

In general, portrait photography is thought to involve capturing precisely the physical characteristics of an individual, with particularly fine works also expressing deeper psychological aspects of the subject. However, such visual diversity is not the concern of these works. They examine how the subjects realize themselves in their lives, how this is revealed in the photographs, and how photography guides these phenomena and influences our lives.

It was just as I was thinking of presenting the results of this project, which I had been working on for some time, that the COVID-19 pandemic struck. As if it had been a dream, the routine I had repeated almost every day completely changed, and instead I stayed home. Strangely, I felt the urge to return to the original intention of this project.

Its beginnings go back to the 2011 Tohoku earthquake and tsunami. My family home is in Sendai, not far from the epicenter of the quake. But at the time the disaster struck I was living in Tokyo. My daily life was not seriously affected, but due to my close connections with the Tohoku region, I felt caught between the stricken area, ground down as it was by the hopeless situation, and Tokyo, where things were gradually returning to normal. As a creative and a Tohoku native, I spent day after day searching for my own answers to the question of how I should deal with this series of events and with my own emotions.

In the area where I was living at the time there were planned power outages. Hardly any light shone on my room on the ground floor of an apartment block surrounded by other buildings, which was gloomy even during the day, so the only thing I could really do was to read, wrapped in a blanket by the window. While spending the power outages in this way, the thought of taking a self-portrait suddenly came into my head. Without being conscious of creating “artworks,” I thought of recording the peculiar situation that was occurring within my own body as something real. I was unsure at the time what form this “expression” would take, but I was determined not to forget the feeling inside of me.

Around a year after the disaster, I took another look at this self-portrait. Lit from behind in such a way that the face in the middle was unclear, the figure in the photo was at once unmistakably me and like a stranger. While I had abandoned expression that consciously “shows” the self, in the “self” in the photo it was possible to detect both my strength and tenuousness as an “individual.” This was an impression that existed only because it was captured in the photograph, while at the same time existing outside the unwritten rule of photography of “seeing” and “being seen.” This discovery grew into the “Known Unknown” project.

Staying at home day after day had the effect of making people think about their former “everyday lives” and increasing their interest in the relationship and distance between themselves and others, both physically and mentally. Confronted with an overwhelming and singular social event like a pandemic, each of us undergoes a different experience. While on some occasions we experience empathy, on other occasions there arises division. This is because during mental activity that places an emphasis on “knowing” and make this its starting point, “incomprehensibility” sometimes brings about great anxiety and stress.

Regardless of how much we want to, we cannot know everything as we please. As it is with the birth of the universe and the mystery of life, the world is full of things that are unknown to us. But we do not stop in our tracks and tear our hair out because of this. In most cases we accept it and get on with life. However, if we feel uncomfortable about this balance, we sometimes become confused and unable to think, as if we have been caught unawares. The pandemic is at once the global spread of COVID-19 infections and a psychological disaster in response to the “unknown.”

That matters cannot be dealt with according to such simple interpretations is the difficult way of this world. However, this train of thought gave me a strong sense that this photographic project of mine strongly reflected and was intimately connected to the times since 2011. And so it was that I resolved to hold my exhibition at that moment.

At the show I presented 17 photographic prints together with texts written on the basis of interviews with the women who served as the subjects. Partly because the works had a conceptual theme, at a time when physical distancing was the rule, there were many opportunities for precious face-to-face interactions as visitors asked questions or shared their impressions. Given that the future was unclear at the time, it was feared that not many people would be able to view the works. Happily, however, around 1400 people attended over the two-week exhibition period. Some ten years after the project was conceived, I would like to take this opportunity to express my heartfelt gratitude to my friends who served as models and to the many others who so generously gave their support and cooperation.

Known Unknownな“日常”で

村上 賀子

私は2021年11月に新宿のニコンサロンで「Known Unknown」（ノウンアンノウン）というタイトルの写真展を開催し、そのカタログとなる同タイトル写真集を刊行しました。Known Unknownとは、“知らないということを知っている”という認知の状態を意味します。私はこのテーマで写真プロジェクトを約10年間続けており、今回の展覧会はその集大成といえるものになりました。

この写真プロジェクトにおける撮影の条件は、自宅などで（カメラがないかのように）いつも通りに過ごす様子を撮るというものです。写真に写る女性たちは顔がはっきりと写されておらず、彼女たちの眼が私たちの眼を見返すことはありません。一方で、身ぶりや手ぶり、身につけている衣服、室内に置かれた家具や小物といった細部は鮮明に写されています。女性のいる室内風景というありふれた題材を、“顔が見えない”という点によって新しい文脈に開くことを意図しています。

一般的に、ポートレート写真は個人の身体的な特徴を精確に捉え、特に優れた作品は被写体の個性を深い精神性とともに表現すると考えられています。しかし、この作品の関心はそういった視覚的な多様性にはありません。彼女たちが率直に自分自身を解釈しようとしたとき、それはどのように写真の中に現れ、写真はその一連の現象をどのように主導し、私たちの生に影響を与えるのかということについて考察しています。

時間をかけて取り組んできたプロジェクトということもあり、そろそろ発表をしたいと考えはじめていたところ、コロナウイルスによるパンデミックが起こりました。毎日同じようにくり返されて行くはずだった日常は嘘のように様変わりし、ステイ・ホームに徹する日々があたりまえになりました。奇しくも、私はこのプロジェクトの初心に立ち返る思いがしました。

このプロジェクトを始めたきっかけは、2011年の東日本大震災にさかのぼります。私の実家は、地震の震源からほど近い仙台市にありました。私は東京で暮らしており、都内で被災しました。東京での生活に深刻な影響はありませんでしたが、自分自身の東北地方との関わりの深さから、絶望的な状況に打ちひしがれる被災地と徐々に日常を取り戻しつつある東京の狭間で、名状しがたい感情を抱いていました。表現者としてまた東北人として、一連の出来事そして自分の感情とどう向き合っていけばよいのか、自分なりの答えを模索する日々が続きました。

当時私が暮らしていた地域では、計画停電が実施されました。建物に囲まれたマンションの1階にあった私の部屋は、日がほとんど当たらず日中でも薄暗く、できることといえば窓辺で毛布にくるまりながら本を読むことくらいでした。そんなふうにして停電をやり過ごしていると、ふと自分のセルフポートレートを撮っておこうという考えが頭に浮かびました。“作品”という意識はなく、自分の身に現実として起きている特異な状況を、記録しておこうと思ったのです。“表現”のしかたはまだわからないけれどこの気持ちを忘れてはいけない、という切実な思いもありました。

震災から一年ほど経過したころ、私はそのセルフポートレートを見返していました。写真の中の逆光を背にほとんど顔がわからない自分の姿は、まぎれもない自分であると同時に、見知らぬ他人のようにも見えました。意識的に自分自身を“見せる”という表現が放棄されていながらも、“個”としての強さと危うさの両面が見出されるような“私”の姿でした。それは、“見る”“見られる”という写真の不文律の外に存在しながらも、写真に写したという点によってのみ存在したイメージだったのです。この発見が、「Known Unknown」というプロジェクトに発展しました。

ステイ・ホームの日々で、多くの人がかつての“日常”に思いをめぐらせ、物理的にも精神的にも自己と他者の関係や距離について、関心を高めることになったと思います。パンデミックのような圧倒的な一つの社会的出来事を前に、私たちは十人十色のそれぞれ異なった経験をします。そこに共感を覚えあうこともあれば、分断が生まれることもあります。“知る”ことに重きを置き、そこを出発点とする知的活動の中では、“わからなさ”はときに大きな不安とストレスを生むからです。

私たちは、たとえどんなにそれを望んだとしても、すべてを思いのままに知ることはできません。宇宙の誕生や生命の神秘も然り、世界は私たちにとって未知であふれかえっています。だからといって、私たちはそれに頭を抱えて立ち往生したりはしません。ほとんどの場合は、それをそのものとして受け入れながら生きています。しかし、そのバランスに違和感が生まれると、虚をつかれたかのように混乱し、思考停止に陥ることがあります。パンデミックは、コロナウイルス感染症の世界的流行であると同時に、“未知”への心理的な災害です。

ものごとはこのような単純な解釈で片づいたりはしないことが、この世の容易ならざることわりです。しかし、このような思考の流れは、私の写真プロジェクトが2011年からの同時代を強く反映し、分かちがたく結びついていることを強く実感させるものでした。そして、今このタイミングで展覧会を開こうと決意しました。

写真展では、17点の写真プリントと被写体となった女性たちへのインタビューをもとに書いたテキストを一緒に展示しました。コンセプチュアルなテーマの作品ということもあり、来場者の方々から質問をいただいたり、感想を伝えていただいたりと、フィジカル・ディスタンシングが原則の昨今、貴重な対面での交流を多く持つことができました。先行きの見えない中での開催運営となり、多くの皆様にご覧いただけない状況が危惧されましたが、嬉しいことに2週間の会期でおよそ1400名の方々にご来場いただきました。プロジェクト構想からおよそ10年、モデルになってくれた友人はじめ、多くの皆様に暖かいご支援・ご協力をいただきましたことを、この場をお借りしあらためて深くお礼申し上げます。

Recommended by: Mikiko Kikuta

Natsuko Tajika
田近夏子

“Meet Up ECoC!” Profile page

1) Group Exhibition "from Intimate Path"
Date: 30 July~10 Aug. 2021
Venue: ART369 space(Nasushiobara-city,Tochigi, Japan)

2) Solo Exhibition
"On the morning of the second time"
Date: 4~13 Mar. 2022
Venue: gallery BIRDO FLUGAS(Shiogama-city, Miyagi, Japan)

1）グループ展「from Intimate Path」
日程：2021年7月30日～8月10日
会場：ART369 space（栃木県那須塩原市）

2）個展「二度目の朝に」
日程：2022年3月4日～13日
会場：gallery BIRDO FLUGAS（宮城県塩竈市）

Photography／ 写真芸術

Recommended by: Mikiko Kikuta

Amid the ordinary

Natsuko Tajika

"The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes." These famous words were written by Marcel Proust. As COVID-19 rampages around the world, people have been taken aback by an unfamiliar, invisible enemy, and have sought to remedy this situation through trial and error. I came across the above quote as confusion reigned during the state of emergency. Case numbers that were increasing daily, the situation in other countries, the feeling of uneasiness flooding social media… It was "travel" that had enabled me to escape from these shackles and make a fresh start, but that, too, became impossible, and I was exhausted from the sense of tension not only coming from information that flooded TV, the internet and other media, but seemed to hang in the air. I was neither a backpacker nor someone who regarded travel as a particular interest, but when my activities were restricted due to the pandemic, I recalled the pleasure of being able to move around freely and visit places that were different from normal. The discovery of these words by Proust gave me awareness, calmness and peace of mind at a time when my field of vision had become narrow. Though my interpretation may differ from what Proust wanted to convey, it was as if someone were telling me, "Even if you cannot see new landscapes, there are discoveries in seeing the everyday with new eyes, so much so that that can become worthy of being called the real voyage." The stiffness in my shoulders that had dogged me for so long eased and my field of vision expanded, as a result of which the scenery in the neighborhood in which I lived, people's activities, the light shining on the houses and even the roadside trees appeared clear and fresh down to the smallest detail. In 2021, I patiently looked at and photographed my surroundings on a daily basis with these words in my mind. Within the limits of the new normal in which our activity is restricted, one encounters extraordinary moments. They may be things arising from nature or artificial things, air or light, or more sensory things. I sensed I was photographing these things I had become accustomed to as part of my everyday as if I was extracting and collecting them. Since the outbreak of the coronavirus, it has become difficult to live our former daily lives, and situations and behavior one could call extraordinary have increased, but these, too, have now changed into things we could call ordinary. I am truly impressed at people's ability to adapt to change, but at the same time there arose in me vague doubts concerning where the border between the ordinary and the extraordinary lay. I think we can rephrase "ordinary" and "extraordinary" as "the place where we live" and "a place where we journey." Even if the place is the same, there are considerable differences in how we feel and our point of view depending on whether we are looking at it as a visitor or looking at it as a resident. Going forward, I want to live in various different places not only within Japan but also overseas, and take photographs that seem to cover on the border between places that are extraordinary and places that are ordinary as the former change into the latter.

In the winter of 2021 I took part in "Intimate Path," an initiative of ART369, a regional art project in Nasushiobara, Tochigi. The event was planned by the art unit Com-course (Tomohiro Kubota + Makoto Yoshimura). Operators of stores and offices on or near Prefectural Route 369 where it passes through the city who agreed to take part were presented with a single artwork along with related items and a message from the artist, and were asked to spend around three weeks with the artwork. The operators who received the packages displayed the artworks in their workplace, home or wherever they liked, handling them or otherwise interacting with them in any way they pleased for the three-week period, which happened to coincide with the state of emergency, during which time they could also "meet" the artist via Skype. "Intimate Path" was staged as a "closed" event to minimize the risk of spreading the coronavirus, but I still think it was worthwhile for both the participants and the artists. For me personally, having an artwork displayed for an extended period in a place where people live as opposed to a museum or gallery and being able to listen directly to the participants comment on the communication that arose there by way of the artwork were experiences both new and enjoyable. Hearing someone who looked at a photo I had taken from a viewpoint that was unthinkably different from mine and explain how the subject appeared to them and what part of the photo attracted their gaze was a real eye-opener. During the three weeks we also discussed how that person's impression of the photo changed after viewing it as part of a photobook with other works. This made me want to take photos with an emphasis more on ensuring there was room for imagination than on the creative intent or method of expression. The group exhibition "from Intimate Path" held in July and August was an opportunity to share the results of the inward-looking initiative "Intimate Path," held privately in extremely close space, with those outside. Being able to take part in this initiative, which would likely not have been staged under different circumstances, was a truly valuable experience.

Though my activities in 2021 were extremely inward-looking, it turned into a year of many changes and discoveries in the basic themes of my art practice and in the ways I share it with others.

日常の中に

田近 夏子

「本当の旅の発見は新しい風景を見ることではなく、新しい目を持つことにある。」あまりにも有名な言葉かもしれませんが、マルセル・プルーストの残した言葉です。コロナウイルスが世界中に蔓延し、未知の見えない相手に人々は戸惑い、手探りでこの状況の改善を目指してきました。この言葉は混乱の最中にあった、緊急事態宣言中に見つけました。連日の感染者の増加、各国の状況、SNSに溢れる不安感…。そんな色々なしがらみから抜け出して、リセットできるのが、「旅」でしたが、それも不可能になり、テレビやネットなどの情報からだけでなく、ピリピリと漂う街の緊張感に疲弊しきっていました。私はバックパッカーでもなければ、旅を特段趣味にしているわけでもありませんでしたが、コロナウイルスによっていざ行動が制限されると、自由に移動できる、日常と異なる場所へ赴くことができる幸せを感じていました。そんな最中で見つけたこの言葉は、視野が狭くなっていた私に気づきや冷静さ、安心感さえも与えてくれました。プルーストが伝えたかった解釈とは異なるかもしれませんが、私には「新しい風景が見られなくとも、日々を新しい目で見ることで発見があり、それが本当の旅と呼ばれるものにもなり得る」と、言われているようでした。ずっと抜けなかった肩の力がすっと抜けて、住む街の景色や人々の営み、家々に差し込む光、そよぐ街路樹までもが、細部まで鮮明にかつ新鮮に写り、視界が開けていきました。2021年はこの言葉と共に、日々身の回りを根気よく見つめ、撮影を重ねていました。行動が制限された日常と呼ぶ範囲内で、非日常的な瞬間を目の当たりにすることがあります。それは、具体的に、自然がもたらしたものであったり人為的なものであったり、空気や光、もっと感覚的なものだったりします。日常に馴染もうとしたそういうものを抽出し収集しているように撮影をしていて感じました。コロナウイルスの発生から、元々の日常生活を送ることが難しくなり、非日常的とも言える事柄や行動が増えましたが、それもまた日常と呼ばれるものへと変化しました。人の変化への順応性は本当に凄いと実感するのと同時に日常と非日常の境目とは何処にあるのか？という漠然とした疑問が生まれました。日常と非日常は、生活する場所と旅先と言い換えることもできると思います。同じ場所でも、旅として訪れて見ることと、そこに住まい見ることとは、感じ方、視点の大きな違いがあると思います。今後は生活をする拠点を日本国内だけでなくさまざまな場所へ変えて、非日常的だった場所が日常へと変化していくなかで、その境を彷徨うような写真を撮りたいと考えています。

2021年の冬に栃木県那須塩原市による地域アートプロジェクト、「ART369」の2021年企画として、「from Intimate Path」に参加しました。このイベントは、アートユニット「Com-course」（久保田智広＋吉村真）により企画されました。本企画は、市内の県道369号沿い周辺に店舗や事務所を構える事業者の中から参加希望者を募集し、各アーティストが用意した一つの作品と、それにまつわるアイテムや作者からのメッセージを届け、約3週間を作品と一緒に過ごすというものです。パッケージを受け取った事業者には、作品やアイテムを職場・自宅など好きな場所に飾ったり、手に取って楽しんだりと、緊急事態宣言下でもあった3週間の中で、各々のやり方で作品に触れあってもらい、期間中にはSkypeでアーティストと参加者の顔合わせも行いました。新型コロナウイルス感染症拡大のリスクを抑えたクローズなイベントとして開催されたものでしたが、参加者にとってもアーティストにとっても有意義なものだったと思います。美術館でもギャラリーでもない、生活をする場所で、長時間作品が見られ、作品を通してその場で生まれていたコミュニケーションを参加者から直に聞くことができたことは新鮮さと喜びでいっぱいでした。一枚の写真を見たとき、その人にはどんなふうに被写体が見えているのか、画面の中でどこに視線が集まるのか、自分の視点で撮った写真を、自分以外のまた別の、意図していなかった視点で見られた話を聞くことは新たな発見になりました。また、３週間のなかで、作品を含んだ写真集を見る前と見た後で、一枚の写真への印象が変化したお話もありました。作品を制作する意図や表現方法以前に、さまざまな想像の余地のある写真を撮影していきたいと感じました。7月から8月に開催したグループ展「from Intimate Path」では、プライベートに限りなく近い空間で行われた内向きな「Intimate Path」を、外部へと伝える機会となりました。このような状況でなければ行われなかったであろう企画に参加でき、貴重な経験ができて良かったです。

2021年度の活動は、とても内向きなものとなりましたが、作品制作における根本的なテーマや発信の仕方についての変化、発見の多い一年となりました。

Photography／ 写真芸術

Recommended by: Mikiko Kikuta

Keijiro Kai
甲斐啓二郎

“Meet Up ECoC!” Profile page

1) Exhibition of Ina Nobuo Award and Exhibitions at bookstores to promote my photo book "Down to the Bone".
Date/Venue:
30 Mar.~12 Apr. 2021 / Nikon Salon (Shinjuku-ku, Tokyo, Japan)
3 Apr.~9 May 2021 / NADiff modern (Shibuya-ku, Tokyo, Japan)
*ended by 24 Apr. due to the state of emergency for COVID-19
4~26 Sep. 2021 / shioribi (Matsumoto-city, Nagano, Japan)

2) Photo Exhibition "Figures of Fertilities"
Date: 17 Apr.~15 May 2021
Venue: The Third Gallery Aya (Osaka-city, Osaka, Japan)

3) Solo Exhibition "Clothed in Sunny Finery"
Date / Venue:
19 June~11 July 2021 / Kanzan Gallery (Chiyoda-ku, Tokyo, Japan)
17~25 July 2021 / Gallery0369 (Tsu-shi, Mie, Japan)

4) Group Show "This is Our Land"
Date: 22 Oct.~20 Nov. 2021
Venue: Zen Foto Gallery (Minato-ku, Tokyo, Japan)

5) Paris Photo - Displaying my photo book at the booth of The Third Gallery AYA
Date: 11~14 Nov. 2021
Venue: GRAND PALAIS EPHEMERE (Paris, France)

6) Photo Exhibition "Fighting Rituals - The body that responds -"
Date: 30 Nov. 2021~30 Jan.2022
Venue: The Takano Tatsuyuki Memorial Oborozukiyo-no-yakata Hanzan Bunko Museum (Matsumoto-city, Nagano, Japan)

1）伊奈信男賞受賞展と写真集『骨の髄』のプロモーションのための書店での写真展
日程／会場：
2021年3月30日～4月12日／Nikon Salon（東京都新宿区）
2021年4月3日～5月9日／NADiff modern（東京都渋谷区）※緊急事態宣言発出により4月24日で終了
2021年9月4日～26日／栞日（長野県松本市）

2）写真展「身体の沃野」
日程：2021年4月17日～5月15日
会場：The Third Gallery Aya（大阪府大阪市）

3）個展「綺羅の晴れ着 / Clothed in Sunny Finery」
日程／会場：
2021年6月19日～7月11日／Kanzan Gallery（東京都千代田区）
2021年7月17日～25日／Gallery0369（三重県津市）

4）グループ展「地とひと　This is Our Land」
日程：2021年10月22日～11月20日
会場：Zen Foto Gallery（東京都港区）

5）Paris Photo - The Third Gallery AYAのブースにて写真集紹介
日程：2021年11月11日～14日
会場：GRAND PALAIS EPHEMERE（フランス、パリ）

6）写真展「格闘する祭りー呼応する身体ー」
日程：2021年11月30日～2022年1月30日
会場：高野辰之記念　おぼろ月夜の館・斑山文庫（長野県松本市）

In “a world where things don’t go as we wish”

Keijiro Kai

The fury of the COVID-19 continued to assail us in 2020 and 2021. In March 2020 I published “Down to the Bone”, a photobook containing images of people taking part in traditional fighting festivals around the world, and I was just about to start promoting it at photo exhibitions and other events. Some of the exhibitions were postponed or cancelled at the discretion of the venues concerned. At first I was annoyed that the photos I had prepared would not see the light of day. It was around this time that I was notified that I had won the “Sagamihara Photography Award” sponsored by the City of Sagamihara. This was for the book I had published in March 2020. I was overjoyed that the judges had recognized that my photos captured the “otherness inside of us” and the “fluidity of crowds that lies hidden within turmoil” Given the quietly unfolding “turmoil” currently gripping this world, I felt reassured that presenting photos of people revealing this “otherness” and fighting with others was meaningful.

My exhibition at the Ginza Nikon Salon that had been postponed due to the effects of the pandemic took place in August 2020, and from then until the end of 2021 I held shows more or less monthly. In April 2020 I was even presented with the “Nobuo Ina Award” for the Ginza Nikon Salon show, and this meant I was able to stage another exhibition commemorating this win. In July 2021 I presented new work at the “Clothed in Sunny Finery” exhibition held at the Kanzan Gallery, and despite the pandemic, took part in a talk event titled “The Invisible Worlds and Photographs.” with Akiyoshi Taniguchi, a photographer and Buddhist priest at Chou-ou-in temple, though attendance was limited and other measures were taken to prevent the spread of Covid-19. At Gallery0369 in Tsu, Mie Prefecture, as well as a talk event, I conducted portfolio reviews with a small number of people. At other venues, too, I held online talk events as well as exhibitions in a concerted effort to engage with visitors I could not meet directly.

In the end, beginning with the show at the Ginza Nikon Salon in August 2020, I was able to stage exhibitions in a total of 15 locations in the period concerned, including seven in Tokyo, three in Osaka, two in Nagano, and one each in Hiroshima, Akita and Mie. I was particularly pleased to be able to hold exhibitions in Nagano, Akita and Mie, which I have also used as shooting locations, since participants in the festivals I covered could actually view my works. Comments I overheard included, “Is that what his face looks like!?” and, “It’s hard to believe this face is his.” Perhaps this reflects how when people fight, they lose themselves and another person inside them is revealed. It is a reminder that the person captured in the photos is the “he” before ethics and morality, an untamed animal. I have photographed traditional fighting festivals all around the world, including in the UK, Georgia, Bolivia and Japan, and they take the same form irrespective of race, nationality or culture. This form is primitive and unvarnished. Through my activities in 2021, my conviction regarding this became even stronger.

The aforementioned July 2021 talk event with Akiyoshi Taniguchi was extremely interesting and stimulating. We talked about the Buddhist idea that all phenomena and things, both good and bad, are linked, and that they don’t go as we wish. Because my style of diving into a crowd of people and taking photos with a Mamiya7 manual film camera was one that counted on “the unpredictability generated by inconvenience,” and because I felt this was a distinguishing feature of the medium of photography, I sensed a connection with Buddhist philosophy, which was both surprising and gratifying.

In his book “Buddhism and Photography” (2019, AKAAKA Art Publishing Inc.), co-authored with Naoya Hatakeyama, Taniguchi writes that “they (photographers) ought to be convinced there is unlikely to exist some mysteriousness that causes things that ‘don’t go as we wish’ to transform into ‘wonder.’” Though I had never been able to put in words like this, I realized that I had unconsciously felt this, and it immediately made sense.

Taniguchi also spoke of how at some point, “while studying photography, he realized he had right next to him a great textbook in the form of Buddhist philosophy.” Listening to these and other stories typical of Taniguchi, a Buddhist priest, I, too, became interested in Buddhist philosophy.

Amid this COVID-19 pandemic, to be able to continue exhibiting work, to have it seen by so many people and to have the time to engage with my own work have been positive experiences, for which I am grateful. And while I have rarely been able to go out and take photos, at times leading to the build-up of stress, it was extremely encouraging to be presented with the “Sagamihara Photography Award” and the “Nobuo Ina Award”, both important awards in the world of Japanese photography, in recognition of my ongoing activities.

As for the future, precisely because we are experiencing simultaneously around the globe a world where “things don’t go as we wish,” I want people in Europe, too, to see people in their primitive, unvarnished form. I believe that the aspects of people captured in the photos I have taken during my travels around the world prove that deep down, people are the same wherever they are irrespective of race, nationality, borders and culture. I want as many people as possible to view these photos. And I am certain that when they do, they will sense something welling up from inside them.

「思うようにならない世界」の中で

甲斐 啓二郎

2020年、2021年と新型コロナウイルスの猛威が私たちを襲った。私は、世界の格闘的な祭事に参加する人間の姿を収めた写真集『骨の髄』(欧文タイトル: Down to the Bone)を2020年3月に上梓し、さてこれから写真展などでプロモーションを行なっていこうという矢先であった。予定していた写真展は、会場の判断により中止や延期となってしまったものもあった。当初は、準備ができていた写真たちが日の目をみないことに苛立っていた。そんな折、相模原市が主催する「さがみはら写真賞」の受賞の連絡をいただいた。20年3月に上梓した本を評価してくれたのだ。「私たちの内部の他者性」「騒乱の奥に潜む集団の流動性」を写真に封じ込めたと評価いただけたことは非常に嬉しかった。まさに静かに立居振る舞う「騒乱」の中にいる今のこの世界に、「他者性」を剥き出しにし、何者かと格闘する人間の写真を提示することは、意味のあることなのだと力をもらった気がした。

感染症の影響で延期になっていた銀座ニコンサロンでの展示が、2020年8月に実現し、それからというもの2021年にかけて毎月のように写真展を開催した。2021年4月には、その銀座ニコンサロンでの展示が評価され、「伊奈信男賞」まで受賞でき、受賞記念展まで開催できた。2021年7月にはKanzan Galleryで新作「綺羅の晴れ着」(Clothed in Sunny Finery)を発表し、コロナ禍ではあったが、人数を制限し感染対策を施した上で、写真家で長應院の僧侶でもある谷口昌良氏と「見えないモノと写真」というタイトルでトークイベントを行った。2021年8月には、三重県津市のGallery0369でもトークイベントの他、ポートフォリオレヴューを少人数で行った。他の展示会場でも、写真展以外にオンラインでのトークイベントなどを行い、直接お会いできないお客様との交流を図ることを積極的に行なってきた。

最終的に、2020年8月の銀座ニコンサロンの展示を皮切りに、東京で7カ所、大阪で3カ所、長野で2カ所、広島、秋田、三重と合計15カ所展示させて頂いた。特に、撮影地である長野、秋田、三重で写真展を開催できたのはよかった。被写体となった祭事の参加者に実際に観てもらう機会を得られたからだ。「彼があんな顔するのか！？」「この顔があの人とは思えない」などの声が聞かれた。それは、格闘する中で、自我を失い、身体の内にある他者が露わになっているということだろう。そこに写るのは、倫理や道徳以前の“彼”であり、野性をむき出しにした動物なのだと気付かされる。イギリス、ジョージア、ボリビア、日本と世界各地で格闘する祭事を撮ってきたが、人種や国籍、文化を超えて、その姿はどこも同じだ。それは、根源的な、ありのままの姿なのだ。2021年の活動を通して、改めてその思いを強くした。

先述した2021年7月に行なった谷口昌良氏とのトークイベントは、非常に興味深く刺激になった。その中で、「事象や事柄っていうのは、良いも悪いも、全て繋がっていて、思うようにはならない」という仏教の哲学を伺った。私が使っているMamiya7というマニュアルフィルムカメラで、群衆の中に飛び込んで撮るというスタイルは、良いも悪いも「不自由さが生む偶然性」を期待するものであったし、それは写真というメディアの特性だと感じていたので、仏教哲学と繋がりが感じられ、驚きとともに嬉しい発見となった。

また、谷口氏は著書（谷口昌良・畠山直哉共著「空蓮房ー仏教と写真」赤々舎、2019）の中でも「「思うようにならない」ことが「驚き」に姿を変える神秘は存在しないはずだという確信を、彼ら（写真家）は持っているはずです」とも言っている。このように言葉に落とし込めていなかったが、私自身、無意識のうちに、それを感じていたことに気付かされ、腑に落ちるものがあった。

そしてまた、「写真のことを勉強していったら、仏教哲学という良い教科書が、自分の横にあるではないか」と、ある時気づいたそうである。僧侶である谷口氏らしい話を伺えて、私自身も仏教哲学に興味を覚えるようになった。

この新型コロナウイルスの影響の中、展示を続けてきて、たくさんの方に観て頂けたこと、自分の作品と向き合える時間が持てたことは、良い経験になったし、よかったと思う。また、なかなか撮影に出かけることができず、ストレスが溜まることもあったが、継続した活動が認められ、日本写真界の重要な賞である「さがみはら写真賞」と「伊奈信男賞」を受賞できたことは、この上ない励みになった。

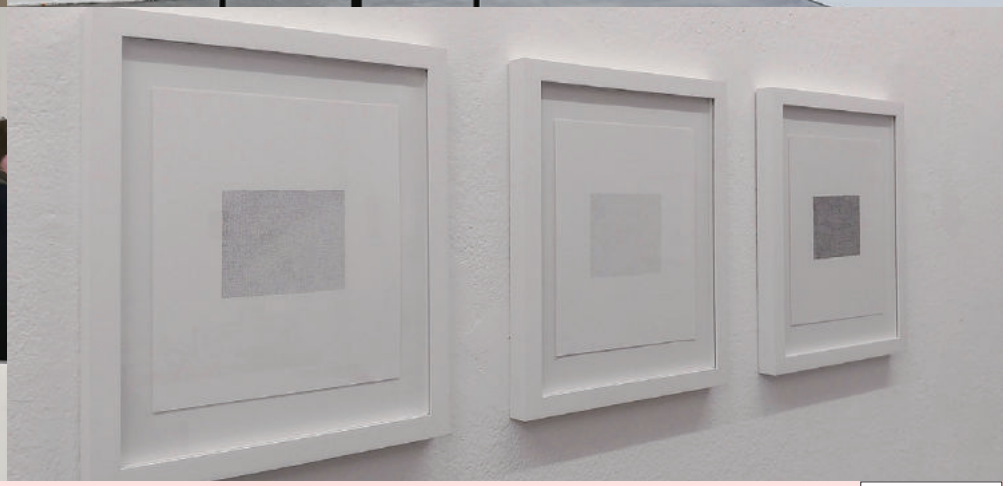
そして今後は、世界同時的に「思うようにならない」世界を経験している今だからこそ、根源的なありのままの人間の姿をヨーロッパの人々にも観ていただきたく思う。人間の基層に流れているものは、人種や国籍、環境や文化には関係なく、どこも同じだということを、私が世界を周って写真におさめてきた人間の姿が、それを証明してくれていると思う。ぜひ、その写真を観て欲しい。きっと身体の内から、何か湧き上がってくるものを感じてもらえるはずだ。

Visual Artist in Europe／ 美術・ヨーロッパ拠点作家

Recommended by: Mikiko Sato

©MIKIKO SATO GALLERY

©MIKIKO SATO GALLERY



Taiyoh Mori
森 太陽

"Meet Up ECoC!" Profile page

1) "utakata"
Date: 24 Apr.~12 June 2021
Venue: MIKIKO SATO GALLERY (Hamburg, Germany)

2) "AGB ExWorks II - WERKSCHAU21" (as part of Local Art Festivals "Lange nacht der Bilder in Lichtenberg")
Date: 3~4 Sep. 2021
Venue: Alte Gießerei Berlin e.V. (Berlin, Germany)

3) "ARTvent"
Date: 4~17 Dec. 2021
Venue: MIKIKO SATO GALLERY (Hamburg, Germany)

1)「うたかた」
日程：2021年4月24日～6月12日
会場：MIKIKO SATO GALLERY（ドイツ、ハンブルグ）

2)「AGB ExWorks II - WERKSCHAU21」（地域の芸術祭Lange nacht der Bilder in Lichtenbergの一部として）
日程：2021年9月3日～4日
会場：Alte Gießerei Berlin e.V.（ドイツ、ベルリン）

3)「ARTvent」
日程：2021年12月4日～17日
会場：MIKIKO SATO GALLERY（ドイツ、ハンブルグ）

Seeking experiences

Taiyoh Mori

In late April, I took part in "utakata," a group exhibition comprising mostly drawings at the Mikiko Sato Gallery in Hamburg, Germany. It was my first experience of a full-scale exhibition at a gallery.

While discussing the artworks and the exhibition with the gallerist, Ms Sato, I was reminded that under the current circumstances, with the COVID-19 pandemic having made meeting face-to-face difficult, there are limits to expressing in detail the nature of one's work and art practice, making communication difficult. Putting things in writing in order to have a common understanding concerning my practice has enabled me to look back on, process and think objectively about my career. Initially I did this for the purposes of communicating with others, but ultimately it led to a deepening of my own understanding of my work.

Based on my impressions of the title, "utakata," which I took to mean ephemeral/impermanent, and in the course of discussions with Ms Sato, I chose which works to show at the exhibition while forming a connection between the changes I experienced while drawing them, the boundary visible between space and my drawings, and time. I created each of the works, from old to new, based on different approaches. During the installation, I was able to convey clearly to the gallery staff how I had developed my artworks/practice while referring to each piece chronologically. It was a good opportunity to reflect on the developmental process that came into view as a result of actually looking at my own works, enabling me to think about problems and new opportunities.

The relationship between space and drawing (images) is an important theme in my work. In installing them, too, I paid close attention to how the works and the space interacted. Presenting works in a place one has never visited before is inevitably inconvenient. Finding out by trial and error how I could respond to and accept this enabled me to free myself from fixed ideas about the way things should be done and look at my work from a broader point of view.

The experience of building a relationship of trust with the gallery staff while working with them on the installation and talking with them about various things, as well as seeing them work so hard together to continue to engage in cultural activities under conditions stemming from the pandemic that made it difficult to open the exhibition on schedule, made me even more enthusiastic about creating and showing my work.

While a range of cultural events and exhibitions were postponed or cancelled, as the restraints on these activities were at last relaxed, I gradually shifted the base of my own activities from my home to my studio.

The studio I am working in is part of an organization run by young people active in a variety of fields called Alte Gießerei Berlin e.V. The organization had been running workshops to study and facilitate the promotion of art and culture, adult education and vocational training, but had been unable to undertake many of these activities due to the pandemic. However, “Lange Nacht der Bilder in Lichtenberg”, a community-oriented art festival held annually in the Lichtenberg borough of Berlin that the organization participates in each year, was due to be held as normal in early September in compliance with infection prevention regulations, so I began making preparations for this event.

For this festival, in addition to affiliated members, our organization invited artists and creatives from outside to participate in an exhibition. I invited creatives from not only Berlin, but also Japan. Precisely because of the circumstances, I wanted it to be an opportunity for artists/creatives to present their own work and for new exchanges to arise from this.

I participated in the exhibition not only by presenting my own work, but also as a curator. Working closely with another curator, I presented works by more than twenty participants. Creating a single, coherent exhibition by pooling ideas and sharing differing views and feelings about the various works while looking at how they related to each other was a painstaking task. The method/means of presentation is an extremely important element of my artworks/practice. Dealing with works by other artists enabled me to glimpse the thought processes of each one and provided me with many thought-provoking insights into my own pieces.

Many people visited the exhibition. This brought home to me how very important such community-oriented events are in terms of connecting people. Although I don't know how the situation we are currently in will change going forward, I feel that we need to continue holding such events.

In early December, I returned to Hamburg for another group exhibition at the Mikiko Sato Gallery. I brought with me several new works, three of which were made using methods that were a continuation of those used in the works I exhibited in April. Sensing in this a certain change, I felt that my work to date, the experience I had gained and the various experiences I had gone through in the course of my activities and my encounters with people were important elements in this development of my work. On this occasion, too, I was able to exchange many opinions with the gallery staff, the participating artists and the people who came to view the exhibition, on the basis of which I intend to broaden the range of my activities, not only to put these to use in my practice going forward, but also to further develop that practice. And while the effects of the global COVID-19 pandemic have encouraged greater physical distancing, making it difficult to view directly, physically experience and share things, I feel even more strongly that at these times more than ever we need to continue creating artworks that give us a sense of the wonder of physically sensing and experiencing the world.

体験を追う

森 太陽

四月の下旬、ドイツの都市ハンブルグにあるMikiko Sato Galleryにてドローイングを主にしたグループ展“うたかた”に参加させていただきました。私にとっては初めての本格的なギャラリーでの展覧会になります。

ギャラリストの佐藤さんと作品や展覧会について話しを進める中、コロナの影響により直接会うことが難しい状況で自身の制作・作品について詳しく伝えることには限界がありコミュニケーションの難しさを改めて感じました。より私の制作についての共通認識を持つために文章を書いたことは、制作を振り返り、整理し客観的に考えることに繋がっていきました。それは当初相手に伝えるためであったものが結果的に私自身がより制作への理解を深めることになりました。

展示作品は佐藤さんと相談しながら展覧会のタイトルである“うたかた”という言葉の持つ移ろいやすさ／不変でない、といった言葉の印象から私が絵を描く過程の中で体験する変化、空間と絵との間に見える境界、時間に関連づけながら決定しました。作品は昔のものから新しいものまで、それぞれ違ったアプローチで作られています。設営しながらどのように作品・制作を発展してきたのかを一つ一つ時系列に沿いながらわかりやすくギャラリーの方々にお伝えすることができました。実際に自身の作品を目にすることで見えてくる、発展過程を見つめ直す良い機会になり、問題点や新たな可能性について考えることができました。

私の制作において空間とドローイング（絵）の関係はとても重要なテーマとしてあります。設営においてもどのように作品と空間が相互作用しているのかを体験しながら展示していきます。まだ訪れたことのない場所での展示は、不都合なことがつきものです。そこにどのように対応し受け入れることができるのか、そこでの試行錯誤は作品が“こうでなければならない”という固定概念から脱去することができ、そしてより広い視野で作品を捉えることができました。

今回、設営にご一緒し色々とお話しさせていただきながらギャラリーの方との信頼関係を築けたことやコロナの感染拡大の影響もあり残念ながらオープニング予定日には展覧会を開くことは難しい状況でしたが、ギャラリーの方がそんな中でも切磋琢磨しながら文化活動を止めない、発信し続ける事に尽力されている姿を目の当たりにし、よりいっそう制作・発信していくことに意欲が湧きました。

様々な文化行事や展覧会が延期や中止されてきましたが、ようやくそれらも規制が緩和されていくと私も徐々に自宅から制作の場をアトリエに移行していきました。

私が制作をしているアトリエはAlte Gießerei Berlin e.V.という様々な分野で活動する若者たちによって組織されている団体にあります。団体としては芸術、文化振興や教育、成人教育、職業訓練への研究、促進などのためにワークショップを実施してきましたが、コロナ禍の中で様々な活動が開催できない状態にありました。しかし毎年参加しているベルリンのリヒテンベルク地区における地域に密着した芸術祭「Lange Nacht der Bilder in Lichtenberg」がコロナの感染対策の規則に則り、例年どおり9月上旬に開催されるということで、そのための制作・展覧会の準備を始めました。

私達の団体ではこの芸術祭において所属メンバーだけに限らず展示に参加するアーティスト・クリエイターを外部からも招待します。今回私はベルリンだけでなく日本からもクリエイターを招きました。こういう状況であるからこそ少しでも多くのアーティスト・クリエイターが自身の作品を発表でき、そこから新たな交流が生まれる場になればと考えました。

私は自身の作品の発表はもちろん、キュレーターの一人としても展覧会に参加しました。20人以上の参加者の作品をもう一人のキュレーターと意見交換しながら展示していきました。様々な作品の関係性を観ながら、お互いの持つ作品の見方や感覚の違いを共有し、アイデアを出し合い一つの展示にしていくことはとても骨の折れる作業になりました。展示方法・手段は私の制作・作品においてとても大事な要素であります。他の作家の作品を扱うことは、それぞれの作家が持つ考えを垣間見ることができ、私の作品に対しても考えさせられる沢山のヒントを受け取ることができました。

展覧会には沢山の人に来ていただきました。こういった地域に密着したイベントは人を繋げるとても大事なものだと思います。私たちが今立たされている状況がどのように移り変わっていくのかはわかりませんが、この先も続けて行かなければならないと感じました。

12月の上旬、私は再びギャラリーでのグループ展のためハンブルグへ向かいました。

新たに作品を持参しそのうちの三点は4月に展示させていただいた作品の方法を継続して制作してきたものになります。そこにある変化を感じながら、これまで制作してきたことや、活動の中で得た様々な体験や経験、人との関わりが作品の発展にはやはり大事な要素であると感じました。そして今回もまたギャラリーの方、参加アーティストや観覧していただいた方々と、多くの意見交換ができ、今後の制作に生かすとともにそれをより発展させていくためにも活動の幅を広げていきます。そして世界的なコロナの感染拡大の影響により、身体的距離の広がりが生じてしまい、直接目に触れ、体感し共有することが難しくなってしまいましたが、こういう時だからこそ、より体感・体験することのすばらしさを感じることのできる作品づくりを続けていかなければならないとより強く感じています。

Visual Artist in Europe／ 美術・ヨーロッパ拠点作家

Recommended by: Mikiko Sato

Exhibition “Jahresausstellung 2022” – art work by Tatsuya Sugimoto “Air channel”

Group Exhibition “I Rejseleve”

Group Exhibition “I Rejseleve”

Group Exhibition “Gap”

Tatsuya Sugimoto
杉本龍哉

“Meet Up ECoC!” Profile page

1) Group Exhibition “I Rejseleve”
Date: 19~23 May 2021
Venue: Heaven20 (Copenhagen, Denmark)

2) Group Exhibition “Abstecher”
Date: 30 July~15 Aug. 2021
Venue: Danziger Str.22 (Hamburg, Germany)

3) Group Exhibition “Gap”
Date: 16~19 Dec. 2021
Venue: Männi Park (Tallinn, Estonia)

4) “Jahresausstellung 2022”
Date: 11~13 Feb. 2022
Venue: University of Fine Arts Hamburg (Hamburg, Germany)

5) Book project of “Travel to double landscapes”
Date: Mar.2022
Venue: Munich, Germany

1）グループ展「I Rejseleve」
日程：2021年5月19日～23日
会場：ヘオン20（デンマーク、コペンハーゲン）

2）グループ展「Abstecher」
日程：2021年7月30日～8月15日
会場：ダンチガー通り 22番地（ドイツ、ハンブルク）

3）グループ展「Gap」
日程：2021年12月16日～19日
会場：マニー公園（エストニア、タリン）

4）「Jahresausstellung 2022」
日程：2022年2月11日～13日
会場：ハンブルク芸術大学（ドイツ、ハンブルク）

5）「Travel to double landscapes」の本制作
日程：2022年3月
会場：ドイツ、ミュンヘン

Recommended by: Mikiko Sato

This is how the journey begins

Tatsuya Sugimoto

"To travel is to live."

Hans Christian Andersen: *The Fairy Tale of My Life: An Autobiography*

In May 2021, I travelled to Copenhagen, where it was still cold, to do an exhibition with Mr. L. I was drawn to the words "To travel is to live", which I came across in the book "The Fairy Tale of My Life: An Autobiography" by the Danish fairy tale poet Christian Andersen, and chose the Danish word for "on a journey" as the title for the exhibition. 《Travel to Double Landscapes》 is a collection of wooden sculpture based on my ten-day travelogue – I would ask people I met on the street “where is the landscape depicted here?”, showing the abstract landscape painting I found in Copenhagen. In the end, 14 people told me about a particular place, but no two places were alike, and I went through their memories as I visited them. This work establishes a relationship between the properties of wood and the fragility and transience of memories, as the landscape carved into the wood changes as the wood dries out.

Through this exhibition I met Mr S. and we talked about each other's works and exhibitions, and we discussed some issues of re-locating or re-contextualising works, especially in site-specific art and how to remove the context rooted in each place and transfer only the event (the work) to another place. I was able to get in touch with some things that are essential for my future work. This resulted in a coffee table book based on the photographs and drawings of landscapes I collected during the process, at birthday parties and environmental meetings I was invited to, events that were an essential part of my search for landscapes, whether I was interested in them or not. The landscapes that inspired me to make this work have returned to the same place after the exhibition, so I hope this booklet will act as a substitute for them, inviting the reader on a journey that will lead to other thoughts and connections.

At the exhibition in Hamburg in February 2022 I presented the works 《Transit》 and 《Flügel – Anbau》 . The 《Transit》 is a series of six bellows that connect the vehicles of a bus. When standing in the aisle of the bus, the lower half of the body bends in the same direction at every turn, requiring delicate balance and spectacular steps to stand in that part of the body. I was interested in the connection between the two opposing spaces on the bus and the sudden passage within one space. The location of the installation was a big challenge, but after visiting the university library and reading the original plans and books about the construction of the building, it was a new experience to see that the walls in the current exhibition space were not on the plans and that the original doors and windows were visible. The work allowed visitors to walk along a single, bell-shaped path through architectural spaces that no longer exist and have been renovated, so they came to appreciate a diversion that allowed them to get from one space to another. For 《Flügel – Anbau》 was created with the theme of a situation where an object needs to be seen through something inspired by my friends' careful observation of the empty ceiling of my studio, from which they heard sounds around 5pm. To find the source of the noise, I asked an exterminator to examine the ceiling, walls and surrounding areas of the studio and exhibition space. The questionnaire was hung in a wooden frame on the wall of the exhibition space so that people reading the text could actually look up at the ceiling and see the invisible gaps to see the exterminator's special investigation on the ceiling of that wall.

As for my future activities, I will continue my research on the discoveries that come from communicating with the people I meet around me and on the elements that expand the system. For example, the way we use pots. (Is there a right way to use an object?). It's not about boiling water and drinking tea or coffee, maybe there are other ways to use the pot without damaging it. Or maybe there is a way of using the pot that the pot itself might misunderstand, as if to say, "Maybe this is what I'm really doing". I am also interested in the psychology of behaves. By changing the meaning and context in which the pot is placed, rather than just using it as a pot to make a cup of coffee or to make a cup of coffee taste good, I think it is possible to place the pot in a different context than the one in which it is normally placed. It is a process of changing the context, of shifting the meaning. I want to redraw these boundaries through my work, to go into a world where I can change things, and I feel that art is liberating.

こうして旅が始まる

杉本 龍哉

“To travel is to live.”
Hans Christian Andersen: *The Fairy Tale of My Life: An Autobiography*

2021年5月、L氏と展覧会をするためにまだ寒さの残るコペンハーゲンへ 足を運びました。

デンマークの童話作家で知られるクリスチャン・アンデルセンの著書『アンデルセン自伝ーわが生涯の物語』の中で出会った「旅することは、生きること」という言葉に惹かれ、デンマーク語で「旅の中」という意味を持つ言葉を展覧会のタイトルとして掲げました。この際に展示した作品《Travel to Double Landscapes》は、コペンハーゲンの路上で見つけた抽象的な風景画を持ち歩きながら、街で出会った人たちに「ここに描かれている風景はどこにありますか？」と尋ねながら旅をした、10日間の旅行記を木彫作品にした内容でした。最終的には14人の方たちが特定の場所を教えてくれましたが１つとして同じ場所はなく、私がそこを訪れている最中は彼らの記憶の中を歩いているようでした。この作品は、木に彫刻された風景が干割れによって変容していく木の特性と脆さや儚さといった記憶の特徴を関連づけることで過去も未来もなく、現在も変容のなかにあるものだと思っています。

また、この展示を通じてS氏と出会い、お互いのこれまでの作品や展示について話しあうなかでサイトスペシフィックアートにおける、再展示の可能 /不可能性や個々の土地に根付いている文脈をどのように引き剥がして出来事（作品）だけを別の場所に移送していくかなど、これから制作を続けていくなかで欠かせないことにも触れることができました。それがきっかけとなりこの作品過程で収集した風景の写真やドローイング、招待された誕生日パーティーや環境問題に関しての集まりなど、私の関心があるなしに関わらず風景を探す道中に不可欠だった出来事をもとに絵本を作りました。本作品のきっかけとなった風景画は、展覧会後に同じ場所へ戻したので、これからはこの冊子が風景画の代わりとなって読者の方を旅に招待し、また別の思いを巡らし、繋がっていくことを願っています。

2022年2月にハンブルクで行われた展覧会では、《Transit》と《Flügel - Anbau》という作品を発表しました。

《Transit》は、バスの車両と車両を1つに繋ぐ蛇腹型の通路(Faltenbalg)を6つ連結させた作品です。バスの中の通路に立っていた時、バスが道路を曲がる度に下半身も同じ方向に曲がるため、その部分に立つには微妙な身体バランスと華麗なステップが求められることや、バスの中にある対立した２つの空間同士の繋がりや１つの空間内に突然できた通り道に関心を持ったのが制作の始まりでした。設置場所が大きな課題だったのですが大学図書館へ行き、建設時当初の設計図やその建設にまつわる本を読み進んでいると、現在の展示空間に設置された壁が設計図には書かれていないことや当初使われていた扉や窓の工事跡が見えるようになり新鮮な体験でした。来場者はこの作品を通じて１つに繋がった蛇腹型の通り路を実際に歩きながら現在は改装されて存在しない建築空間を通過することが可能となり、空間の内側から内側へ移動できる寄り道を鑑賞することができました。

《Flügel - Anbau》は、私が使っている学内スタジオの天井裏から午後5時頃になると物音が聞こえてくるため、訪れてくれた友人たちが何もない天井を丁寧に観察する様子に触発され、何かを通さないと見ることができない状況をテーマに制作を進めました。実際に、音の原因を探してもらうために駆除会社の方にスタジオ兼展覧会スペースの天井裏や壁裏、建物の周辺を調べてもらい調査票を作ってもらいました。展示では、展覧会場の壁には額縁に入った調査票のみが掛けられていて、そこに書かれた文章を読んだ人は実際にこの壁の天井裏で行われた駆除業者による特別な調査を認識しながら天井を見上げて、見えない隙間を鑑賞することができました。

これからの活動については、資料作りにも力を入れて積極的に外部へ作品を発表していきたいと思っています。また私が置かれた環境で出会った現地の人とのコミュニケーションから生まれる発見と制度を拡張させる要素への研究を続け、書籍では語られない人々の生業や仕草、場所に深い由来のある事象をグローバリズムの中で変わりゆく社会状況から捉え直していこうと考えています。例えばポットの使い方を変えてみる。（そもそもモノに正しい使い方が存在するのか？）お湯を沸かしてお茶を飲むとかコーヒーを飲むとかではなく、全くポットを傷つけることなく違う使い方があるのかもしれない。あるいはポットとしては「もしかしたら自分の本当の仕事はこっちだったんじゃないか」という風にポット本人も勘違いしてしまいそうな使い方があるのかもしれません。私はそうした当たり前のようにしてしまう行動の心理学にも関心があります。コーヒーを飲んで美味しいとか、ポットをポットとして使うのではなくて、置かれる意味や文脈を変えていくことで、通常そのものがあるかたちとは違う文脈に置きはずれさせることができるのではないでしょうか。それは文脈を変えていく、意味をずらすみたいな作業です。少しずらしてみると同じ風景からでも全く違った風景、全く違った意味を運ぶように、作品を通じてそういった境界線を引き直し、自分自身も改変が出来る世界へいきたいですし、アートが解放していっているという感触は確かにあるように思います。

Visual Artist in Europe／ 美術・ヨーロッパ拠点作家

Recommended by: Mikiko Sato

Solo Exhibition "Auch ich werde von Möwen Beobachtet" (I too am observed by seagulls)

Takashi Sonoda
園田昂史

"Meet Up ECoC!" Profile page

1) "Land Art Altenburg"
Date: 20 May~20 June 2021
Venue: Former casino facility (Altenburg, Germany)

2) Group Exhibition "Abstecher" (Detour)
Date: 31 July~15 Aug. 2021
Venue: Danzigerstr.22 (Hamburg, Germany)

3) Two-person Exhibition "Meanwhile"
Date: 26 Aug.~2 Oct. 2021
Venue: Gallery Cubeplus (Kiel, Germany)

4) Solo Exhibition "Orange und Schwarz" (Orange and Black)
Date: 18~28 Nov. 2021
Venue: Haus der Alfter Gechichte (Alfter, Germany)

5) Solo Exhibition "Auch ich werde von Möwen Beobachtet" (I too am observed by seagulls)
Date: 16 Jan.~3 Feb. 2022
Venue: Kurfürstliches Gärtnerhaus (Bonn, Germany)

1)「ランドアート・アルテンブルク」
日程：2021年5月20日～6月20日
会場：旧カジノ施設（ドイツ、アルテンブルク）

2) グループ展「Abstecher」（迂回）
日程：2021年7月31日～8月15日
会場：ダンチガー通り22（ドイツ、ハンブルク）

3) 二人展「Meanwhile」（その間）
日程：2021年8月26日～10月2日
会場：Gallery Cubeplus（ドイツ、キール）

4) 個展「Orange und Schwarz」（オレンジとクロ）
日程：2021年11月18日～28日
会場：Haus der Alfter Gechichte
（ドイツ、アルフター）

5) 個展「Auch ich werde von Möwen Beobachtet」（わたしもカモメに観察される）
日程：2022年1月16日～2月3日
会場：Kurfürstliches Gärtnerhaus
（ドイツ、ボン）

In search of a “place” and a form to create

Takashi Sonoda

In November 2021, three years after taking up residence in Germany, I staged a solo exhibition titled “Orange und Schwarz” at a history museum in Alfter, the municipality where I currently live.

At this exhibition, I presented works on the theme of “the Winter Sun in Alfter.” I began working on these pieces in January 2020, but as the date of the exhibition was put back repeatedly due to the COVID-19 pandemic, I ended up finishing and rethinking them numerous times.

In 2021 I continued to move from place to place as I participated in various residencies and exhibitions, beginning with Altenburg in May and including Hamburg and Kiel in July–September. My experiences at the two residencies I describe below gave me the opportunity to realize that something in, not things extraordinary, but the everyday, inspires me.

Over the one-month period from May 20 to June 20, I took part in an art project at a former casino complex in the center of Altenburg, a city in eastern Germany.

As a part of this project, I presented interim work twice during the residency and the outcome of my efforts on the final day. Having to put on a small show every week was stressful, but at the same time it was also good motivation.

The casino where the residency took place had long been a favorite gathering place, but it was converted from a casino into a restaurant and then closed two years ago.

The people who came to see the exhibitions seemed to enjoy entering the casino for the first time in a while, and they shared some of their memories of that period. A middle-aged man who worked there as a cook came with his grandchild, and told me there used to be a lot of wine stored in a cellar and a special wine elevator. Another man told me there used to be a bar behind a secret door. As a result of these and other conversations with local residents, the changes the casino went through over time accumulated inside of me as new discoveries.

During the initial period of my residency in Altenburg, I thought about the history of East Germany, and about the incongruous situation in which almost all the large, beautiful buildings in the historic city were empty. I vaguely thought about what I could do there, and also about what I should not do. However, after speaking to the local residents, I began to think that my relationship with the casino itself paralleled the broader relationship between my current self and Altenburg. The presence of my friends who organized this project was an important factor in this, as they had built a relationship of trust with the local residents in advance. The weekly presentations of my work also served as a pretext for me to speak to the locals without any reservations. The exhibitions were at once places of interaction and opportunities to reconsider my own finished artworks.

In Hamburg I was invited to participate in a group exhibition titled “Abstecher,” while in Kiel I was asked to take part in a two-person show titled “Meanwhile” organized by Gallary Cubeplus.

My residency in Hamburg lasted 10 days and overlapped with my residency in Kiel. During this time I traveled back and forth between Kiel and Hamburg, staying for brief periods in each city. In total, I stayed in Kiel for around two months. One could say I was able to engage in my work there for a quite generous amount of time. In both cities I could really concentrate on my art practice, but looking back, I felt I had little interaction with the local residents. I felt I had to consider the reasons why this was so.

The truth is I am usually shy in front of strangers, but strangely enough I feel that in the presence of my own artwork I become not shy. I think this is because my artworks represent my honest opinions and thoughts. As well, presenting my work enables me to clarify my own positions. This made me realize that for me, presenting my artworks is the start of my involvement with the people in a place, which is to say it is the start of my “involvement” with that place in a real sense.

The amount of time I spent making works for the residency in Altenburg and the solo exhibition at Alfter was completely different, but one thing they had in common is that even after presenting the works once, I continued to be involved with the local residents, thought again about the same themes and presented the works again. This requires time, a relationship of trust and patience.

Persistently developing artworks on the same theme is not something special for an artist, but for me this experience made me realize the extent to which until then I had been relying on new, stimulating information. As well, I was able to experience personally how connecting with a place and thinking about it carefully a number of times through finished artworks, as opposed to ending a relationship with a place after a single encounter, changes the way one views and thinks about a place, and by extension changes the form of one’s works.

My experiences in Altenburg, Hamburg and Kiel changed the very way that I relate to places. Three years after moving to Germany, the everyday life that was once so special is gradually becoming ordinary. Which is why I feel so strongly that I want to listen to the voices of the “places” created by the land, trees, ocean and buildings before my eyes and by the people who live amid them, and to faithfully respond to and express as forms the ideas I can grasp from these voices.

Solo Exhibition "Auch ich werde von Möwen Beobachtet" (I too am observed by seagulls)

「場」と作りだす形を求めて

園田 昂史

ドイツでの制作を始めて3年、2021年11月には私が現在住んでいるAlfterという町の歴史資料館で個展「Orange und Schwarz」を開催することができました。

この展覧会では「Alfterの冬の太陽」をテーマにした作品群を展示しました。この作品は2020年の1月に制作を開始したのですが、コロナの影響で展示開催が延びに延び、結果として何度も作品の完成と再考を繰り返しました。

2021年は、5月のAltenburgから始まり、7月―9月はHamburgとKielと場所を変えながらの滞在制作と展示が続きました。今からお話をする２つの滞在制作の経験は、特別なことではなく、日常の中にある何かが、私に訴えかけてくれていることに私が気付くことができるきっかけとなる機会を与えてくれました。

5月20日から6月20日の間の1か月間、私はドイツ東部にあるAltenburgという町の中心地にある旧カジノ施設で開催されたアートプロジェクトに参加しました。

会期中、2回の中間展示と最終日には成果発表展が開催されました。一週間おきに小展示を開催したことは、ストレスであり、同時に良いモチベーションにもなっていました。

今回、滞在制作を行った旧カジノは、当時から集いの場所として愛されていましたが、カジノからレストランへと営業方針が変わり、2年前に閉鎖されました。

展示を見に来てくれた人達は、久しぶりにカジノに入ることができることがうれしいようで、当時の思い出を聞かせてくれました。むかしここでコックだったというおじいさんが、孫と一緒にやってきて、当時地下にワインをたくさん保管していてワイン用のエレベータがあったことを教えてくれたり、また別のおじさんは、隠し扉の裏のバー空間があったことを教えてくれたりと会話を続けるなか、住民の方々を通してカジノの時間による移り変わりが、新しい発見として私の中につみ重ねられていきました。

Altenburgに来て初めのころは東ドイツの様々な歴史について、そして歴史ある町にある大きくて美しい建物なのに殆どが空き家というアンバランスな現状について思いを巡らせ、自分はこの地で何ができるのか、そして反対に何をすべきではないのかを漠然と考えていました。しかし住民の方々と話をするようになって、私の中でカジノそのものとのかかわりがAltenburgと今の私との等身大のかかわり方だと思うようになりました。これは本プロジェクトをオーガナイズしてくれた友人の存在も大きく、彼らが事前に住民の方々との信頼関係を築いてくれていたおかげです。1週間ごとの成果発表は、住民の方に気軽に声をかけることのできる理由としても機能しました。展覧会は交流の場であると同時に完成した自身の作品について再考する機会でもありました。

次に、Hamburgでは「Abstecher（迂回）」というタイトルのグループ展に招待され、KielではGallary Cubeplusが企画する2人展「Meanwhile（その間）」に招聘されました。

Hamburgでの滞在はKielの滞在と重なった10日間でした。KielとHamburgを行き来しながら、短い滞在を繰り返しました。Kielには2か月ほど滞在したことになりました。とてもたっぷりな時間で滞在制作に取り組めたといえます。どちらも制作に集中できた時間だったのですが、思い返すと地域住人の方々との関わりが少なかったように感じました。なぜこのようになったのか、原因を考えなければならないと思いました。

普段は人見知りな私ですが、不思議と自分の作品を前にしている時は人見知りじゃなくなる感覚があります。作品は自分自身が感じ取った素直な意見や思いそのものだからだと思います。そして、発表することは自身の立ち位置をはっきりさせることです。このことは、私にとって、作品を制作し発表することが、私がその地域に住む人たち、つまりはその場所との本当の意味での関わりのスタートであるという事に気付かせてくれました。

先に書いたAltenburgでの滞在制作とAlfterでの個展は、制作期間は大きく異なりますが、作品を1度発表した後にも住民の方々とかかわりを持ち続け、同じテーマについて再び考えそして再び展示を行った点が共通しています。そしてこれには時間と信頼関係と忍耐力が必要です。

粘り強く同じテーマで作品を発展させることは、アーティストにとって特別な事ではないと思うのですが、私にとってこの経験は、自分がこれまで、如何に新しい刺激的な情報に頼った制作をしていたのか気付かせてくれました。そして、場所との関係を1度きりで終わらせるのではなく、完成した作品を通して、その場所と繋がり、じっくり何度も思いを巡らせることが、場所の捉え方や考え方、ひいては作品の形態を変化させていくことを実感できました。

今回の経験は、私の場所との関わり方そのものを変えることになりました。ドイツに拠点を移して早3年、だんだんと特別だった日常が特別でなくなってきています。だからこそ目の前にある大地、樹木、海、建物、そしてその中で生活している人たちなどが作り出す「場」の声を聞き、その声から感じ取れる思いをしっかりと受け止め、形として表現していくことを追求していきたいと強く思っているところです。

Two-person Exhibition “Meanwhile”

Recommended by: Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka

© Tatsuyuki Tayama

Shota Yamauchi
山内 祥太

"Meet Up ECoC!" Profile page

1) "RIPPLE ACROSS THE WATER 2021"
Artwork ≪We can't help feeling it close when we soak up the sun≫
Date: 2 Aug.~5 Sep. 2021
Venue: Aoyama Street (Shibuya-ku, Tokyo, Japan)

2) "TERRADA ART AWARD 2021"
Artwork ≪THE DANCING GIRL≫
Date: 10~23 Dec. 2021
Venue: Warehouse TERRADA (Shinagawa-ku, Tokyo, Japan)

1)「水の波紋展2021 消えゆく風景から ― 新たなランドスケープ」
作品タイトル『我々は太陽の光を浴びるとどうしても近くにあるように感じてしまう。』
日程：2021年8月2日～ 9月5日
会場：青山通り（東京都渋谷区）

2)「TERRADA ART AWARD 2021」
作品タイトル『舞姫』
日程：2021年12月10日～ 23日
会場：寺田倉庫（東京都品川区）

Media, Digital, Visual Art／メディア、デジタル、ヴィジュアルアート

Recommended by: Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka

© Koichi Takemura

“From skin to love”

Shota Yamauchi

This year was one in which my art practice grew in leaps and bounds.

In January, I presented a comprehensive installation combining narrative, video, objects and performance as part of the solo exhibition “Second Texture” at Gallery TOH, which recently opened in Yoyogi, Tokyo. Inspired by manga artist Daijiro Moroboshi’s Kao Kao sama ga toru (Kao Kao sama passes), it depicted the scenery in our minds as we confront the pandemic by presenting together surface layers of our urban landscape (various advertisement-like images and painterly images) and our own surface layers, or kao (faces), as people living today.

I experimented with various things at this exhibition. First, I created a narrative that runs through its core, which was sold as a short story at the venue. I also introduced performance. At the opening reception on the first day, I staged a performance that involved getting a tattoo on my own back. These actions and the narrative appealed to viewers’ emotions while leaving a somehow uncanny impression, contributing to the success of the exhibition.

In the summer I participated in “Ripple Across the Water 2021” organized by the Watari Museum of Contemporary Art, presenting «We can’t help feeling it close where we soak up the sun».

Over the last year, searching for my own middle ground has become a theme of my work. In this I was greatly influenced by philosopher Koichiro Kokubun’s “Chudotai no sekai (The world of the middle voice)”.

We are not “pure” entities, but “impure” entities in the sense that all of us must rely on others to live. I remember the impact the words to this effect written in the book had on me. Certainly, we do not make every decision on our own, and all manner of activities can only occur in the context of relationships with others. It was as a result of having ideas such as this ever present in my mind that I created «We can’t help feeling it close where we soak up the sun».

A person dressed up as a gorilla… A gorilla whose fur has fallen out… These and other words could be used to describe the uncanny figure I revealed in a prime location in Aoyama. My intention was to pose to the people living in cities today – whose exposure to advertising has left them only able to think of things passively – the question, “Isn’t this how you appear?” In the video, the gorilla is wearing its own skin, which stretches like rubber and clings to its body. It then takes it off in a seductive manner as if performing a strip show. To present this exhibit, my first outdoor video work, I installed a billboard display, forcing my way in on the sly among the advertising on Aoyama Avenue.

The result caused bewilderment in a range of senses among the various people on the street, with some delighted at the sudden appearance of the strange gorilla, others pretending not to have seen it and walking past at the same speed as usual, and others still walking off with perplexed looks as if wondering whether it was art or simply a prank. However, this was what the curator, Koichi Watari, had expected. Something he always said during discussions in the lead up to the exhibition was that cities are becoming increasingly boring. His face when he declared at our very first meeting that he was a gang of one intent on disturbing the order of Aoyama was full of delight. Honoring this gutsiness, «We can’t help feeling it close where we soak up the sun» turned into the largest work I had ever created. Because the neighborhood itself became the artwork.

The day before “Ripple Across the Water 2021” opened I received a phone call informing me that I had been selected as a Terrada Art Award 2021 finalist. There were four other finalists, all around the same age as me, and we were all invited to take part in a show at an exhibition space owned by Warehouse Terrada. At this point we each received a prize of three million yen, which was to fund the creation of an artwork. I had submitted a plan that involved refining as a performance piece the gorilla video I presented at “Ripple Across the Water 2021,” on the basis of which I had been chosen as a finalist. “Ripple Across the Water 2021” ended on September 5, but as I was unable to begin work immediately, in essence I only had around two months to finish the piece for the Terrada Art Award 2021 Finalists Exhibition. At this point, I want to state that «Maihime», the work I showed at this exhibition, could be called the crowning achievement of my career to date. There was a corresponding response from viewers, and it was recognized by myself and others that a masterpiece had been completed. Because at the planning stage «Maihime» was beyond the scale of my previous works, actually creating it was hard work. There were many mountains I had to cross. I had to honestly confront the question of what I truly wanted to get across. This entailed confronting “love.” I wanted to convey what I was thinking about humans, about technology. I had conceived of the work as akin to making a confession to a large audience. Because it was such a major undertaking, I ended up receiving cooperation from many people. Every day I had meetings, carried out inspections and actually worked on «Maihime» with professionals in various fields including programming, costume-making, dance and music. Because of the short timeframe, a single decision would have a considerable impact on the quality of the work. This added to the stress, but the process overall helped me grow as an artist. I concentrated on completing the essence of the work while leaving things I didn’t understand to the experts. The Terrada Art Award 2021 was truly the culmination of these efforts. The thing I felt first of all as a result of making this work was that when they see something good, people are truly moved.

©Koichi Takemura

「皮膚〜愛へ」

山内 祥太

今年は自分の制作活動の中で大躍進を遂げる一年となった。

今年の1月、代々木に新しくできたGallery TOHでの個展「第二のテクスチュア（感触）」にて、物語、映像、オブジェクト、パフォーマンスを組み合わせた、総合的なインスタレーションを展開した。コンセプトは漫画家諸星大二郎作「カオカオ様が通る」を引用し、都市の表層(さまざまな広告的なイメージやまたは絵画的なイメージ)と私たち現代人の表層である「カオ」を示し合わせ、コロナ禍に直面する私たちの心象風景を描き出した。

この展覧会で色々なことを実験した。まずは、展覧会で中心を走る物語を作ること。これは短編小説として会場でも販売することとなった。またパフォーマンスを導入すること。初日のオープニングレセプションでは自身の背中に刺青を彫るパフォーマンスを行った。

これらのアクションとナラティブがどこか不気味さを残しつつも鑑賞者の心に訴えかけ、展示は盛況のまま幕を閉じる結果となった。

そして、この夏ワタリウム美術館主催の「水の波紋展2021」に出展する運びとなり、『我々は太陽の光を浴びるとどうしても近くにあるように感じてしまう。』を制作した。

私はこの一年、自分にとっての中間領域を探すことがテーマとなっていた。それは哲学者の國分功一郎氏が書いた「中動態の世界」に多大な影響を受けたからである。

私たちは「純粋」な存在ではなく、誰もが他者に頼るしか生きることができない「不純」な存在である。という言葉が本書の中で印象的な一文として書かれていたことを覚えている。確かに私たちは一人であらゆる判断をしているわけではないし、あらゆる活動が何かと関係しているからこそ成立している。と言うことだ。そういった概念が脳裏で走り続けた結果できた作品が『我々は太陽の光を浴びるとどうしても近くにあるように感じてしまう。』である。

ゴリラの姿をした人間....毛が抜けてしまったゴリラ....などなど色んな言葉で表象することができるが、私はあえてこの不気味な姿を青山の一等地で曝け出した。広告に晒され、受動的にしか物事を考えられなくなった都市で生きる現代人に向けて「これはあなたたちの姿ではないだろうか」と問題定義したつもりである。映像の中でゴリラは自身の皮膚を纏っており、それはゴムのように伸縮して身体にまとわりつく。ゴリラはそれをまるでストリップショーのように鑑賞者を誘惑しながら脱ぎ捨てる。この展示で初めて野外で映像作品を見せるために大型のサイネージディスプレイを導入し青山通りの広告の中に強引に忍び込んだ。

変なゴリラが急に現れて喜ぶ観客、みて見ぬふりをしていつもと同じスピードで通り過ぎる観客、これがなんなのか美術なのか、単なる嫌がらせなのか、困った顔をして立ち去る観客などなど、さまざまな街ゆく人を色んな意味で困惑させる結果となった。しかしそれはキュレーターの和多利さんの思惑なのだ。都市がどんどんつまらなくなっていく。と彼は打ち合わせの時にいつもそう口にしていた。この青山地区で一人、街の秩序を崩そうとしているギャングなんだよ！と最初の打ち合わせでそういった彼の顔はとても楽しそうだった。その気概を受け取り『我々は太陽の光を浴びるとどうしても近くにあるように感じてしまう。』は過去最大級の作品となった。街自体が作品となってしまったのだから。

そして、「水の波紋展2021」が始まるちょうど前日に一本の電話があり、TERRADA ART AWARD 2021ファイナリストに決定したと知らせを受けた。TERRADA ART AWARDは僕とほとんど同世代のアーティスト5名がファイナリストとして選出され、寺田倉庫が持つエキシビションスペースで展覧会を行う企画だ。この時点で300万円の賞金をもらい、それを元手に作品を制作する。僕は「水の波紋展2021」に出展したゴリラの映像をパフォーマンスピースとして改良するプランを提出して、見事ファイナリストとして選んでもらうことができた。「水の波紋展2021」が終わったのが9月5日でそれからすぐ制作に取りかかれるわけではなかったので、実質2ヶ月程度の制作期間でTERRADA ART AWARDの作品を仕上げることとなった。まず先に言っておきたいことがこのTERRADA ART AWARD 2021で発表した『舞姫』という作品が私のこれまでのアーティスト活動の中で過去最高傑作と呼べる作品になったということだ。周りの観客からもそれ相応の反応が寄せられ、自他ともに認める傑作が完成した。『舞姫』はプラン段階で過去作のスケール感を超えていたため、実制作は相当ハードなものだった。僕には超えるべき山がたくさんあった。僕が本当に伝えたい問いと誠実に向かい合うこと。それは「愛」について向かい合うことだった。人間に対してまたテクノロジーに対して自分がどう思ってるか伝えたいと思った。大勢の観客にまるで告白するかのように僕は作品を構想していった。とても大掛かりだったため多くの方に協力してもらう結果となった。プログラミング、衣装制作、ダンサー、音楽など各方面のプロフェッショナルを交えて毎日ミーティングや検証、実制作を行う。短期間の制作なので一つの判断が作品のクオリティに大きく影響してゆく...とてもストレスのかかることだがこの過程が僕を成長させたように思う。わからないところはプロに任せ、作品の肝を丁寧に作り上げる...「TERRADA ART AWARD 2021」はそれが本当に結実した結果となった。いいものを見た時人は本当に感動するのだなと今作を作りあげていのいちばんに感じたことである。

©Koichi Takemura

Media, Digital, Visual Art／メディア、デジタル、ヴィジュアルアート

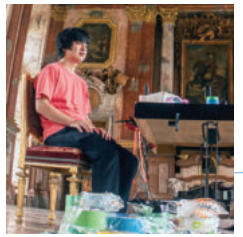
Recommended by: Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka

Mitsuru Tokisato
時里 充

"Meet Up ECoC!" Profile page

Research and production of the Hand Made Movement series
Date: 10 Jan. 2021~31 Mar. 2022
Venue: Yamaguchi, Japan

「ハンド・メイド・ムーブメント」シリーズのリサーチ・作品制作
日程：2021年1月10日～ 2022年3月31日
会場：山口県



Handmade movement

Mitsuru Tokisato

Since 2016, I have been working on a series titled “Counting Appearances,” in which the events that appear in videos are converted into numerical values using a mechanically operated magnetic counter so that real time and the time in the videos are simulatively linked.

With this series I have thought about multiple layers of time (time in the videos/time as experienced by the people watching the videos/time that passes while the videos are presented). In the works that make up the “Counting Appearances” series, the things that are converted into numeral values were initially physical objects, but gradually the subject became the relationship between the actions of human bodies and objects, and in the most recent works the subject is solely the movement of human bodies. Thus, in the course of making the works, my attention shifted to the movements of bodies in the videos and physical phenomena involving movement.

As an extension of this I started using virtual reality (VR). I found the sensation of putting on a headset and holding a controller in my hand to manipulate things while becoming immersed in video intriguing, and it was from around the time that I began thinking about this sensation that my latest project commenced. In January 2021, I started up a VR headset I had bought in around October 2020 and set aside after playing around with it for a short while. I tried various pieces of software (including a range of fitness-orientated games that involved moving one’s body), in the course of which I downloaded and started up a 3D modeling program. I felt that the sensation of doing 3D modeling with VR was just plain thoroughly interesting.

This was around a year after I moved to Yamaguchi in 2020 in the midst of the COVID-19 pandemic, and also coincided with a period when I was thinking about my approach to making works until then and my approach going forward. I had starting playing around with VR because I just wanted to try something new. To help me explore the sensation I had found so interesting, from the following week onwards I decided to make a habit of completing one model each day using the VR headset.

In the course of doing modeling with VR, though it’s hardly surprising, I discovered that one of the reasons it felt so interesting is that one can perform operations intuitively: objects are manipulated in three-dimensional space by moving one’s face, changing one’s point of view, moving one’s hand and so on. This was clearly different from my experience of using 3D modeling software until then, which involved using a mouse and left me feeling frustrated (precise handling was difficult).

By continuing this every day, my body gradually became accustomed to the headset until wearing it became a kind of habit. Tool-like discoveries, formative discoveries, discoveries related to ways of moving my body, subtle movements of my hand gripping the controller. The controller is at once a tool for manipulating virtual space and an extension of my hand. When I grip the controller and put on the headset, my mind turns to what it is I am manipulating. Inside the VR headset, my hand is replaced with a hand that grips the controller virtually. Come to think of it, a mouse is also operated with the hand. The same when one writes using a pencil.

Through a daily routine involving VR, which I began after being influenced in no small way by an interest in the “body,” my interest in the existence of “hands” grew stronger. As a means of connecting the objects that came into existence every day through the movement of my hands operating things (here, the VR controller) and the movements of my hands themselves, and this was unexpected even to me, I came up with the idea of creating something based on hand puppets. Because I sensed that they were compatible with the properties of a computer, because there was something interesting about the fact that the body of a hand puppet is the same as the hand manipulating it, and because I liked their form, I added hand puppets to my daily routine. The way hand puppets move gives the impression that they might be about to speak. Depending on the movement of the puppets’ bodies (i.e., the hand making them move) and whether or not I could make them speak, perhaps some kind of puppet theater (a story of some kind or a part of one) could result. These were my thoughts around this time. Another interesting thing about making a hand puppet is that the puppet encloses (hides?) the hand manipulating it, the form of the fabric covering the hand. Therein seemed to also lie something interesting.

With these questions and concerns still in my mind, in August I began experimenting in earnest with making puppets move. Using a hand motion capture device that records human hand movements, I captured the movements of my hand and transferred the results to a hand on my computer. Then I attached the head of the hand puppet I was creating. Next, based on these movements, using software for making clothes on a computer, I made the body (fabric) of the hand puppet. I created the puppets’ movements by simulating the movement of fabric on the computer.

I made this creative activity part of my daily routine to help me move my hand while thinking. In the 100 days from August 24 to December 1, I made a total of 100 hand puppets. While making them, at times I thought about various things, such as the appeal of the movements of the puppets and the fabric, hands (my hand operating the controller/my hand operating the puppet (as the puppet’s body)/hands themselves), creating forms with VR and doing simulation on a computer, and at times I just moved my hand without thinking anything.

Based on my thinking during this process, as the next step I am currently proceeding with a project that involves inviting people working in CG, artists and dancers as guests and interviewing them about their approach to making works, how they feel about working in VR space and about bodies and hands as we work together on modeling the puppets’ faces using VR. I am undertaking this project for the purposes of research aimed at updating my own practice and approach going forward, and ultimately plan to post images and other details of the project to my website.

Every day is filled with trial and error as I push ahead with this project with the aim of completing my puppet theater-like work in time to present it to the public next year. I also want to conduct research on the history and thinking around hand puppets and puppet theater in Europe and around the world, and on the relationship between the body and clothing.

ハンド・メイド・ムーブメント

時里 充

私は今まで映像に映る事象をメカニカルに動作する電磁カウンターで数値化することで、現実空間の時間と映像内の時間が擬似的にリンクするような作品のシリーズ「見た目カウント」(2016~)という作品を制作してきた。

このシリーズで私は、いくつかの時間のレイヤー（映像の中にある時間 / 映像を見る人の時間 /また映像を撮影した時の時間）について考えてきた。また、「見た目カウント」シリーズの作品で、数値化してきた対象は初期は物質だったが、徐々に人間の身体の動作と物の関係が対象になり、最新作では、人間の身体の運動のみを対象にしている。このように、作品を制作していく中で映像内の身体の動きや、動きに関わる物理的な現象へと興味の焦点が移行してきている。

その延長で、VRを手に取ってみた。ヘッドセットを装着し手にコントローラーを握り映像に没入しながらそれを手を使い操作していく感覚が面白く、その感覚について考え始めたところから、今回のプロジェクトはスタートした。2020年の10月ごろに購入し少し遊び、そのままになっていたVRヘッドセットを2021年1月、久しぶりに起動してみた。色々とソフトを試し（体を動かすフィットネスのようなゲームなどを色々と試した。）、そのひとつとして3Dのモデリングソフトをダウンロードし起動した。そこで3Dモデリングを VRで行う感覚が、素朴にとても面白く感じた。

その頃、コロナ禍の中2020年に山口に引っ越しちょうど1年経とうとしていて、今までの作品の作り方や、今後の作り方について考えている時期とも重なり、とりあえず何か始めようという気持ちでVRを触り始めたことと、前述したように、面白く感じたその感覚について色々と考えるために、次の週から、VRヘッドセットを使用し、毎日一つのモデリングを日課として行うことにした。

VRでモデリングしていくと、当たり前だが直感的な操作ができることが、面白さを感じた一つの要素だということを発見した。顔を動かし、視点を変え、手を動かし、3次元空間にあるオブジェクトを操作していく。今までマウスを使用し、挫折してきた3Dのモデリングソフトの体験とは明らかに違った（細かい操作は難しい）。

毎日続けることで、身体が、ヘッドセットにどんどん慣れていく感覚が生まれて、何かしらのクセのようなものがでてきた。ツール的な発見と、造形的な発見、また身体の動かし方の発見、コントローラーを握っている手の微妙な動き。コントローラーは、バーチャル空間を操作するツールでもあり、手の延長でもある。コントローラーを触っていると、自分はVRヘッドセットを被り一体何を操っているのだろうという気分になる。VRのヘッドセットの中では、手は仮想的にコントローラーを握った手に変換される。そういえばマウスも手で操作している。鉛筆で文字を書くときもそうだ。

そのようにして、「身体」への興味が少なからず影響してはじめたVRでの日課を通じて、「手」という存在への興味が大きくなっていった。物（=ここではVRコントローラー）を操作する手の動きから毎日生まれているオブジェクトと、手そのものの動きを結びつける方法として、自分でも唐突だと思うが、ハンドパペットをベースにしたものを制作することを思いついた。コンピュータの特性との相性も良く感じたこと、ハンドパペットにとっての身体は、ハンドパペットを操る手であるというところに面白さを感じたこと、また、ハンドパペットの造形が気に入ったということもあり、毎日の日課に、ハンドパペットを加えた。ハンドパペットが動いている様子から、何かを喋り出しそうな雰囲気を感じる。パペットの身体（＝動かす手）の動きや、パペットに何を語らせる（もしくは語らせないのか）かによって、このパペットたちによる人形劇（＝物語のようなもの？その断片？）が生まれるのではないか！？そのように考えた。また、ハンドパペットを作っていく面白さのもうひとつのポイントとして、ハンドパペットは、それを操る手を包む（隠す？）形で、布がその手を覆っている。そこにも、何か面白さのヒントが隠れているのではないか？！

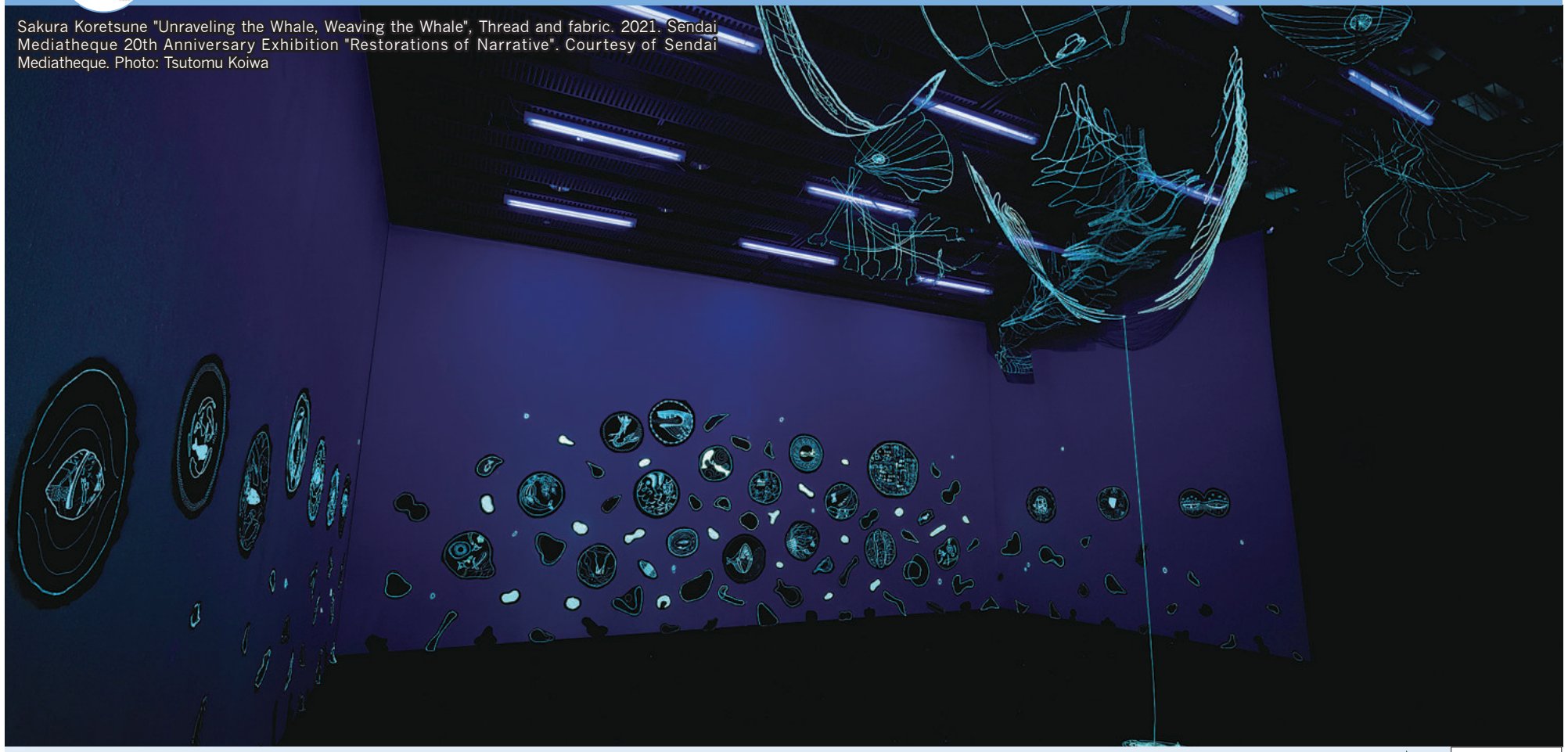
その様な問いや興味を伴いながら、８月から本格的に人形を動かす実験を開始した。人間の手をバーチャルで読み取るハンドモーションキャプチャーデバイスを使用して、手の動きを読み取り、その結果をコンピュータ上の手に移し替える。そこに製作しているハンドパペットの頭の部分を取り付ける。その動きをもとに、コンピュータ上で衣裳を製作するソフトウエアを使用して、ハンドパペットの胴体の部分（布）を製作。コンピュータ上で布の動きをシミュレートし、ハンドパペットのモーション製作をした。

上記の製作を、考えながら手を動かすための日課とした。8月24日から始めて、12月1日までの100日間行い、合計100体のハンドパペットを製作した。製作しながら、ハンドパペットや布の動きの面白さ、手（コントローラーを操作する手/パペットを操作する（＝パペットの身体としての）手/手そのもの）に関すること、VRで造形を作ること、コンピュータ上でシミュレーションを行うこと、いろいろな状態を考えながら、時に何も考えずに手を動かし製作して行った。

上記の過程で考えたことなどをもとに、次の段階として、CGを仕事にしている人、アーティスト、ダンサーなどをゲストに迎え、一緒にVRで人形の顔をモデリングしながら、作品を製作する上での考え方や、VR空間での制作をどう感じるか、身体や手についての話などをインタビューしていくという企画を現在進めている。この企画は今後の自分の制作や考え方などをアップデートするというリサーチの為に行い、最終的にはウェブサイトに制作の様子などをアップしていく予定である。

今後は上記の企画を進めつつ来年度に発表予定の人形劇のような作品を完成させるべく、日々色々と試行錯誤している。また、ヨーロッパ各地や世界のハンドパペットや人形劇の歴史や考え方、身体と衣類の関係についてなどもリサーチ、思考しながら進めていきたいと思っている。

Recommended by: Yukiko Shikata



Sakura Koretsune "Unraveling the Whale, Weaving the Whale", Thread and fabric. 2021. Sendai Mediatheque 20th Anniversary Exhibition "Restorations of Narrative". Courtesy of Sendai Mediatheque. Photo: Tsutomu Koiwa

Sakura Koretsune
是恒さくら

"Meet Up ECoC!" Profile page

1) Research: "Scenery transported by ships and whales—layers of memories between Japan and Norway" Online Publication "A whale as a boat, a boat as a whale"
Date: Oct. 2021~Mar. 2022
Venue: Hokkaido, Aomori, Iwate (Japan)

2) Research: Science×Art Project "Research Vessel Experience KR21-11"
Date: 18~20 July 2021
Venue: Shizuoka, Japan

3) Group Exhibition: 20th Anniversary Exhibition "Restorations of Narrative"
Date: 3 Nov. 2021~9 Jan. 2022
Venue: Sendai Mediatheque (Sendai-city, Miyagi, Japan)

4) Group Exhibition: Vol. 36 "Lines and Spirals"
Date: 11 Dec. 2021~2 Feb. 2022
Sapporo Odori 500m Underground Walkway Gallery (Sapporo-city, Hokkaido, Japan)

5) Group Exhibition: "NITTAN ART FILE 4: Memory of Land"
Date: 15 Jan.~13 Mar. 2022
Tomakomai City Art Museum (Tomakomai-city, Hokkaido, Japan)

1）リサーチ：「船と鯨が運んだ風景—日本とノルウェーの重なりを辿る」及びオンラインパブリッシング「鯨は舟、舟は鯨」発行
日程：2021年10月～ 2022年3月
会場：北海道、青森県、岩手県

2）リサーチ：Science×Art企画「研究船体験乗船航海KR21-11」
日程：2021年7月18日～ 20日
会場：静岡県

3）グループ展：開館20周年展「ナラティブの修復」
日程：2021年11月3日～ 2022年1月9日
会場：せんだいメディアテーク（宮城県仙台市）

4）グループ展：Vol. 36「せんと、らせんと、」6人のアーティスト、4人のキュレーター
日程：2021年12月11日～ 2022年2月2日
会場：札幌大通地下ギャラリー 500m美術館（北海道札幌市）

5）グループ展：「NITTAN ART FILE 4: 土地の記憶～結晶化する表象」
日程：2022年1月15日～ 3月13日
会場：苫小牧市美術博物館（北海道苫小牧市）

The departure of my boat as a “whale,” a journey to a faraway shore

Sakura Koretsune

The year 2021 began as exciting but unstable days for me. I had a plan to go to Oslo, Norway for 1 year from March 2021. The plan was part of my continuing project of artistic research and creation with whale themes in Japan and abroad. I had received my temporary resident permit, had a housing contract, and was looking forward to traveling to Norway. However, the entry regulations in Norway got stricter and there was no prospect of traveling. I had to move out from my previous resident in Sendai City, Miyagi. Thus, I started to live in Sapporo City, Hokkaido temporarily. Six months later, my travel plan to Norway had to be canceled. I decided to move to Tomakomai City of Hokkaido in the autumn of 2021. My major project in Norway had to be canceled for 2021, but I started to think about ways to be creative through my situation. I decided to focus on the theme of “how whale bones create certain sceneries” in Hokkaido, the theme I had had in my mind for some years. I aimed to search whale-related stories that can be shared with a common feeling overseas.

Traveling around the world was much more difficult long ago when people depended on marine transportations. A chart called “Carta marina” was used in the Nordic countries in the 16th century. Strange creatures such as sea snakes larger than ships, sharp-toothed whales, and giant crayfish were depicted in such charts. The sea was the world of the unknown. Nobody had seen such creatures, so people imagined from stories and legends told by sailors and travelers. Imagination was the power to see the world broadly.

Throughout history, securing resources is an important incentive for people to travel across the ocean and around the world. Whaling, which used to involve countries all over the world, was a good example. As whaling ships from various countries concentrated in areas where whale populations were high and supplies were sufficient, various aspects of different cultures were transmitted. I often encounter the remnants of the networks of whaling ships at seaside towns of Japan. “Whale bone shrine gates (torii)” are symbolic. Such shrine gates are made of a pair of whale jawbones or ribs. Whale bone shrine gates began to appear in locations related to Japanese whaling since 1900. It is said that such gates were introduced to Japan by Norwegians who were involved in whaling.

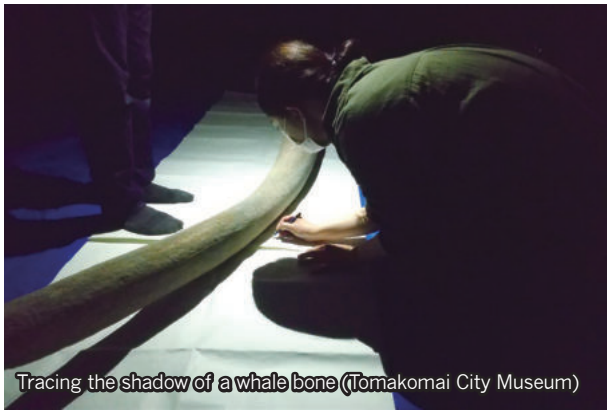
At Ayukawahama on the Oshika Peninsula in Miyagi, a whaling station was established in the early 1900s. Norwegians were employed as gunners of whaling ships. There was a large whale bone gate in the yard of a whaling company in Ayukawahama around this time. Today, most people would not know the relationship between whale bone shrine gates in Japan and similar gates in Norway. And whale bone shrine gate itself can be a nostalgic sight in some places. As I did my study in Hokkaido, I encountered an old photo of a whale bone shrine gate in Katta Jinja (Shrine) in Noboribetsu City. There were also pieces of whale bones that used to be parts of the shrine gates.

Interestingly, at another shrine in Noboribetsu City called “Washibetsu Jinja,” a whale bone is worshiped as a type of god. Long ago, a whale stranded on the shore accidentally became food for people and brought wealth to the region. The worshipping of whale bone tells a different type of relationship between humans and whales than that of commercial whaling. The whale bone I saw at the shrine seemed to be a vertebra (backbone), and the surface was nearly collapsing. I wondered how many people in the area would remember the story of worshipping the whale bone. Also in Tomakomai of Hokkaido and communities along the Sanriku coast of northeast Japan, whale bones are worshiped for becoming food and as a lucky object to bring good catch. In these areas, sardine fishing used to be popular, and fishermen believed whales would bring sardines to them and thus “lucky.”

Through studying remnants of whale bones, I find layers of memories of each region. My excitement for imagining the story of each whale bone leads me to faraway shores beyond the land of Japan, to the ocean where people have traveled by ships throughout history. If I try to tell the stories of the shore where I live now, whales will act as “boats” and lead me to the boundless ocean. With the imagination in my mind, I have been working on writing and creating.

Tomakomai City Art Museum owns whale bones of about 6,000 years ago. I trace the shadows of the old bones, drawing the outlines. I produce many cyanotype fabrics, printing what I find at the beach including plants, pebbles, driftwoods, fishnets, and ropes. The shapes of the objects emerge on the blue-colored fabric with the sunlight. I cut the blue fabric and patchwork them into the shape of the whale bones. The patchwork begins to look like a boat.

I have been continuously publishing a series of booklets titled “Ordinary Whales” since 2016. I visit various places relating to whales and dolphins both in Japan and overseas and interview people about their experiences and memories with whales and dolphins. I write essays and poems based on the fieldwork in Japanese and English and create embroidery works. My books include both my writings and images of my embroidery works. The COVID-19 pandemic has changed the way people interact with each other. In years of difficulty, I have kept creating books as my style of expression, with my strong interest in the possibility of publications. My travel from 2021 to 2022 in Hokkaido made me realize how Japan and Norway had been connected by whales. I aim to make an online publication about my recent travel and creation. The publication is planned to be sent out to the world in March 2022. It will lead me to a new journey of whales, and to the oceans that I haven’t seen yet.



Tracing the shadow of a whale bone (Tomakomai City Museum)

〈鯨〉という舟の出航、遠い海辺への旅路

是恒 さくら

2021年は、私にとって刺激的かつ不安定な日々として始まりました。2021年の3月からノルウェー・オスロに1年間赴く計画がありました。私が国内外各地で続けてきた、鯨をテーマとするリサーチと作品制作のためでした。滞在許可も発行され現地の住居も契約し、渡航を心待ちにしていましたが、2021年の年明けからノルウェーの入国規制が厳しくなり、渡航の見通しが立たなくなってしまいました。2021年春まで住んでいた宮城県仙台市の住居を解約してしまっていた私は、北海道札幌市で仮住まい生活を始めました。半年後、渡航計画の中止が決まったことから、2021年の初秋、北海道苫小牧市への移住を決めました。ノルウェーでの一つの大きな計画は一旦中止となったけれど、数年前から北海道で追いかけてきた「鯨の骨が作り出す風景」というテーマに向き合うとともに、鯨を通じて考えられること、海外へ伝えていける共通の物語を探ろうと考え始めました。

人の移動が船に頼っていた時代は、世界を旅することは今よりずっと困難でした。そんな時代に、人はどんな風に世界を見ていたのでしょうか？ 16世紀に北欧で使われていた「カルタ・マリナ(Carta marina)」という海図があります。当時の海図には、不思議な姿の生き物たちが描かれていました。船より大きなウミヘビ、するどい牙の生えた鯨、巨大なザリガニなど、誰も見たことのないような生き物です。海が未知の世界だったから、人々は船乗りや旅人たちが伝えた物語や言い伝えから、そんな生き物がいると想像したといいます。遠くの国へ旅することも、世界の全てを自分の目で確かめに行くことも難しかった時、想像力は世界を広げる力だったのです。

歴史を通して、人々が海を渡り世界を旅する動機として資源の確保は重要です。かつて世界の国々を巻き込み大々的に行われてきた捕鯨もその一つです。鯨の多い海域や物資の補給に便利な土地に各国の捕鯨船が訪れるようになると、海を超えて伝えられるものも当然、増えていきました。そうしたネットワークが残した風景の名残に日本各地の海辺で出逢うことがあります。象徴的なのは「鯨骨鳥居」と呼ばれるもので、私は和歌山県の太地町と宮城県の南三陸町で目にしたことがあります。鯨のあご骨か肋骨で作られることが多く、背が高く緩やかな弓形の骨を、先端が離れたアーチのようにして立たせ鳥居にしています。こうした鯨骨鳥居は1900年以降から日本の捕鯨に関わる場所で見られるようになっており、ノルウェーには同様の形をした「鯨骨門」があることから、捕鯨船に関わっていたノルウェー人から日本へ伝えられ、日本では神社の鳥居として変化したものと考えられています。

宮城県石巻市の牡鹿半島の鮎川浜では1900年代の始めには大きな捕鯨の事業所ができており、ノルウェー式捕鯨の砲手としてノルウェー人が雇われていました。かつて鮎川浜の捕鯨会社の敷地内には、背の高い鯨の顎の骨2本を対にして作った鯨骨門もあったことが当時の写真からわかっています。今となっては日本各地で見られる鯨骨鳥居とノルウェーの関わりを知る人は少ないでしょう。そして鯨骨鳥居そのものが、土地によっては懐かしい風景になっていることもあるようです。私が北海道を歩く中では、登別市の刈田神社にかつてあった鯨骨鳥居の写真と、実際に鳥居として使われた鯨骨に出逢いました。

一方、同じ登別市の鷲別神社では、鯨の骨が「鯨明神」として祀られていることを知りました。偶然海辺に座礁した鯨が、人々の食料となり地域に富をもたらした、積極的な捕鯨とは異なるかたちの「人と鯨の関わり」を伝えるものです。おそらく椎骨（背骨）と思われる骨の塊はとても小さく崩れ落ちそうで、静かな神社の一角で忘れかけられているようにも見えました。北海道では苫小牧や、東北の三陸沿岸部でも同じように鯨の骨を祀り、食料となった鯨への感謝を捧げ、大漁を祈願した場所があることもわかっています。また、かつてこうした土地で盛んだったイワシ漁の現場では、鯨が「イワシを連れてきてくれる」縁起の良い存在とも考えられていました。

鯨の骨に触れながら、同じ土地でも異なる記憶の層が見えてくることに、私は胸の高鳴りを覚えます。鯨を通して見えてくる物語は、日本の陸地を離れて、どこかで遠くの海辺につながっている。それは、かつて人々が船で旅をした大海原の向こうへと続いてゆくはず。今、私が住んでいる苫小牧の海辺で出逢う物語を遠くへと伝えていくとしたら、鯨は「舟」のように私を導いてくれるだろう。そう考えながら、苫小牧での執筆・制作活動に取り組んできました。

苫小牧市美術博物館では、約6,000年前のものと考えられる鯨の骨に出逢いました。その骨の影を写し取ると、骨の輪郭だけが残ります。2021年の夏から秋にかけて、私は苫小牧の海辺で集めた植物や小石、流木、網、ロープなどの漂着物を使ってサイアノタイプ（日光写真）の布をたくさん作りました。海辺の日光によって青く浮かび上がった植物や漂着物の影は、海そのものを写し取ったかのようでした。サイアノタイプの青い布を切り、鯨の顎の骨の形にパッチワークしていくと、一艘の船のような形が生まれました。

私は2016年から『ありふれたくじら』という小冊子のシリーズを継続的に発行しています。国内外のさまざまな土地で鯨やイルカと関わる人たちに会い、鯨に関わる体験談や伝承を聞き集めてまとめ、刺繍の挿絵を添えた日英2言語の読み物です。新型コロナウイルス感染症の拡大は人と人の関わりをこれまでと違うものに変えました。そんな日々の中でも絶えず続いてきた活動であり、私が一層可能性を感じているのが、「本」の形の表現です。2021年から2022年にかけて私が北海道内で出逢った鯨の骨をめぐる旅。それは、日本とノルウェーの関わりを呼び覚ますものでした。旅の記録と作品はオンライン・ブックとしてまとめており、2022年3月頃に完成し、広く発信していくつもりです。そうして始まる、新たな鯨の旅。きっと、私を遠くの海へと導いてくれるでしょう。

"Lines and Spirals, 6 artists and 4 curators" (500m Museum, Sapporo)

Media, Digital, Visual Art／メディア、デジタル、ヴィジュアルアート

Recommended by: Yukiko Shikata

©Goro Murayama /photo by Kenichi Asano

©Pondparnasse

©Pondparnasse /photo by Ayaka Endo

©Pondparnasse

Goro Murayama
村山悟郎

“Meet Up ECoC!” Profile page

1) Goro Murayama Solo Show "Dynamic Support”
Date: 22 June~18 July 2021
Venue: Seibu Shibuya=alternative space (Shibuya-ku, Tokyo, Japan)

2) Rokko Meets Art 2021 [Pondparnasse]
Date: 11 Sep.~23 Nov. 2021
Venue: Mt. Rokko (Kobe-city, Hyogo, Japan)

3) Goro Murayama Solo Show "Paintings-Plurality"
Date: 6 Nov.~19 Dec. 2021
Venue: The POOL (Hiroshima-city, Hiroshima, Japan)

4) Ikebukuro Montparnasse 2.1 -trace back to the water vein [Pondparnasse]
Date: 20 Nov.~24 Dec. 2021
Venues: Turner Gallery, WACCA IKEBUKURO, Kan Kasukabe Architectural Design Office [former Hiroshi Kasukabe Atelier], Kohonya honkbooks (Toshima-ku, Tokyo, Japan)

1）村山悟郎個展「ダイナミックな支持体」
日程：2021年6月22日～ 7月18日
会場：西武渋谷店B館8F＝オルタナティブスペース（東京都渋谷区）

2）六甲ミーツ・アート芸術散歩2021［パルナソスの池］
日程：2021年9月11日～ 11月23日
会場：六甲山（兵庫県神戸市）

3）村山悟郎個展「多の絵画」
日程：2021年11月6日～ 12月19日
会場：The POOL（広島県広島市）

4）池袋モンパルナス2.1-水脈を巡って［パルナソスの池］
日程：2021年11月20日～ 12月24日
会場：ターナーギャラリー、WACCA 池袋、春日部幹建築設計事務所［旧春日部洋アトリエ］、コ本やhonkbooks（東京都豊島区）

Branching Production and Neighborhood-based Social Poiesis

Goro Murayama

As part of my creative research in the second year of the COVID-19 pandemic, I pursued activities in 2021 around the two axes of individual studio work and artist collective work drawing on neighborhood. Previously I had aimed to express through paintings and drawings the processes and patterns of self-organization, and in 2021 continued and further expanded on this creative research.

First, with regard to my individual studio work, in May I published a study titled "For the philosophy of poiesis: poiesis, bricolage, and protein structure" (https://www.artresearchonline.com/issue-8e), and based on this way of thinking have created artworks to implement this philosophy of production (poiesis).

Since 2020, the world has experienced the fury of COVID-19, with which Alphafold, an artificial intelligence program that predicts protein structure and has contributed to virus research, has made rapid advances. In light of this, I started researching the structure of proteins from square one and attempted to simulate these three-dimensional structures using the creative model of my woven paintings (2020, Takuro Someya Contemporary Art). The aim of this was not to recreate the structure of proteins, but to show together the respective higher-order structure of protein – a product of nature – and human production. My basic stance is to treat production (poiesis) as a temporal process.

Poiesis is a bundled sequence of actions separated in the midst of time, harboring accidental properties occasioned by mediators such as language, musical scale, and rhythm, or matter multilayered in function and/or purpose, and a method of art production that views art as a dynamic state. Venturing further into its temporal nature, I would describe poiesis as the self-organization, while amidst time, of discrete moments of time, inserting rifts in time oneself by the arrangement of compositional elements. Incidentally, if we accept such a generalization as to some extent correct, then it is actually possible to identify poiesis not only in art, but in human intellect that is constrained by time and rules, such as in games. This is the realm of the intellect, for example, that sees a player of chess, igo or shogi in the middle game inventing the best move or a new move in response to their opponent's move, rather than the knowledge or correct answers they would wield in the form of established tactics in the opening, or checkmate tactics in the closing phase of the game. I find this all fascinating, including the present-day mutual infolding into this realm of the intellect of human and computer courtesy of machine learning software. Seen from another perspective, a process like this, that of branching into a range of possibilities while choosing actions, is also built in to painting production. In this year's studio work I constructed and put into practice a production system that would unpack this process. In the new work titled "Painting twins I" (2021, The POOL), in order to express the concept of "branching production" I undertook production of two paintings using an identical process, and achieved the said expression of the concept by, whenever the choice between two different brushstrokes arose, using those different brushstrokes in the different paintings.

Secondly, the artist collective work drawing on neighborhood. The collective to which I belong, "Pondparnasse" was formed in November 2020 by artists Yusuke Asai, Natsuki Takayama, Erina Matsui, and myself (Goro Murayama), all artists based in the area of Tokyo formerly known as Ikebukuro Montparnasse (Chihayacho, Shiinamachi, Minaminagasaki). "Parnassus" is a mountain in Greek legend that gives Montparnasse in Paris its name, and is known as the birthplace of poetry, music, and learning. Ikebukuro in Tokyo, meanwhile, traces its name to its original reputation as a boggy area full of springs ("ike" meaning pond or lake), and the resulting low land prices, combined with convenient transport links, resulted in a proliferation of artist's studios there from the late Taisho era to around the end of World War II, attracting people from many different backgrounds and forming a distinctive artistic and cultural enclave. "Pondparnasse," born from a merging of this mountain and lake, was formed with the intent of undertaking neighborhood-based collaborative work, and of stimulating local culture, in ways informed by the legend of Mt. Parnassus and the history and geopolitics of Ikebukuro Montparnasse. The style of production also involves self-organized processes that could be described as social poiesis, and explores possibilities for group work other than the supervised production generally undertaken in movies, anime, manga, and studios with an apprenticeship system.

2020's "Pondparnasse" exhibition attracted considerable acclaim, and in 2021 we were invited to take part in "Rokko Meets Art 2021," there making work in residence that took as its motif the abandoned Maya Kanko Hotel, a heritage building over 90 years old, for which we received a special sponsor's prize. In December we also received funding from Arts Council Tokyo and the Agency for Cultural Affairs to stage the "Ikebukuro Montparnasse 2.1 – trace back to the water vein" art project (Ikebukuro, Tokyo). This consisted of exhibitions unfolding at four venues around Ikebukuro: the Turner Gallery (Minaminagasaki), WACCA Ikebukuro (Higashi-Ikebukuro), former Hiroshi Kasukabe atelier (Kan Kasukabe Architectural Design Office) (Kaname-cho) and Kohonya honkbooks (Nishi-Ikebukuro). The exhibition at Kasukabe's former studio was of particular note, the studio being a remnant of the Ikebukuro Montparnasse era built over 80 years ago, so the public art-making conducted there gave both visitors and artists a valuable feel for the period.

With the pandemic limiting travel further afield, there is a need to stimulate local culture that is within walking distance, rather than accessed by public transport. Activities of this sort are crucial for forging even closer bonds between artists based in this area of art historical significance, and importance in manga expression (eg Tokiwa-so, where the apartments home to Osamu Tezuka, Fujio Fujiko, Shotaro Ishinomori, Fujio Akatsuka were located). Ultimately, "Pondparnasse" aims to revive local culture, reconsider the history of local culture, and at the same time make the "Ikebukuro Montparnasse" area a more vibrant, enriching place to live. Encouraging the development of neighborhood culture during the pandemic is certainly our most important activity at present.

©Pondparnasse

分岐する制作と近隣性の社会制作

村山 悟郎

私はコロナ禍２年目の創作研究として、個人のスタジオワークと、近隣性を活かしたアーティストコレクティヴ・ワークの二つの軸で2021年は活動を展開しました。私はこれまで、自己組織化するプロセスやパターンを、絵画やドローイングをとおして表現して来ました。2021年も、その創作研究を継続し、さらに拡張しています。

第一に個人のスタジオワークについて。５月に論考「制作哲学のためにーポイエーシス、ブリコラージュ、蛋白質」(https://www.artresearchonline.com/issue-8e) を発表し、その考え方にもとづいて制作（ポイエーシス）の哲学を実践するための作品に取り組んできました。

2020年から世界はCOVID-19の猛威に触れ、それにともなってウイルスの研究にも寄与するAlphafold（タンパク質の立体構造を予測計算するAI）が躍進しました。私はこれに着目して、タンパク質の構造についてリサーチし直し、その次元構造を自身の織物絵画の制作モデルでシミュレートすることを試みました（2020. Takuro Someya Contemporary Art)。その目的はタンパク質の構造を再現することではなく、自然の制作であるタンパク質と、人間の制作とが、それぞれ持っている「高次化するプロセス」を結びつけて示すことでした。このように、制作（ポイエーシス）を時間的プロセスとして捉えるのが私の基本的なスタンスです。

ポイエーシスとは、言語・音階・リズムといった媒体、あるいは機能や用途の多重化した質料によって偶有性を孕みつつ、時間のさなかで分別される行為系列の束であり、芸術を動態として捉える制作の在り方です。ポイエーシスの時間性についてさらに踏み込んで言えば、時間のさなかにありながらも、構成要素の配置によって自ら時間に切れ目を入れる、離散的な時間の自己組織化であると私は考えています。ところで、このような一般化がある程度は正しいとすれば、実のところ芸術に限らず、ゲームのように時間と規則に自由度の制限を与えた人間の知にもポイエーシスを見出すことができるのではないでしょうか。例えば、チェスや囲碁将棋の中盤戦のように、序盤の定石形や終盤の詰み筋といった知識や正答ではなく、対戦相手の指し手に応じながら最善手や新手を発明してゆく知の領域です。現代においては機械学習ソフトによって、その知の領域に人間とコンピュータが相互陥入していることも含めて、極めて興味深いと思われます。翻って、絵画制作のなかにも、このような行為を選択しながら多様な可能性へと分岐するプロセスが内蔵されています。本年のスタジオワークではこれを取り出すような制作システムの構築と実践に取り組みました。「絵画の双子Ⅰ」と名付けた新作（2021. The POOL）では＜分岐する制作＞というコンセプトを表現するために、二枚の絵画を同じプロセスで描き進め、二つの異なる筆致の選択肢が浮上したある局面から、双方を別様に描き分けてゆくという形で実現しました。

第二に近隣性を活かしたアーティストコレクティヴ･ワークについて。私が参加するアーティストコレクティヴ「パルナソスの池 Pondparnasse」は、かつて池袋モンパルナスと呼ばれたエリア（千早町・椎名町・南長崎）に拠点を持つアーティスト・淺井裕介、高山夏希、松井えり菜、村山悟郎によって2020年11月に結成されました。「パルナソス」とは、パリのモンパルナスの元になっているギリシャ神話に登場する山の名前で、詩・音楽・学問の発祥の地として知られています。一方、東京の池袋は、もともと湿地帯や湧き水の多い土地であったことから、その名がつき、当時の地価の安さと交通の利便性によって、大正末期から終戦頃にかけてアトリエ村が林立し、多様な背景を持つ人々や芸術文化の溜まり場となりました。この山と池を掛け合わせることで誕生した「パルナソスの池」は、パルナッソス山の神話や池袋モンパルナスの歴史地政を参照しつつ、近隣性を活かした共同制作と地域文化の活性を企図しています。また制作スタイルも、社会制作（ソーシャルポイエーシス）と言えるような自己組織的なプロセスをとっており、映画・アニメ・漫画あるいは徒弟制の工房で一般的に取られる監督製作の手法ではなく、別のグループワークの可能性を追求しています。

2020年の「パルナソスの池」の展覧会が高く評価され、2021年は「六甲ミーツ・アート芸術散歩2021」へ招聘され、築90年を超える廃虚・摩耶観光ホテル（登録有形文化財）をモチーフに滞在制作を行い、主催者特別賞を受賞しました。また、本年12月にはアーツカウンシル東京と文化庁の助成を受けてアートプロジェクト『池袋モンパルナス2.1ー水脈を巡って』（東京、池袋）を開催しました。池袋の４つの会場 [ターナーギャラリー（南長崎)、WACCA IKEBUKURO（東池袋)、旧春日部洋アトリエ（要町)、コ本やhonkbooks（西池袋）]を舞台に展開した展覧会で、特に旧春日部アトリエは築80年を超えて現存する池袋モンパルナス時代の建築で、当会場で行った公開制作は当時の雰囲気を感じる貴重な機会となりました。

コロナ禍で遠方への移動が制限されているため、公共交通機関を使わない徒歩圏内の地域文化の活性が求められています。美術史や漫画表現（「トキワ荘」：手塚治虫、藤子不二雄、石ノ森章太郎、赤塚不二夫などが居住していたアパートがあった）などの背景があるこのエリアに拠点を持つアーティスト達をさらに結びつけるため重要な活動になっています。最終的には「パルナソスの池」は地域文化の再興と、地域文化史を再考し、同時に「池袋モンパルナス」エリアの暮らしを豊かにすることを目指しています。コロナ禍において「近隣文化」の発展を促すことは、今まさに重要な活動です。

©Goro Murayama /photo by Kenichi Asano "Painting twins, Ⅰ"

Recommended by: Yukiko Shikata

Soichiro Mihara
三原聡一郎

"Meet Up ECoC!" Profile page

1) Ise City Creators Workation Promotion Project / Research Residency for Daily Ceremony at Gegu Ise Shrine
Date: 9~18 Apr. 2021
Venue: Ise-city, Mie, Japan

2) TSUSHIMA ART FANTASIA
Date: 13 Sep.~3 Nov. 2021
Venue: Naiin Area, Tsushima-city, Nagasaki

3) Tokyo 2020 NIPPON Festival "ONE-Our New Episode- Presented by Japan Airlines" Our Glorious Future ~KANAGAWA 2021~
Date: 14~15 Aug. 2021
Venue: Kanagawa Prefectural Youth Center (Yokohama-city, Kanagawa, Japan)

4) OKUYAMATO MIND TRAIL 2021 Museum in your mind
Date: 9 Oct.~28 Nov. 2021
Venue: Yoshino-town, Nara, Japan

5) Dearme Workshop
Date: 23 Oct. 2021
Venue: Online

6) From Amazon to Olympic, Barim(Gwangu, South Korea) and Sapporo Tenjinyama Art Studio Exchange Exhibition Program
Date: 10~28 Dec. 2021
Venue: Barim (Gwangu, South Korea), Sapporo Tenjinyama Art Studio (Sapporo-city, Hokkaido, Japan)

7) KYOTO STEAM 2022 International Art Competition
Date: 29 Jan.~13 Feb.2022
Venue: Kyoto City KYOCERA Museum of Art (Kyoto-city, Kyoto Japan)

8) Group Exhibition "Criss-Crossing Ecologies"
Date: 3 Feb.~1 June 2022
Venue: Kunsthalle Seinäjoki (Seinäjoki, Finland)

9) Online Exhibition "World Full of Blankness"
Date: 4~21 Mar. 2022
Venue: Fukushima, Tokyo, Kyoto, Yamaguchi

1) 伊勢市クリエイターズ・ワーケーション促進事業／日毎大御饌祭に関わるリサーチ滞在
日程：2021年4月9日～18日
会場：三重県伊勢市

2) 対馬アートファンタジア
日程：2021年9月13日～11月3日
会場：内院エリア（長崎県対馬市）

3) 東京 2020 NIPPONフェスティバル「ONE –Our New Episode- Presented by Japan Airlines」Our Glorious Future ～ KANAGAWA 2021 ～ カガヤク ミライ ガ ミエル カナガワ 2021
日程：2021年8月14日～15日
会場：神奈川県青少年センター（神奈川県横浜市）

4) MIND TRAIL 2021 奥大和 心のなかの美術館
日程：2021年10月9日～11月28日
会場：奈良県吉野町

5) Dearmeワークショップ
日程：2021年10月23日
会場：オンライン

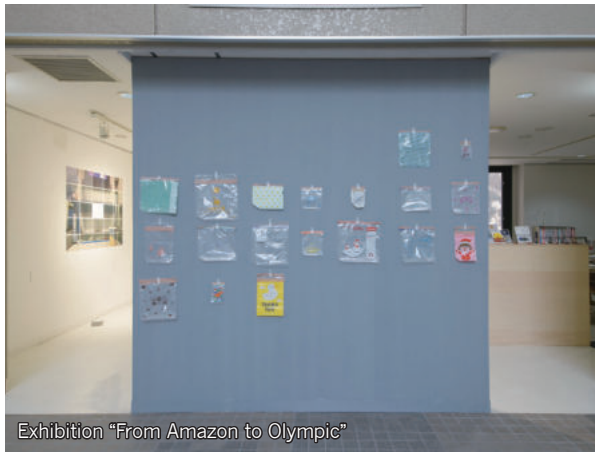
6) From Amazon to Olympic, Barim（韓国光州）とさっぽろ天神山アートスタジオ 交換プログラム成果報告展覧会
日程：2021年12月10日～28日
会場：Barim（韓国光州広域市）
さっぽろ天神山アートスタジオ（北海道札幌市）

7) KYOTO STEAM 2022 国際アートコンペティション
日程：2022年1月29日～ 2月13日
会場：京都市京セラ美術館（京都府京都市）

8) グループ展「Criss-Crossing Ecologies」
日程：2022年2月3日～6月1日
会場：Kunsthalle Seinäjoki（フィンランド、セイナヨキ）

9) オンライン展覧会『空白に満ちた世界』
日程：2022年3月4日～ 21日
会場：福島県、東京都、京都府、山口県

Online system development


Exhibition "From Amazon to Olympic"

MINDTRAIL

Workshop kit

2021, an year of un/usual

Soichiro Mihara

As we enter the year 2022, we continue to be concerned about the effects of the pandemic.

However, as an artist, I am still doing what I can, but I have also been making experimental proposals that are unique to this situation, and quirky and unique projects have emerged.

In the midst of this year, Yukiko Shikata, an independent curator with whom I have often planned interesting things, recommended me for this grant, and I was very grateful to be selected. Now I can move forward without hesitation.

Although I can't say it out loud, I was inappropriately curious about how this situation would change my artistic experience. It's not so much that the whole thing is moving to the next phase, but art started to include what is recognized as outside of it (YES, it's always so). I took a closer look at online media, as many other artists do, and tried my hand at workshops and performances, including the development of my work. We live in an age where individuals can set up a 24/7 live streaming system.

The online lecture environment has also given me many opportunities to talk about my creative activities. It was a year of energetic activities, from lectures for children to universities, and my first international conference presentation. As I write this, I am preparing for my next exhibition at the end of the month.

So 2021 is over, let's take a look back at what I have done in 2021. First one was in Ise City in early spring. It was a residency called "Creators' work-ation," which was open call to the public by the city. I was fortunate enough to be selected from among a very diverse group of artists involved in the arts and culture, and I was able to enjoy a relaxing stay for ten days. I was interested in the material cycle and was fascinated by the daily morning and evening Omisatsuri festivals held with contrasting frequency along with the Sengu shrine, so I did some research on that. I visited more than 100 shrines as much as I could in my spare time, making early morning prayers on time every day. After that, I spent the rest of May and June experimenting with online media and working with engineers to create a system for an online exhibition to be held at the end of the fiscal year. In August, I participated in the Nippon Festival, which was held at the same time as the Olympics. Just like the main festival, it was held without an audience, and the actual exhibition space was hastily turned into a studio for online contents, and the exhibition took the form of video distribution.

After that, I flew to the remote island of Tsushima for the Tsushima Art Fantasia, which I have been participating in continuously for the past five years. Taking advantage of the proximity to the sea, I created a work in which I cooked salt from seawater. The best part of this project is that there are many artists from Korea participating, which is an opportunity for a rich exchange of ideas that can only happen in a borderline culture, but like last year, the artists from overseas were not able to make it. I spent September in the mountains of Yoshino, Nara, working on a new project called MINDTRAIL. With the availability of excellent wood in Yoshino, I made tetrahedron-structured wooden modules on site and scattered them dotted the area.

The month of October was filled with workshops at universities and online, and while I almost ran out of material for three lectures in a row, I was able to give lectures, set up performances, and most importantly, bake homemade madeleines and discuss them over a cup of linden herb tea, as I am currently working on a fragrance piece. Even if you are familiar with his (Marcel Proust's) famous novel, " Search of Lost Time", you may not have actually tried it. Since November, I have been working on a new work that deals with air, including its fragrance. Before that, at the end of the year, I was invited to an exchange exhibition between Gwangju, Korea and Tenjinyama Studio in Sapporo, where I created my first new work completely remotely with only instructions. I sent the air of each venue in a Ziploc bag for the number of days of the exhibition, and created a work that communicated the air of each place. My consciousness is now focused on "air". At the end of January, the work will be shown at the KYOTOSTEAM competition exhibition. In February, the Criss-Crossing Ecologies exhibition will start touring in Seinäjoki, Finland, and I am glad to see that the works I have sent overseas will continue to circulate now that travel is restricted. And in March, the last month of the fiscal year, I will end the year with an online exhibition of a blank project that I started after March 11, 2011. It's not over yet, but I want to finish the year in good spirits.

In the next year, I would like to proceed with a renewed focus on overseas activities while also paying attention to the spread of the COVID-19 infection. I am in talks for a residency in Italy in early summer, and I hope to visit Finland for the ongoing traveling exhibition if the timing is right. The situation is still in flux, but I feel fortunate to have my work somewhere in the world and to have been invited to participate. One of my goals for next year is to compile my past activities into a collection of works. As another axis, I would like to obtain a meteorologist certification. (I write it down where others can see it!) I have been consciously dealing with the elements of air, material circulation, and energy for the past few years in particular, and I would like to refine I have been conscientiously dealing with the elements of air, material circulation, and energy for the past few years in particular, and I would like to refine my perspective of looking at this planet to the objective level of scientific forecasting, rather than the predictions of an artist. Fortunately when I get that, then I will consider the next step.

Homemade madeleine at the lecture

2021年　非/日常の年

三原 聡一郎

2022年を迎えても引き続きパンデミックの影響が気になりながらの活動だ。ただアーティストとして、出来ることを淡々とするということには変わりはないが、この状況ならではの実験的な提案をしたり、風変わりでユニークなプロジェクトが立ち現れることにもなった。そんな１年の中で、度々一緒に面白いことを企てているインディペンデントキュレーター四方幸子さんから本助成への推薦のお話を頂き、無事に採択され、この困難な時期に非常にありがたく感じた。これで更なる一歩を迷わずに進むことが出来る。

大きく口には出せないが、私はこの状況が芸術体験をどう変えてゆくのか不謹慎ながらも好奇心をくすぐられていた。それは全体が次のフェイズに移るというよりも、これもありだよね！という拡がりに繋がるからだ。他の多くのアーティストが目を向けたようにオンラインメディアについてじっくり吟味し、作品展開を含め、ワークショップやパフォーマンスにも挑戦した。個人で24時間365日のライブストリーム中継システムが組める時代だ。またオンラインでの講義の環境も整えられたことで、制作活動について話す機会も多々あった。子供向けから大学でのレクチャー、そして初の国際学会発表など、精力的に活動出来た１年であった。これを書いている今も次の展覧会を月末に控えている。

さて年も明けたことだし、今年度に行ったことを振り返っていこう。最初の仕事は、春先の伊勢市だった。市による公募制のクリエイターズワーケーションと銘打った滞在だ。光栄にも実に多様な芸術文化に携わるアーティストの中に選ばれ、10日に渡ってのんびりした滞在が出来た。私は物質循環に興味があり遷宮と共に、対照的な頻度で、毎日行われる朝夕日毎大御饌祭に魅かれ、そのことにまつわるリサーチを行った。毎日、時間に合せた早朝参拝をしつつ、100を超える神宮に時間の限り足を運んだ。その後、夏までは、年度後半に参加企画が続くので、余裕のある５月６月にオンラインメディアについての実験、年度末に行うオンライン展覧会のシステムつくりにエンジニア達と奔走した。８月には迷走したオリンピックと共に行われたニッポンフェスティバルに参加。本祭と同じく無観客開催となり、実展示会場が急遽オンラインコンテンツのスタジオと化し、映像配信という形式の展覧会になった。

その後は、ここ５年程継続的に参加させてもらっている対馬アートファンタジアの為に離島へ飛んだ。海が近いことを活用して、海水から塩を炊く作品を制作した。この企画の醍醐味は韓国からのアーティスト参加が多く境界文化ならではの濃ゆい交流の機会だが昨年と同じく海外からのアーティストたちの渡航は叶わずだった。翌９月は奈良の吉野での山間部にてMINDTRAILという企画に新作制作の滞在に明け暮れた。吉野の素晴らしい木材が手に入ったことで、正四面体構造の木組みモジュールを現地で制作し、各所に点在させた。

10月は大学やオンラインでのワークショップが重なり、３コマ連続講義などは、ネタ切れしそうになりつつも、レクチャーに作品のセットアップパフォーマンス、きわめつけは、目下、香りの作品を制作しているので手作りのマドレーヌを焼き、菩提樹のハーブティに浸しながらのディスカッションを試みたことだ。彼の有名な小説をご存知の方でも実際に試したことのある方はいないだろう。その香りを含め空気を扱った新作に11月から没頭し今に至る。その前に年末の師走には、韓国の光州とさっぽろ天神山スタジオの交流展覧会に呼ばれ、初の完全リモートによるインストラクションのみの新作制作を行った。それぞれの会場の空気を展覧会期日数分ジップロックに詰めて送り、彼の地の空気を少しでも交感させる様な作品にしあげた。今、私の意識は「空気」に集中している。年明けた１月末にはそのKYOTOSTEAMのコンペティション展で披露される。２月にはフィンランドはSeinäjoki/セイナヨキ市でCriss-Crossing Ecologies展の巡回が始まる。渡航の制限されている今、海外に送った作品が回り続けるのは嬉しい。そして年度末月の３月には、2011年3月11日をきっかけに開始した空白のプロジェクトのオンライン展を年度末に敢行して今年度が終わる。まだ終わっていないが、最後まで元気に駆け抜けたい。

来年度は感染状況にも気をつけながら、海外での活動を改めて視野に入れて進んでいきたい。初夏のイタリアでの滞在制作の話が進んでいるし、今後も予定されているフィンランドの継続的な巡回展にもタイミングがあえば現地を訪れたいとも思っている。新しい株の流行が気になり、状況が流動的なことは変わらずだが、世界のどこかに自分の作品があることや、招聘して頂ける話があるだけでも幸せなことだと感じている。来年はこれまでの活動をまとめる活動を一つの軸に、もう一つの軸として、気象予報士資格の取得を目指したい。（と他者の目に触れる場所に書いておく！）空気、物質循環、エネルギーという要素をここ数年特に意識的に扱ってきたが、芸術家の予言ではなく、科学的な予報の客観的なレベルまでこの地球を眺める視点を磨きたいなと思っている。そこにたどり着いてからまた次のステップを考えてみようと感じている。

Decoration and Awards/Research Travel/Passport Program

受賞／視察渡航支援／パスポートプログラム

Prize winner who participated in the past European Capital of Culture (2021)

Name	Award	European Capital of Culture
Takeshi Uchiyamada, Chairman, 24th EU-Japan Fest	Commander's Cross of the Order of Merit of the Republic of Poland	Wrocław 2016, San Sebastian 2016

Ceremony for the Commander's Cross of the Order of Merit of the Republic of Poland
Mr. Takeshi Uchiyamada
ポーランド共和国功労勲章コマンドルスキ十字型章授与式にて
内山田竹志氏
Photo by Ryo Shinoda

Name	Award	Genre	European Capital of Culture
Naomi Kawase	The Ramon Llull Award	Film	Tallinn 2011
	Fribourg Film Festival Ecumenical Jury Award		
	The 7th Nikkei Woman of Excellence Awards		
	Best Cinema Award of Japan Fashion Association		
Klein Dytham architecture	Dezeen Awards 2021	Architecture	Pilsen 2015
	14th annual British Business Awards Company of the Year		
Toyo Ito	The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star	Architecture	Brugge 2002
Eisuke Tachikawa	The 30th Shichihei Yamamoto Award	Design	Plovdiv 2019
AKI INOMATA	CAFAA 2020-2021 (Contemporary Art Foundation Artist Award) finalist	Visual Art	Wrocław 2016
Mutsuo Takahashi	The 63th Mainichi Art Award	Literature	Genova 2004
HMP Theater Company	The 76th ACA National Arts Festival Theatre Division	Performing Arts	#KeepgoingTOGETHER
Michiko Tsuda	Tokyo Contemporary Art Award	Media Art	Košice 2013, Wrocław 2016
Nobuaki Tomita	Foreign Minister's Commendations for FY 2021	Traditional Culture	Sibiu 2007
Aneliya Ivanova	Foreign Minister's Commendations for FY 2021	Traditional Culture	Plovdiv 2019
Takuya Murakawa	Aichi Arts Foundation Drama Award	Performing Arts	#TuneUpforEcoC
Gaetan KUBO	TERRADA ART AWARD 2021 Daito Manabe Award	Media Art	#KeepgoingTOGETHER
Shota Yamauchi	TERRADA ART AWARD 2021 Audience Award, Takahiro Kaneshima Award	Media Art	Wrocław 2016, #TuneUpforEcoC
Patrice BOITEAU	The Gold Medal for Cultural Influence (médaille d'or du Rayonnement Culturel)	Film/Photography	All ECoCs after Weimar1999
Tadao Ando	The Prize of the Renaissance Française (Prix de la Renaissance Française)	Architecture	Marseille-Provence 2013
Martin Kollar	The 78th Venice Film Festival Orizzonti Award For Best Screenplay	Film	Košice 2013
Shu Takahashi	Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana	Art	Genova 2004
Yoko Tawada	The 54th Japan Book Design Awards Judge Encouragement Award	Literature	Graz 2003, Umeå2014, Pafos 2017
Yamamoto Noh Theater	The Osaka Culture Prize (Year 2020)	Performing Arts	Košice 2013, Plovdiv 2019
	The Mainichi Chikyu Mirai Award - Kubota Award		
Toshiki Okada	The 29th Yomiuri Theater Awards nomination	Performing Arts	Maribor 2012
Takao Kawaguchi	The 72nd Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology's Art Encouragement Prize Promotion of Art Division	Performing Arts	Copenhagen 1996

*name listed in no specific order

これまでの支援プログラムに関わった方々の受賞（2021年度）

名前	賞名	関連する欧州文化首都
内山田竹志 第24回実行委員長	ポーランド共和国功労勲章 コマンドルスキ十字型章	ヴロツワフ2016、 サン・セバスチャン2016

Aichi Arts Foundation Drama Award
Takuya Murakawa
AAF戯曲賞特別賞
村川拓也
Photo by Yoshikazu Inoue

アーティスト	賞名	ジャンル	関連する欧州文化首都
河瀬直美	ラモン・リュイ・プライズ賞	映画	タリン2011
	スイスフリブール国際映画祭エキュメニカル・ジュライ・アワード		
	第7回日経Woman of Excellence Awards		
	日本ファッション協会ベストシネマ賞		
クライン ダイサム アーキテクツ	Dezeen Awards 2021	建築	プルゼニ2015
	第14回ブリティッシュビジネスアワード カンパニー・オブ・ザ・イヤー		
伊東豊雄	旭日重光章	建築	ブルージュ 2002
太刀川瑛弼	第30回山本七平賞	デザイン	プロヴディフ2019
AKI INOMATA	CAFAA賞 2020-2021（CAF・アーティスト・アワード）ファイナリスト	美術	ヴロツワフ2016
高橋睦郎	第63回毎日芸術賞	文学	ジェノバ2004
エイチエムピー・シアターカンパニー	第76回文化庁芸術祭賞 演劇部門	舞台芸術	#KeepgoingTOGETHER
津田道子	現代美術賞「Tokyo Contemporary Art Award（TCAA）」	メディアアート	コシツェ 2013、ヴロツワフ2016
冨田伸明	令和3年度外務大臣表彰	伝統文化	シビウ2007
アネリア・イヴァノヴァ	令和3年度外務大臣表彰	伝統文化	プロヴディフ2019
村川拓也	AAF戯曲賞特別賞	舞台芸術	#TuneUpforECoC
久保ガエタン	TERRADA ART AWARD 2021 真鍋大度賞	メディアアート	#KeepgoingTOGETHER
山内祥太	TERRADA ART AWARD 2021 オーディエンス賞、金島隆弘賞	メディアアート	ヴロツワフ2016、#TuneUpforECoC
パトリス・ボワトー	フランス文化普及賞金賞	映画/写真	ワイマール1999以降
安藤忠雄	ルネサンス・フランセーズ賞金賞	建築	マルセイユ/プロヴァンス2013
マルティン・コラー	第78回 ベネチア国際映画祭　オリゾンティ部門最優秀脚本賞	映画	コシツェ 2013
高橋秀	イタリアの星勲章コメンダトーレ章	美術	ジェノバ2004
多和田葉子	第54回造本装幀コンクール 審査員奨励賞	文学	グラーツ2003、ウメオ2014、パフォス2017
山本能楽堂	2020年度 大阪文化賞	舞台芸術	コシツェ 2013、プロヴディフ2019
	毎日地球未来賞クボタ賞（準大賞）		
岡田利規	第29回読売演劇大賞「優秀演出家賞」ノミネート	舞台芸術	マリボル2012
川口隆夫	第72回芸術選奨 文部科学大臣賞	舞台芸術	コペンハーゲン1996

※リストは順不同

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. An increasing number of artists are using crowdfunding as part of their self-funding efforts for programs participating in the European Capitals of Culture. Crowdfunding also has a role as a medium to publicize artistic and cultural activities to the public. We support the initiatives by artist and actively disseminate publicity through social media.

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っています。欧州文化首都に参加するプログラムでも、自己資金の調達の一環として、クラウドファンディングを活用するアーティストが増えています。また、クラウドファンディングは、芸術文化活動を多くの人々に広報するというメディアとしての役割もあります。当委員会はアーティストの自立を応援するとともに、SNSを通じての広報を積極的に発信しております。

Support for “SHINKA YEAR” of Dance Company Baobab!
Baobab 14th performance “Laughing Frame” “UMU -fusion edit.”

ダンスカンパニー Baobab “SHINKA YEAR” にご支援を！
Baobab第14回本公演
『笑う額縁』『UMU -うむ- fusion edit.』
©Hiyoyasu Daido

Social Art unit-ULSE
[Art for SDGs] agricultural art experience in metropolitan area
Art of the Fields 2021“Restart” @Sagiyama

社会芸術 / ユニット・ウルス
【芸術によるSDGs】都心から1時間の地で散策型の農アート展を！
野良の藝術2021 さぎ山の現場Ⅱ「鎮魂と再起」

Call for support for the Theater Performance “Kukoku no Kyouon”! “Now” is the time to connect the European and Japanese culture.
Keisuke Sugawara
Details on the performance on page 88.

舞台『空谷の跫音』公演に向けたサポート募集！” 今” だからこそ、欧州と日本の文化を繋げたい
菅原圭輔
詳細は88ページ

Artist/Organizer	Crowd Funding project	CF Platfrom	Target amount (YEN)	Funded Amount (yen)
Kentaro Sato	"My life and the encounters" Publication project	Campfire	1,000,000	325,000
BIRD Theatre Company TOTTORI	Supporter system	Original	—	—
Creation and Voice of Forest	Mori Lab 2020	Original	—	—
Keisuke Sugawara	Call for support for the Theater Performance "Kukoku no Kyouon"! "Now" is the time to connect the European and Japanese culture.	Motion Gallery	550,000	558,000
Nara International Film Festival (NPO)	Nara International Film Festival	Original	—	—
Dara McGrath	"For Those That Tell No Tales" - A photo book that explores the sites of fatalities during the Irish War of Independence	Kickstarter	659,641 (5,000EUR)	734,489 (5,699EUR)
Baobab	Support for "SHINKA YEAR" of Dance Company Baobab !	Readyfor	3,000,000	3,191,000
YPAM	A performing arts festival aiming at lasting 100 years in Yokohama.	Motion Gallery	4,870,800	526,600
MI-LAB	To restart the AIR of water-based woodblock printmaking!	Countdown	1,000,000	91,000
Social Art unit-ULSE	[Art for SDGs] agricultural art experience in metropolitan area	Campfire	300,000	622,500
Shadow Play Theatre KAKASHIZA	Give us a hand to celebrate the 70th anniversary of the first contemporary Japanese shadow play theatre, overcoming the crisis caused by the pandemic!	Motion Gallery	50,000,000	12,241,014

アーティスト/主催者名	クラウドファンディング・プログラム名	プラットフォーム	目標金額 (YEN)	達成金額(YEN)
佐藤賢太郎	「我が人生と出会い」刊行プロジェクト	Campfire	1,000,000	325,000
鳥の劇場	サポーター制度	独自	—	—
創造と森の声	森ラボ2020	独自	—	—
菅原圭輔	舞台『空谷の跫音』公演に向けたサポート募集！"今" だからこそ、欧州と日本の文化を繋げたい	Motion Gallery	550,000	558,000
なら国際映画祭	なら国際映画祭	独自	—	—
ダラ・マクグラス	"For Those That Tell No Tales" - A photo book that explores the sites of fatalities during the Irish War of Independence	Kickstarter	659,641 (5,000ユーロ)	734,489 (5,699ユーロ)
Baobab	ダンスカンパニーBaobab"SHINKA YEAR"にご支援を！	Readyfor	3,000,000	3,191,000
YPAM	横浜に100年続く舞台芸術フェスティバルを。	Motion Gallery	4,870,800	526,600
MI-LAB	水性木版画AIRの再起動を目指して！	Countdown	1,000,000	91,000
社会芸術 / ユニット・ウルス	【芸術によるSDGs】都心から1時間の地で散策型の農アート展を！	Campfire	300,000	622,500
劇団かかし座	日本で最初にできた現代影絵劇団かかし座が、コロナ禍による危機を乗り越え、創立70周年を迎えられるよう力をお貸しください！	Motion Gallery	50,000,000	12,241,014

Research Travel Grant for Projects ／ 視察渡航支援プログラム

Detail

The EU-Japan Fest Japan Committee provides “Research Travel Grant” for visits to or from Japan by host organizations and artists related to the European Capitals of Culture (ECoC). It provides opportunities for visits, research and preparation for the title year of ECoC and its continuing projects. Although the means of communication and research are constantly diversifying thanks to the Internet, the information and feeling that can be obtained by using the human senses of seeing, hearing and feeling has an immeasurable weight in terms of quality. In addition, the applicants of this Research Travel Grant can have an opportunity to give presentations on their own fields and hold networking event. Encounters at these events have led to programs in the year of the ECoC and beyond. By coming to Japan and Europe, we hope that visitors will be able to engage in practical preparatory activities such as direct negotiations with artists for their participation, and that they will also be able to expand their personal networks and ideas through face-to-face dialogue.

視察渡航支援は、当委員会が欧州文化首都および日本の主催団体・アーティストを対象に行っている日本・ヨーロッパ間の往来支援です。欧州文化首都の開催年およびその後の継続プログラムに向けての視察・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。また、これまで本支援プロジェクトで来日した各欧州文化首都の関係者は、必要に応じて自身のフィールドについてのプレゼンテーション＆交流会を開催。そこでの出会いが、欧州文化首都開催年、そしてその先でのプログラムへとつながっています。来日・渡欧によって、招聘に向けたアーティストとの直接交渉などの実質的な準備活動に加え、Face to Faceでの対話から広がる人脈やアイディア等、インターネットでは得られない「出会い」と将来に繋がる新たな可能性をも持ち帰っていただきたいと考えています。

Mobility Support “Passport Program” ／ パスポートプログラム

Detail

The European Capital of Culture (ECoC) has grown into a global celebration of culture and the arts welcoming artists from over 100 countries. The EU-Japan Fest Japan Committee has set up a mobility support “Passport Program” to encourage further exchanges between artists and cultural organizations from Japan and ECoCs.
Through this program, we hope that artists and arts and culture professionals of various genres will visit each other to experience local festivals, performances and programs, and to engage in dialogue with various people. We hope that this will lead to concrete proposals for future projects and the creation of a sustainable network.

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・ジャパンフェスト日本委員会は、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、現地フェスティバルや芸術文化プログラムのオーディエンスやゲスト・ビジターとしての訪問等を対象としたモビリティ・サポート「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、日本と欧州文化首都を行き来し、現地のフェスティバルや公演、各種プログラムを体感しつつ、人々と対話を重ねることを期待しています。そしてそこから、将来の具体的なプログラム案や持続可能なネットワークが生まれることを願っています。

Mr Takeya Daisuke visited Water Tower Art Fest/AIM meetings on the occasion of Plovdiv 2019
武谷大介氏 プロヴディフ2019 Water Tower Art Fest/AIM meetings 訪問

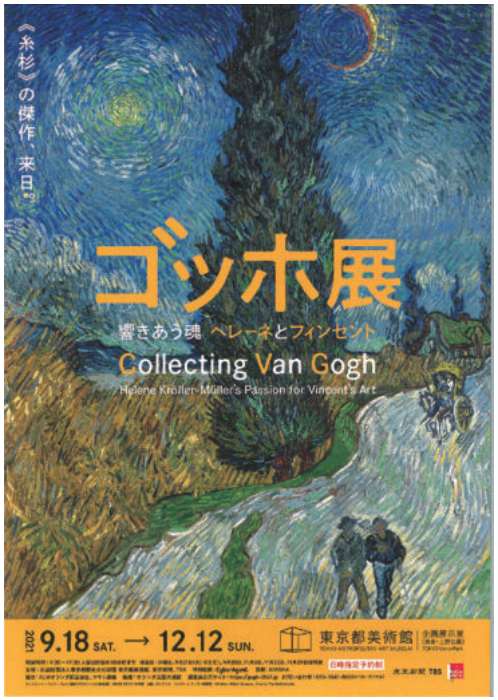
Art Program for Supporters

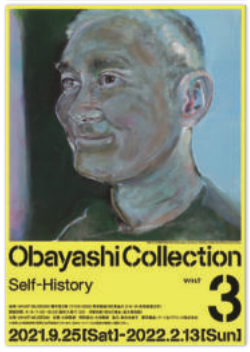
EU-Japan Fest Japan Committee has carried out the project “Art Program for Supporters” to offer theatre performances/ cinema/ music and dance works by artists who took part in the past European Capital of Culture (ECoC) and exhibitions with works from countries holding the ECoC. We hope this invitation program makes 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. We will keep introducing diverse and fascinating arts.

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。引き続き、魅力あふれるアートをご紹介して参ります。

プログラム	会　期	会　場
隈研吾展	2021年6月18日～9月26日	東京国立近代美術館
刀剣 もののふの心展	2021年9月15日～10月31日	サントリー美術館
ゴッホ展	2021年9月18日～12月12日	東京都美術館
ブダペスト展	2021年10月9日～12月19日	パナソニック汐留美術館
Obayashi Collection	2021年9月25日～2022年2月13日	WHAT MUSEUM
平山素子 IZUMI公演	2022年2月17日～20日	シアタートラム





Future European Capital of Culture 2022-2026

将来の欧州文化首都2022〜2026

European Capital of Culture Kaunas 2022 (Lithuania)
欧州文化首都カウナス2022（リトアニア）

Kaunas 2022 Team

Kaunas, located on the confluence of the rivers Nemunas and Neris, has almost 300,000 of inhabitants and never accepted its role as the second city in Lithuania, especially after the significant period of 1919–1940 when Kaunas was the capital of Lithuania. It is not only a city of old traditions, but also a large centre of business, industry, education, and culture. Kaunas, member of the UNESCO Creative Cities Network since 2015, has also been nominated for the UNESCO World Heritage List for its unique modernist architecture.

Since 2017, "Kaunas 2022" has been inviting the artists and creatives from Kaunas city, Kaunas district and the entire world to join the extensive cultural programme entitled "Kaunas – European Capital of Culture 2022", focusing on the participative aspect, visibility of local communities, their identity and role in shaping the future of the entire region.

On January 22, 2022, everyone is invited to the Opening of a year-long cultural journey through over 1000 events: 40+ festivals, 60+ exhibitions, 250+ performing arts events, 250+ concerts, etc., prepared with numerous local and international partners. No chance to escape culture in Kaunas in 2022, so let us celebrate it together!

カウナスはネムナス川とネリス川の合流点に位置し、約30万人の住民が住んでいます。特に1919年から1940年の間、カウナスがリトアニアの首都だった重要な時期以降、リトアニアの第2の都市としての役割だけを担うことはありませんでした。古い伝統の街であるだけでなく、ビジネス、産業、教育、文化の一大中心地でもあります。2015年からユネスコ創造都市ネットワークのメンバーであるカウナスは、そのユニークな近代建築でユネスコ世界遺産候補にノミネートされています。

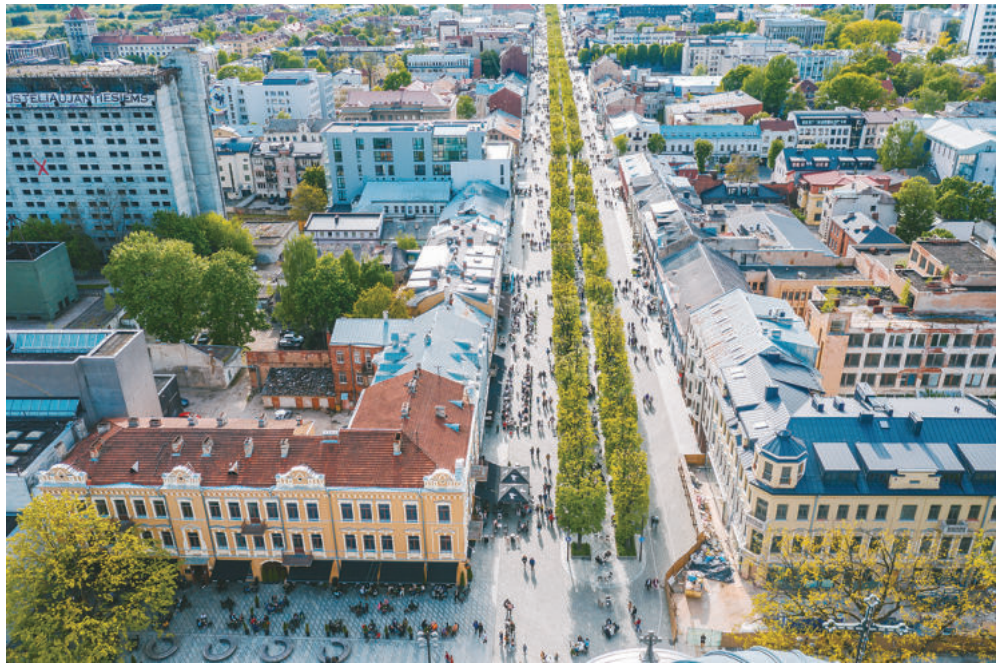
2017年から「カウナス2022」は、参加型の側面、地域コミュニティの可視性、地域全体の未来を形成するアイデンティティと役割に焦点を当て、「欧州文化首都カウナス2022」という大規模な文化プログラムに、カウナス市、カウナス地区、全世界のアーティストやクリエイターを招待しています。

2022年1月22日、1000以上のイベントを通して行われる1年間の文化の旅のオープニングに、誰もが招待されるのです。40以上のフェスティバル、60以上の展覧会、250以上の舞台芸術イベント、250以上のコンサートなどが、国内外の多くのパートナーと共に準備されます。2022年、カウナスで文化から逃れるチャンスはありません！一緒にお祝いしましょう。

© Martynas Plepys

© Martynas Plepys

© Martynas Plepys



© Andrius Aleksandravicius

About programs delivered in 2021 ／ 2021年実施プログラム

ECoC Family Meeting in Kaunas

Date: 22-25 Sep. 2021

After a long break caused by the COVID-19 pandemic, the ECoC family reunited in Kaunas in September 2021. Co-organised by Kaunas 2022, Esch-sur-Alzette 2022 and Novi Sad 2022, the ECoC Family Meeting was a great occasion for the ECoC teams to share their experiences, inform about the latest programme developments and open calls announced for artists, and give their insights on the most relevant challenges faced in the context of the pandemic. More than 50 members of the ECoC network met for discussions in several thematic sessions and for cultural programme in Kaunas city and Kaunas district illustrating a variety of creative projects developed by the local communities in the framework of the project “Kaunas – European Capital of Culture 2022”.

欧州文化首都ファミリーミーティングin カウナス

2021年9月22日～ 25日

COVID-19の流行による長い休みを経て、欧州文化首都ファミリーは2021年9月にカウナスで再会しました。カウナス2022、エッシュ 2022、ノヴィ・サド2022が共催した欧州文化首都ファミリーミーティングは、各欧州文化首都チームが自らの経験を共有し、最新のプログラム展開やアーティストの公募について知らせ、パンデミックの文脈で直面する最も関連性の高い課題についての洞察を示す素晴らしい機会となりました。50名以上の欧州文化首都ネットワークメンバーが集まり、いくつかのテーマ別セッションで議論を行ったほか、「欧州文化首都カウナス2022」プロジェクトの枠組みで地元コミュニティが計画した様々なクリエイティブプロジェクトを紹介するカウナス市およびカウナス地区の文化プログラムに参加しました。

© Andrius Aleksandravičius

Kaunas European Capital of Culture Forum

Date: 23-24 Sep. 2021

In 2021, Kaunas European Capital of Culture Forum gathered a wide international audience for the third time, to physically experience the atmosphere in the city living in the eve of the ECoC title year and learn about the past and present achievements of the “Kaunas 2022” programmes (Memory Office, Cultural Partnerships, Modernism for the Future, Myth of Kaunas, Designing Happiness, Community Programme and Emerging Kaunas) attained in partnership with numerous local and international partner organisations.

The Forum has also served as a guiding light for the cities still in the process of developing their ECoC programmes. Indeed, it was aimed at considering such questions as: What did we learn from the years of preparation? What still awaits us after the dawn of 2022? What is the face of Kaunas 2022 programme? How will it stand out from dozens of projects implemented by other European cities?

カウナス欧州文化首都フォーラム

2021年9月23日、24日

2021年、カウナス欧州文化首都フォーラムは3回目の開催となり、世界中から多くの参加者を集め、欧州文化首都開催前夜の街の雰囲気を体感するとともに、国内外の多くのパートナー団体と協力して達成してきた「カウナス2022」プログラム（メモリーオフィス、文化パートナーシップ、未来のためのモダニズム、カウナスの神話、幸せのデザイン、コミュニティプログラム、エマージング・カウナス）の過去と現在の成果についても学びました。

また、このフォーラムは、欧州文化首都プログラムの準備・発展過程にある都市にとって、指針となるものでした。この数年の準備期間から何を学んだのか。2022年の開幕以降、私たちを待っているのは何か。カウナス2022プログラムの顔とは？そして、他のヨーロッパの都市が実施する数多くのプロジェクトの中で、欧州文化首都カウナス2022はどのように際立つのか？こうした問いを実際に検討することが、このフォーラムでの目的でした。

© Martynas Plepys

International Performing Arts Festival CONTEMPO

Date: 17-26 Aug. 2021

The Performing Arts Festival CONTEMPO taking place in Kaunas and Kaunas district and organised by VsI “Kulturos platforma” has become one of the most awaited events of the year! Each time, an exclusively attractive programme of the Festival brings its guests and the cultural community a new portion of unexpected emotions and experiences, changing our understanding of the limits for creativity.

The Festival offers numerous free events in public spaces, thus fostering the sense of culture eagerness and the wish to engage in cultural activities in the communities in Kaunas and Kaunas district.

国際舞台芸術フェスティバル CONTEMPO

2021年8月17日〜26日

VsI “Kulturos platforma “が主催し、カウナスとカウナス地区で開催される舞台芸術フェスティバルCONTEMPOは、今年最も待ち望まれたイベントのひとつになりました。毎回、このフェスティバルの魅力的なプログラムは、ゲストと文化コミュニティに思いがけない感動と経験をもたらし、創造性の限界に対する私たちの理解を変えてくれます。

このフェスティバルでは、公共スペースで数多くの無料イベントが開催され、カウナスやカウナス地区のコミュニティで文化活動への意欲を育んでいます。

© Martynas Plepys

Step Challenge “Not a Step Without Culture”

Date: January – December 2021

The initiative “Not a Step Without Culture” developed in partnership with the #walk15 app was started in January and ended in December 2021. The idea was to invite people to move towards the ECoC year 2022 in a cultural way – by exploring the variety of cultural routes, spending time in a beneficial way, pursuing a healthy way of living and involving oneself in continuous physical activity.

The initiative attracted an unexpectedly high interest from the citizens and communities of Kaunas and Kaunas district, resulting in 3737 participants and 2.5 billion steps taken!

ステップ・チャレンジ「Not a Step Without Culture」

2021年1月〜12月

アプリ「#walk15」と連携して展開した取り組み「Not a Step without Culture」は、2021年1月にスタートし、12月に終了しました。このアイデアは、2022年の欧州文化首都に向けて、様々な文化的ルートの探索や、有益な時間を過ごすこと、継続的に運動を行いながら健康的な生き方を追求することなど人々に文化的な方法で行動するよう呼びかけるものでした。

この活動は、カウナスとカウナス地区の市民やコミュニティから予想外に高い関心を集め、3737人の参加者と25億歩の歩数を達成しました！

© Martynas Plepys

Kaunas 2022 Main Program ／カウナス2022主要プログラム

Memory Office
メモリーオフィス

The aim of the “Memory Office” programme is to awaken the multicultural memory of Kaunas city and towns in Kaunas district, also remind of its rich history, encourage pride in the place we live in.
The “Memory Office” programme is an opportunity not only to learn about the past of one’s city, to study its DNA, but also to get to know oneself better. It seeks to preserve fragments of multi-ethnic memory, to reconstruct otherwise vanishing memory maps, and to bring back the faces of those from whom we inherited this city. Litvak artists who have returned to Lithuania from the Republic of South Africa, Great Britain, France, and Israel are particularly actively engaged with the programme.
Representative program: The StoryTelling Festival

「メモリーオフィス」プログラムの目的は、カウナス市とカウナス地区の町の多文化な記憶、その豊かな歴史を思い起こし、私たちの住む場所への誇りを高めることです。
「メモリーオフィス」プログラムは、自分の住む街の過去を知り、そのDNAを学ぶだけでなく、自分自身をよりよく知るための機会でもあります。多民族からなる記憶の断片を保存し、消えてしまった記憶の地図を再構築し、この街を受け継いだ人々の顔を蘇らせようとするものです。南アフリカ共和国、イギリス、フランス、イスラエルからリトアニアに帰国したリトアニア人アーティストが、特に積極的にこのプログラムに参加しています。
代表プログラム：The StoryTelling Festival

© Martynas Plepys

Designing Happiness
Designing Happiness

Through design as a means of strengthening the connection between humans and the environment, the “Designing Happiness” programme is creating a sense of happiness in the city. The events organised with partners do present Kaunas to the world as a city of design: visitors and locals alike are invited to see installations in public spaces, numerous artistic and design objects scattered throughout the city.
In 2015, Kaunas joined the UNESCO Creative Cities Network and has been engaged in numerous projects with the network partners. Some of the initiatives will be presented in 2022.

人と環境のつながりを強める手段としてのデザインを通じて、「Designing Happiness」プログラムは、街に幸せな感覚を生み出しています。パートナーとともに開催されるイベントでは、カウナスをデザイン都市として世界に発信。観光客や地元の人々は、公共スペースでのインスタレーションや、街中に散りばめられた数々の芸術品やデザインオブジェに魅了されます。
2015年、カウナスはユネスコ創造都市ネットワークに加盟し、ネットワーク・パートナーとともに数多くのプロジェクトに取り組んできました。その取り組みの一部が、2022年に発表される予定です。

© Martynas Plepys

Cultural Partnerships
文化パートナーシップ

The programme was designed to initiate change in the cultural field of Kaunas and Kaunas district, to strengthen their cultural sector, reveal the potential and help to meet the challenges face in the eve of 2022. Over 80 local cultural organisations have already joined “Kaunas 2022” to achieve their ambitious goals jointly with communities, artists and creatives. Creators of culture have been invited to engage in unusual partnerships, try innovative models of creation, initiate new experimental modes of cooperation not only among different sectors, but with the partners in the European countries and the entire world.
Among the great examples of the events organised by the partners of “Kaunas 2022” – the “Days of Japan in Kaunas WA!” festival to take place in Kaunas in April 2022. The Festival, which has received a generous support by the EU-Japan Fest Japan Committee, will bring together the lovers of the Japanese arts and culture to Kaunas and will present a unique cultural programme encompassing the traditional and contemporary culture of Japan.

このプログラムは、カウナスとカウナス地区の文化分野に変化を起こし、文化セクターを強化し、その可能性を明らかにしながら、2022年前夜に直面する課題に対応するために展開されてきました。すでに80以上の地元文化団体が「カウナス2022」に参加し、コミュニティ、アーティスト、クリエーターと共同で野心的な目標を達成しようとしています。文化の創造者たちは、異業種間だけでなく、ヨーロッパ諸国や全世界のパートナーとの新しい実験的な協力関係を築き、革新的な創造モデルを試すために招かれています。

2022年4月にカウナスで開催されるフェスティバル「Days of Japan in Kaunas WA！」は、「Kaunas 2022」のパートナーが企画したイベントの中でも素晴らしい例です。EU・ジャパンフェスト日本委員会の寛大な支援を受けたこのフェスティバルでは、日本の芸術と文化を愛する人々がカウナスに集まり、日本の伝統文化と現代文化を網羅したユニークな文化プログラムが披露される予定です。

© Martynas Plepys

Contemporary Neighbourhoods

Contemporary Neighbourhoods（コンテンポラリーな隣人）

Fifteen neighbourhoods of Kaunas district – and that includes two dozen communities of towns and villages, participants of the Contemporary Neighbourhoods project – have already organised many events and are preparing for many more. The forms and themes of these events are strikingly diverse: neighbourhoods are hosting sustainability festivals, community performances, poetry readings, various workshops, and concerts. Zapyškis town is building an immense ship of culture, “Nemuno7” – a river technology and landscape design project, unique in Europe, that will serve as a public cultural space. And, as if all that weren’t enough, 2022 will also see a spotlight falling on performing arts, circus, musical, literary and culinary festivals, as well as traditional community festivals – all with a contemporary twist!

カウナス地区の15地区、そしてContemporary Neighbourhoods（コンテンポラリーな隣人）プロジェクトの参加者である20の町や村のコミュニティは、すでに多くのイベントを企画し、さらに多くのイベントの準備を進めています。サステナビリティ・フェスティバル、コミュニティ・パフォーマンス、詩の朗読、様々なワークショップ、コンサートなど、その形態やテーマは実に多様です。ザピスキス町は、巨大な文化の船「Nemuno7」を建造中です。これは、河川技術と景観デザインを組み合わせたヨーロッパでもユニークなプロジェクトで、公共の文化空間として機能する予定です。さらに、2022年には、舞台芸術、サーカス、音楽祭、文学祭、料理祭、そして伝統的なコミュニティ・フェスティバルにスポットライトが当てられ、そのすべてが現代風にアレンジされる予定です。

Modernism for the Future

未来のためのモダニズム

The programme “Modernism for the Future” invites us to take a creative look at the heritage of modernist architecture in Kaunas and its history. The programme accommodates over a hundred different international events and projects: conferences, forums, summer schools, symposia and discussions, all of which bring new experiences to the audiences.
“MoFu 360/365” is an international project co-financed by the “Creative Europe 2014-2020” programme and implemented by partners from Kaunas (Lithuania), Lviv (Ukraine), Brno (Czech Republic), Kortrijk (Belgium), and Tel Aviv (Israel). The main exhibition will open the doors of Kaunas Central Post Office on January 22.
Another project focusing on the modernist heritage of Kaunas - the stop-motion film “Folds” created in cooperation with the Irish artist Aideen Barry - will be presented to the public in 2022.
Representative program: Exhibition “MoFu 360/365”; stop-motion film “Folds”

プログラム「未来のためのモダニズム」は、カウナスのモダニズム建築の遺産とその歴史に創造的な目を向けるよう、私たちを誘います。このプログラムでは、会議、フォーラム、サマースクール、シンポジウム、ディスカッションなど、100を超えるさまざまな国際的イベントやプロジェクトが開催され、そのすべてが観客に新しい体験をもたらすものです。

「MoFu 360/365」は、「クリエイティブ・ヨーロッパ2014-2020」プログラムの共同出資により、カウナス（リトアニア）、リヴィウ（ウクライナ）、ブルノ（チェコ）、コルトレイク（ベルギー）、テルアビブ（イスラエル）のパートナーによって実施される国際プロジェクトです。メインとなる展覧会は、1月22日にカウナス中央郵便局で開幕する予定です。

また、カウナスのモダニズム遺産に焦点を当てたプロジェクトとして、アイルランドのアーティスト、アイディーン・バリーと共同で制作したストップモーション映画「Folds」は、2022年に一般公開されます。
代表プログラム：展覧会「MoFu 360/365」
ストップモーションフィルム「Folds」

Community programme We, the People

コミュニティ・プログラム「We, the People」

The Community Programme is a platform that promotes the sense of community through culture. With the motto “Culture that unites, community that creates”, local communities carry out creative activities at the riversides, in their own courtyards, developing initiatives that reflect the local identity, seeking to create a safe and creative environment. These small creative initiatives shape strong long-term changes which are crucial for a growing society aware of the importance of creativity and communication.
In the city of George Maciunas, the pioneer of the Fluxus movement, a creative dialogue is underway. The inclusive Fluxus Labs! programme, together with the Fluxus Festival, will invite you to a rendez-vous in the world’s only city with an inaccessible Fluxus Square as well as the Fluxus Cabinet. In 2022, the centrepiece of the festival will be the exhibition by Yoko Ono, who took part in the Fluxus movement from the very beginning!
Representative program: The Fluxus Festival; “Fluxus Labs!”

コミュニティ・プログラムは、文化を通じて地域社会の一員であるという意識を高めるためのプラットフォームです。「文化は団結する、コミュニティは創造する」をモットーに、地域のコミュニティが川辺や中庭で創造的な活動を行い、地域のアイデンティティを反映した取り組みを展開し、安全で創造的な環境づくりを目指します。このような小さな創造的な取り組みが、長期的に強い変化を生み出し、創造性とコミュニケーションの重要性を認識する成長社会にとって不可欠なのです。

フルクサス運動の先駆者であるジョージ・マチューナスの街で、創造的な対話が繰り広げられています。包括的なプログラム「Fluxus Labs ！」は、「Fluxus Festival」とともに、世界で唯一、想像をこえたフルクサス広場とフルクサス閣がある都市でのランデブーにあなたを誘うでしょう。2022年には、フルクサス運動の初期から参加したオノ・ヨーコによる展覧会が開催されます。
代表プログラム：フルクサスフェスティバル「Fluxus Labs!」

Culturists – Volunteers of Kaunas 2022

カウナス2022ボランティアプログラム Culturists

Culturists are the volunteers of the project “Kaunas – European Capital of Culture 2022”, they raise the city’s culture to a new level with their energy and love for the culture. The number of “Kaunas 2022” Culturists has reached over 1000, and their presence is of great significance to the success of the programme of the title year.
Kaunas 2022 volunteers are true local ambassadors of the city. They have been developing their skills in special training and surely are the best people to reveal what makes Kaunas so special from the locals’ perspective.

Culturistsとは、「欧州文化首都カウナス2022」のボランティアであり、そのエネルギーと文化への愛によって、街の文化を新たなレベルへと引き上げる存在です。欧州文化首都カウナス2022のCulturistsの数は1000人を超え、彼らの存在は、タイトルイヤープログラムの成功に大きな意味を持ちます。
「カウナス2022」のボランティアは、この街の真の地域大使です。彼らは特別なトレーニングでそのスキルを高め、地元の人々の視点からカウナスの魅力を伝える最高の人材であることは間違いないでしょう。

©Martynas Plepys

Mythical Beast of Kaunas

カウナス Mythical Beast

So far, no city has tried to change the course of its life by creating a new myth. The story of the Mythical Beast of Kaunas, who has become the programme’s mascot, is one such attempt.
Kaunas Castle, the First Fort, Kaunas railway station, trolleybus lines, Vilnius book fair, the bookshelves of the youngest residents of Kaunas, cars and perfume cabinets – the mythical creature, the Beast of Kaunas, has already managed to appear – or made himself known – in the most unexpected places.
The Mythical Beast of Kaunas and its story is a story about Kaunasians. You too can experience your personal transformation in the Contemporary Myth of Kaunas Trilogy “From Temporary to Contemporary”.
Three weekends of the Trilogy will be a perfect opportunity to get acquainted with the Beast: “The Confusion” (January 19-23, 2022), “The Confluence” (May 20-22, 2022) and “The Contract” (November 25-27, 2022).

これまで、新しい神話を創り出すことで、都市の軌道修正を図ろうとした都市はありませんでした。欧州文化首都プログラムのマスコットになっているカウナス Mythical Beastの物語は、そんな試みの一つです。
カウナス城、第一要塞、カウナス鉄道駅、トロリーバス路線、ヴィリニュス・ブックフェア、カウナスの若い住民の本棚、車、香水箱―神話上の生き物であるカウナスの神話獣は、すでに最も意外な場所に現れ、あるいはその存在を知らしめることに成功しました。

カウナス Mythical Beastとその物語は、カウナスの人々の物語です。あなたもカウナスの現代神話三部作「仮設から現代へ」で、自分自身の変化を体験してください。
三部作と連動した3つの週末―「混乱」（2022年1月19日-23日）、「合流」（2022年5月20日-22日）、「契約」（2022年11月25日-27日）は、Mythical Beastに親しむ絶好の機会です。

©Martynas Plepys

Emerging Kaunas – Kaunas Challenge

エマージング・カウナス―カウナスの挑戦

This programme is designed to involve the youngsters (aged 15–18) in joint creation of change in Kaunas and Kaunas district. The programme covers the analysis and creative solutions to real challenges existing in Kaunas city and its district, carrying out practical tasks, developing projects initiated by the youth and learning how to work in a team. It is an opportunity for young people to realise their ideas for the city together with the team of Kaunas 2022.
Young people who participate in the programme can continue their activities in the alumni club, where they are empowered to learn from the existing experience and experiment implementing their own ideas. The long-term vision of the alumni club is to enable young people to create and implement one of the major events of 2022 – the Youth Festival “Storm”. The Festival will be an important event for the whole region, reflecting the lifestyle, culture, and values of the young, fostering a curious community through various experiences and thematic discussions.
Representative program: Youth Festival “Storm”

このプログラムは、15歳から18歳の若者が、カウナスおよびカウナス地区を変えるための共同創造に参加することを目的としています。このプログラムでは、カウナス市とその地域に存在する実際の課題の分析と創造的な解決、実践的なタスクの実行、若者たちが始めたプロジェクトの発展、チームでの働き方の学習が行われます。このプログラムは、カウナス2022のチームと一緒に、若者たちが街に対する自分たちのアイデアを実現する機会でもあるのです。

プログラムに参加した若者は、OBクラブで活動を継続することができ、既存の経験から学び、自分のアイデアを実現するための実験ができるようになっています。同窓会の長期的なビジョンは、2022年の主要イベントの一つであるユースフェスティバル「Storm」を若者たちが創造し、実行に移すことです。このフェスティバルは、若者のライフスタイル、文化、価値観を反映し、さまざまな体験やテーマ別のディスカッションを通じて、好奇心旺盛なコミュニティを育み、地域全体にとって重要なイベントとなることでしょう。
代表プログラム：ユースフェスティバル「Storm」

©Martynas Plepys

Japan-related projects in Kaunas 2022 (Lithuania) (As of Jan. 2022)
日本関連プロジェクト in カウナス2022（リトアニア）（2022年1月現在）

Lithuania - Japan Architectural Event EAST-EAST 5

日本リトアニア建築　第5回EAST-EAST

©Gintaras Balcytis

©Gintaras Balcytis

ArchiTextūra Invisible & Similar

建築プロジェクト：ArchiTextūra 見えないものと似ているもの

©E. Lylaus

Textile Exhibition: Between Two Contemplation(s)

テキスタイル展 Between Two Contemplation (s)

©Okamoto Naoe

Mari Katayama Exhibition Perspectives of Japan: Architecture, Photography, Books

片山真理写真展　日本の視点：建築・写真・書籍

©Kaunas Photography Gallery

Noble Rogues: Digital Publication Project

デジタル出版プロジェクト　Noble Rogues

©Kohyo Ikeshita

Japan Days in Kaunas WA!

日本文化週間 in カウナスWA！

©Judita Židžiūnienė

Pasaulis Skamba Festival: Kuunatic Meets ShiShi

音楽フェスティバル Pasaulis Skamba：Kuunatic Meets ShiShi

International Puppet Theatre Festival KAUNAS PUPPET 22

カウナス・パペット22：国際人形劇フェスティバル

Creative Kaunas

クリエイティブ・カウナス

Contemporare City Festival

コンテンポラリー・シティ・フェスティバル

European Capital of Culture Esch 2022 (Luxembourg)
欧州文化首都エッシュ 2022（ルクセンブルク）

CONTACT
Ms. Sarah Caron
sarah.caron@esch2022.lu

European Mobility Week ©Esch2022, European Capital of Culture

Thanks to Esch-Alzette, Luxembourg's second largest city, the country's South has a cultural profile that seems to have grown from the very soil that generated its diversity. The cross-border industrial region 'Terres Rouges' (literally 'red earth'), 'Terre Rouge' or 'Minett' owes its name to the bright red iron ore. Iron was at the heart of the region's largest industry, which was sustained by migration for more than 120 years. With industrialisation taking hold on both sides of the border with France, it was not uncommon for part of a family to settle in France and another in Luxembourg. Today, mobility within the region, from country to country, is commonplace, especially with regard to cross-border workers. The Esch2022 region, on both sides of the border, encompasses a population of nearly 200,000 inhabitants and more than 120 nationalities.

Together with the city of Esch-Alzette, the ten other Luxembourg municipalities of Pro-Sud, a union of regional municipalities, and the eight French municipalities of the CCPHVA (The municipalities of the 'Communautée de Communes Pays Haut Val d'Alzette'), Esch2022 is the European Capital of Culture of the year 2022. Under the leitmotif 'Remix Culture' and its 4 sub-chapters 'Remix Art', 'Remix Europe', 'Remix Nature' and 'Remix Yourself', the non-profit organisation Esch2022 aims to create synergies, promote sustainable development and, above all, encourage audiences to actively participate in all events. The key themes of Esch2022 are developed and implemented in close collaboration with the concerned municipalities, ministries and other partners. Esch2022 is managed by the association Capitale européenne de la culture 2022 asbl.

ルクセンブルク第二の都市エッシュ＝シュル＝アルゼットの存在により、同国南部は、都市の多様性を生み出したまさしくその土壌から生い育ったかのような文化的側面に恵まれています。国境を跨ぐ工業地域である'Terres Rouges' (文字通り、「赤い大地」)、'Terre Rouge'（赤い大地）、あるいはルクセンブルク語の'Minett'（ミネット）という地名は、真っ赤な鉄鉱石に由来します。鉄鋼がこの地域最大の産業の中核を成しており、これは120年以上にわたり移民によって支えられてきました。フランスと接する国境の両側で工業化が確立されたことにより、家族の一員がフランスに居を定め、残りの家族がルクセンブルクで暮らすことも珍しいことではありませんでした。今日、殊に越境労働者に関していえば、地域内および国から国への移動はごく当たり前のことといえます。国境の両側に跨る欧州文化首都エッシュ 2022の地域は、人口およそ20万人の住民を擁し、その国籍は120ヵ国以上に及びます。エッシュ＝シュル＝アルゼット市は、他のルクセンブルクPro-Sud（南部地域）の10の自治体、地方自治体連合、さらにフランスのHaut Val de l'Alzette (CCPHVA)地域の 8 つの自治体とともに一丸となり、2022年の欧州文化首都となります。中心テーマの「Remix Culture」と、「Remix Art」、「Remix Europe」、「Remix Nature」、「Remix Yourself」 の 4 つのサブテーマのもと、欧州文化首都エッシュ 2022では、相乗効果の創出、持続可能な発展の促進、そして何にも増して、全イベントにおける観客の活発な参加の増進を図ることを目指しております。欧州文化首都エッシュ 2022が掲げるこれらの主要テーマは、関連自治体、省庁ならびにその他パートナー団体との緊密な協働を通じて企画、実施されます。2022年の欧州文化首都は、エッシュ 2022の運営により開催されます。

Möllerei ©Fonds Belval

24h Electro for Kids ©Rocklab

Esch2022 Team ©Esch2022, European Capital of Culture

Nuit de la Culture 2020 © Kulturnuecht

About programs delivered in 2021 ／ 2021年実施プログラム

Transitory
Date: 25 Nov. ~ 15 Dec. 2021
Cultural Centre of Serbia, Paris

In 2022, three cities - Esch-sur-Alzette in Luxembourg, Kaunas in Lithuania and Novi Sad in Serbia - will become European Capitals of Culture. They have all been preparing for several years and are dying to present their rich, creative, intrepid and crazy programmes.
Their respective cultural institutes are obviously supporting them in this long adventure and have decided to organize a photographic exhibition in France before their grand opening ceremonies. With Transitory, the three cities show themselves together, through the lenses of their photographic artists.
Marc Aufraise, curator of the exhibition, has chosen to show these "incessant comings and goings, across the floating borders". Strolling between these three cities, the curious visitor navigates through temporal and cultural echoes, each photo as a transitory stopover.

Artists: Ezio D'Agostino, Filip Bojović, Éric Chenal, Paul Gaffney, Romain Girtgen, Vojin Ivkov, Fernand Konnen, Marija Kovač, Philippe Matsas, Lukas Mykolaitis, Wolfgang Osterheld, Remis Ščerbauskas, Fernand Schütz
Organized by the Cultural Mission of Luxembourg, the Lithuanian Cultural Institute, the Cultural Centre of Serbia, in partnership with the Lithuanian Embassy, the Luxembourg Embassy, the Serbian Embassy, Kaunas2022, Esch2022 and Novi Sad2022. Graphic design by Marek Voida, photo used by Lukas Mykolaitis.

写真展「Transitory（トランジトリ）」
2021年11月25日～12月15日
セルビア文化センター（パリ）

2022年、ルクセンブルクのエッシュ・シュル・アルゼット、リトアニアのカウナス、そしてセルビアのノヴィ・サドの3都市は欧州文化首都を開催します。この3都市は、数年前から準備を進めており、豊かで創造的、大胆でクレイジーなプログラムを発表しようとしてきました。
各都市の文化機関は、この長い冒険を支援し、開幕セレモニーに先立ってフランスでの写真展を開催することを決定しました。写真展「Transitory（トランジトリ）」では、3都市がそれぞれの写真家のレンズを通して、ともにその姿を表現しています。本展のキュレーターであるマルク・アウフレイズは、「浮遊する国境を越えて、絶え間なく行き交う人々」を表現することを選びました。好奇心旺盛な観客は、この3つの都市を散策しながら、時間的・文化的な反響の中を進み、それぞれの写真が通過点として立ち寄ることになるのです。

アーティスト：エツィオ・ダゴスティーノ、フィリップ・ボジョヴィッチ、エリック・シェナル、ポール・ガフニー、ロマン・ギルトゲン、ヴォジン・イヴコフ、フェルナン・コネン、マリヤ・コヴァチュ、フィリップ・マタス、ルカス・ミコライティス、ヴォルフガング・オステルヘルド、レミス・シュチェルバウスカス、フェルナン・シュッツ
主催：ルクセンブルク文化ミッション、リトアニア文化会館、セルビア文化センター
協力：リトアニア大使館、ルクセンブルク大使館、セルビア大使館、カウナス2022、エッシュ2022、ノヴィ・サド2021-2022
グラフィックデザイン：Marek Voida
写真使用：Lukas Mykolaitis

© Sophie Bouteiller

Potlatsch
Date: 10 Oct. and 19 Nov. 2021
Annexe22, Esch-Alzette

As part of its "Accessibility for All" strategy, the European Capital of Culture Esch2022 decided to develop the "Potlatsch" visits. Within this visit and for 3 hours, people from different social, economic and geographical backgrounds will come together and get to know each other.

This concept is based on the origin of the word "potlatsch", which refers to a ceremony conducted by Native American tribes as well as by many ethnic groups in the Pacific Ocean regions and as far away as India. This practice based on symbolic exchanges substituted the "war of wealth" for a possible "war of blood".

Within this visit, the exchange may take the form of food, presentations of traditional knowledge, stories and other tangible or intangible "cultural goods" belonging to the participants. To accommodate those events, our associative partners will be able to use the exhibition spaces as well as the Skip, a space dedicated to mediation throughout the European Capital of Culture Esch2022.

ポトラッチ
2021年10月10日、11月19日
Annexe22、エッシュ＝シュル＝アルゼット

欧州文化首都エッシュ2022は、「すべての人のためのアクセシビリティ」戦略の一環として、「ポトラッチ」訪問を展開することを決定しました。この訪問では、社会的、経済的、地理的に異なる背景を持つ人々が集まり、3時間にわたって互いに知り合うことができます。

この訪問のコンセプトは、アメリカ先住民や太平洋地域、遠くはインドで行われていた儀式を指す言葉「ポトラッチ」の語源に基づいています。象徴的な交換に基づく慣習は、「富の戦争」を「血の戦争」の可能性へと置き換えました。

この訪問の中で交換されうるのは、食事、伝統的な知識の発表、物語、その他参加者が所有する有形または無形の「文化財」です。こうしたイベントを開催するため、私たちのアソシエイトパートナーは欧州文化首都エッシュ2022開催中、展示スペースと思索のためのスペースSkipを利用することができます。

©Esch2022, European Capital of Culture

BLOOM
Date: 4 Dec. 2021

A new participatory project from the company Komplex Kapharnaüm.
The word ‘bloom’ denotes the semi-finished pieces of steel produced on the rolling mills, while also referring more broadly to flourishing and blossoming. Their project is situated between these two poles – between the legacy of the steel and iron industry and its impact on the history of Esch-Alzette as well as on its contemporary development and future.

This ‘conversational evening’ took place on Saturday 4 December 2021 from 6 to 9 pm at restaurant Chiche! and in Rue de l’Alzette.
The people they have met were encouraged to participate in conversations, each addressing a specific theme related to the territory of Esch. These conversations were recorded on film and other media to be played back in the public space of Rue de l’Alzette. They’ve created an architectural scenography that docks onto the front of the restaurant so as to form a transversal arch across the street that links up to their ‘station’ trailer on the opposite side. These architectural elements replicate the spectacular setting of the historic casting operations. As the evening progresses, a large-format archival image was ‘remixed’ with overlays of paints and various other materials.

会話の夕べ BLOOM
2021年12月4日

コンプレックス・カファルナウム社による新しい参加型プロジェクト「ブルーム」とは、圧延機で作られる鉄の半製品を意味すると同時に、より広く繁栄や開花を意味する言葉でもあります。このプロジェクトは、鉄鋼業の遺産と、それがエッシュ＝アルゼットの歴史に与えた影響、そして現代の発展と未来との間に位置するものです。

この「会話の夕べ」は、2021年12月4日（土）18時から21時まで、レストラン「Chiche ！」とアルゼット通りで開催されました。出会った人々に会話に参加してもらい、それぞれがエッシュの領土に関連する特定のテーマを取り上げるよう促されます。これらの会話は映像などに記録され、アルゼット通りの公共スペースで再生されました。彼らは、レストランの正面に、通りを横切るアーチを形成し、反対側にある彼らの「ステーション」トレーラーにリンクする建築的な舞台装置を制作しました。これらの建築的要素は、歴史的な鋳造作業の壮大な舞台を再現しています。夕刻になると、大判のアーカイブ画像が絵の具やその他のさまざまな素材でオーバーレイされ、「リミックス」されました。

© Vincent Muteau

Space Program
Date: 16 Sep. ~ 16 Oct. 2021 (Drawing Contest)
29 Nov. 2021 (Special Event)
University of Luxembourg, Esch-Alzette

In the framework of Esch2022 and in collaboration with the Luxembourg Space Agency (LSA), we have invited teachers and pupils (from basic cycle 2 to 4 in Luxembourg (Pro-Sud) and from CP to CM2 in France (CCPHVA)) to participate in a drawing competition.

Hundreds of them took part in this top secret research mission, which proposes to redesign the future of the region, Europe and even beyond. The Space Research Programme is a creative exercise that will spark the imagination of students. The most extraordinary ideas will be integrated into the events of the opening of Esch2022.

Under the patronage of Mr Claude Meisch, Minister of Education, Children and Youth of the Grand Duchy of Luxembourg, and Mr Jean-Marc HUART, Rector of the Nancy-Metz Academy, Grand-East Academic Region of France

宇宙プログラム
2021年9月16日～10月16日　絵画コンテスト開催
2021年11月29日　特別企画：宇宙パネル開催
ルクセンブルク大学 エッシュ・アルゼット校

ルクセンブルグ宇宙局（LSA）と共同するエッシュ2022の取り組みとして、学校の先生と児童（ルクセンブルグ（Pro-Sud）、フランス（CCPGVA）それぞれの教育課程で6歳から11歳対象）に絵画コンテストに参加するように呼びかけました。

数百人がこの極秘研究ミッションに参加し、それぞれの地域、ヨーロッパ、さらにその先の未来を再設計することを提案しました。宇宙研究プログラムは、児童たちの想像力をかきたてる創造的なエクササイズです。最も優れたアイデアは、エッシュ 2022のオープニングイベントに組み込まれる予定です。

ルクセンブルク大公国教育・児童・青少年省大臣クロード・マイシュ氏、フランス大東学術研究都市ナンシーメッツアカデミー学長ジャン＝マルク・ユアール氏の後援のもと開催しました。

© Claude Piscitelli

Esch2022 Main Program ／エッシュ 2022主要プログラム

©Esch2022, European Capital of Culture

REMIX CULTURE

REMIX is the spirit that gives body and soul to the Esch2022 European Capital of Culture project. As a call to action as much as a demand for autonomy and creative freedom, REMIX expresses a proactive, participatory and inclusive attitude to shaping the future together.

Culture is a key element in this great societal project. Culture with all forms of artistic expression, of course, but also in the broader sense of what defines us as human beings, with our history, our traditions, our geographical roots and the many particles that form our individual or collective memory. REMIX CULTURE!

Strongly rooted in the contemporary reality and topicality of its territory, Esch2022 proposes to discuss, together with the citizens, the major societal issues of today, divided into 4 sub-themes Remix Culture in the main theme divided into 4 sub-themes

REMIX ART

REMIX ART（リミックス・アート）

REMIX ART: Art as a reflection of our society

Art means freedom and openness, which allows it to show alternatives and solutions for every area of life. Esch2022 presents contemporary art at the intersection of technology, science and society. This interface holds tremendous potential for the ideas of the future and invites us to shape the world of tomorrow. Under the slogan of "Remix Art", the Esch2022 programme deals with digital culture, i.e. the effects of contemporary media and advanced technologies on our togetherness, our identities, or the way we experience art . With events ranging from flagship exhibitions organized in collaboration with major international cultural partners, to poetic encounters and hands-on workshops for all publics, want to empower our visitors to ask questions and foster a better understanding our contemporary world and the role played by media and technologies.

IN TRANSFER : On to New Shores (exhibition)
Collaboration Ars Electronica & Esch2022
10 Sep. ~ 27 Nov. 2022

The exhibition focuses on the importance of creative thinking and artistic approaches in scientific research and industrial production to create innovative, sustainable and ethical solutions to the struggles and issues of contemporary societies. It is organised in collaboration with Ars Electronica and is curated by Martin Honzik, CCO and managing director of Ars Electronica and Laura Welzenbach, head of Ars Electronica Export.

REMIX ART：社会を映し出すアート

アートは自由と開放性を意味し、生活のあらゆる領域で代替案や解決策を示すことができます。エッシュ 2022は、テクノロジー、科学、社会の交差点に位置する現代アートを紹介します。このインターフェースは、未来のアイデアに多大な可能性を秘めており、私たちを明日の世界を形作るよう誘います。「REMIX ART」というスローガンのもと、エッシュ 2022のプログラムは、デジタル文化、すなわち現代のメディアや先端技術が私たちの一体感やアイデンティティ、あるいはアートの体験方法に与える影響に向き合います。国際的な主要文化パートナーとのコラボレーションによる主要展覧会から、詩的な出会いやすべての人々を対象とした体験型ワークショップまで、さまざまなイベントを通じて、来場者が疑問を持ち、現代世界とメディアやテクノロジーが果たす役割をよりよく理解できるようになることを目指します。

IN TRANSFER：新しい岸辺へ（展覧会）
コラボレーション：アルス・エレクトロニカ＆エッシュ 2022
2022年9月10日～ 11月27日

本展は、現代社会の苦悩や問題に対して革新的で持続可能かつ倫理的な解決策を生み出すため、科学研究や工業生産における創造的思考や芸術的アプローチの重要性に着目しています。アルス・エレクトロニカとのコラボレーションにより開催され、アルス・エレクトロニカのCCO兼マネージングディレクターであるマーティン・ホンツィックとアルス・エレクトロニカ・エクスポート首席のラウラ・ヴェルツェンバッハがキュレーションを担当します。

© Ars Electronica

REMIX EUROPE

REMIX EUROPE（リミックス・ヨーロッパ）

REMIX EUROPE : Exploring the Limitations and Opportunities in the Heart of Europe.

A Europe without borders, a mixture of cultures, a life together in solidarity and tolerance - these are the key values of Esch2022, European Capital of Culture. Because we are a region that crosses borders every day, constantly changes languages and thus builds a bridge not only between territories but also between people, the idea of Europe is omnipresent for us.

With REMIX EUROPE, we propose to explore the perspectives of Europe discuss how we can build an inclusive and resilient future for everyone, and this from a region that lives Europe daily. The programme includes exhibitions dedicated to the deconstruction of clichés, collaborative projects between European Capitals of Culture around the performing arts and living together in respect of our differences. The European dimension is an integral part of the DNA of Esch2022.

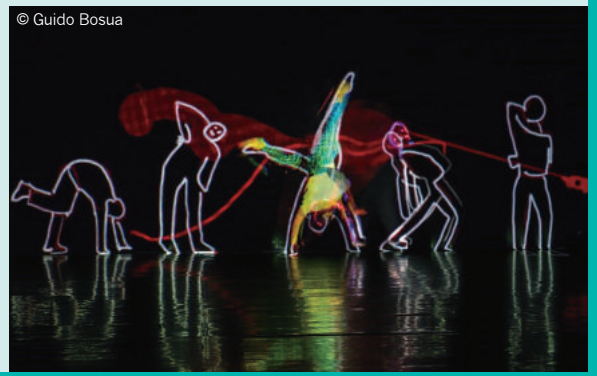
Choreochroma (contemporary dance)
Collaboration Luxembourg Collective of Dance, Pavle Beljanski Museum, Esch2022 & Novi Sad 2022
22-23 July 2022

Choreochroma is a project developed through the Tandem Capitals of Culture with a cooperation between The Pavle Beljanski Memorial Collection (Novi Sad) and LuCoDa (Luxembourg). It includes a series of dynamic activities of international artists (dance, painting, music, video, photography), professionals in culture, and with participation of few dance school students. The aim of the project is to contribute to the promotion of cultural heritage at the international level as a starting point for contemporary artistic interpretation and within the European cultural context.

REMIX- EUROPE : ヨーロッパの中心地における限界と可能性を探る。
国境のないヨーロッパ、文化の混在、連帯と寛容の中での共同生活。これらは欧州文化首都エシュ 2022の重要な価値観です。日々、国境を越え、言語を変え、地域間だけでなく人と人との架け橋となる地域だからこそ、ヨーロッパという概念は私たちにとって普遍的なものなのです。
REMIX EUROPEでは、ヨーロッパを日々生活している地域から、すべての人にとって包括的で強靭な未来を築くにはどうしたらよいかを議論し、ヨーロッパの視点を探ることを提案します。プログラムには、決まり文句の解体をテーマとした展覧会、舞台芸術をめぐる欧州文化首都間の共同プロジェクト、互いの違いを尊重し合いながら共に生きることなどが含まれます。ヨーロッパという次元は、エッシュ 2022のDNAに欠くことのできないものなのです。

Choreochroma（コンテンポラリー・ダンス）
コラボレーション：ルクセンブルクダンスコレクティブ、パヴレ・ベリャンスキ美術館、エッシュ 2022＆ノヴィ・サド2021-2022
2022年7月22日～23日

Choreochromaは同年に欧州文化首都を開催する2都市から、The Pavle Beljanski Memorial Collection（ノヴィ・サド）とLuCoDa（ルクセンブルク）が協力してたちあげたプロジェクトです。国際的なアーティスト（ダンス、絵画、音楽、映像、写真）、文化の専門家、そしてダンススクールの生徒が参加し、ダイナミックな活動を展開します。このプロジェクトの目的は、現代の芸術的解釈の出発点として、またヨーロッパの文化的背景の中で、国際的なレベルで文化遺産の振興に貢献することです。


© Guido Bosua

REMIX CULTURE

REMIXは、欧州文化首都プロジェクト「エッシュ 2022」に肉体と魂を与える精神です。REMIXは、自律性と創造的な自由を求めると同時に、行動への呼びかけとして、未来を共に形作るための積極的、参加的、包括的な姿勢を表現しています。

文化はこの大きな社会的プロジェクトにおいて重要な要素です。あらゆる芸術的表現による文化はもちろん、私たちの歴史、伝統、地理的ルーツ、私たちの個人的または集団的記憶を形成する多くの小片などとともに私たちを人間として定義するものも、より広い意味で文化なのです。さあ文化をリミックス（REMIX）させましょう！

エッシュ 2022は、現代の現実と時事性に強く根ざし、メインテーマ「Remix Culture」を4つのサブテーマに分けて、現代の主要な社会問題を市民とともに議論することを提案しています。

REMIX YOURSELF

REMIX YOURSELF（リミックス・ユアセルフ）

REMIX YOURSELF: our identity, here and now

In what way do the digital era and cultural diversity influence today's identities? How can we learn from one another and draw strength from our differences? REMIX YOURSELF proposes exhibitions, concerts, live shows, and many other activities all around the concept of identity. REMIX YOURSELF!.

Actual Goddamned Agency (theatre)
Anonyma ASBL
8~11 Nov. 2022

ACTUAL GODDAMNED AGENCY is a project based on abortion testimonies collected all over Europe, telling previously unheard stories from women across society. The project will be made of a multilingual performance piece with a local choir and a publication. It aims to counter the shame, guilt and restrictive policies on female reproductive healthcare, springing up all over Europe. The performance will be written for 3 actor-musicians and a choir of local citizens. Imagine a bold rock'n'punk concert with spoken word and poetry: that's "Actual Goddamned Agency" in a nutshell.

REMIX YOURSELF：今、ここにある私たちのアイデンティティ
デジタル時代と文化の多様性は、今日のアイデンティティにどのような影響を与えているのでしょうか。私たちはどのように互いから学び、違いから力を引き出すことができるのでしょうか。REMIX YOURSELFでは、展覧会、コンサート、ライブなど、アイデンティティをテーマにしたさまざまな活動を提案しています。REMIX YOURSELF ！

Actual Goddamned Agency (舞台作品)
Anonyma ASBL
2022年11月8日〜11日
ACTUAL GODDAMNED AGENCYは、ヨーロッパ各地で集められた中絶の証言をもとに、社会全体でこれまで語られることのなかった女性たちのストーリーを伝えるプロジェクトです。このプロジェクトは、地元の合唱団による多言語のパフォーマンス作品と出版物で構成される予定です。このプロジェクトは、ヨーロッパ全土に広がる、女性の生殖医療に関する恥や罪悪感、制限的な政策に対抗することを目的としています。パフォーマンスは、3人の俳優と音楽家、そして地元市民による合唱団のために書かれる予定です。スポークン・ワードと詩を交えた大胆なロック＆パンクのコンサートを想像してください：それが「Actual Goddamned Agency」そのものなのです。

© Larisa Faber

REMIX NATURE

REMIX NATURE（リミックス・ネイチャー）

REMIX NATURE: towards a more sustainable society

The appreciation of the beauty of our region and the idea of a sustainable coexistence are the top priorities of the slogan "REMIX NATURE". The Minett region was recognised as a biosphere reserve by UNESCO last year. In this sense it is important, of course, to preserve the natural wealth of our region – during Esch2022 and beyond.
Aware of the climate emergency and the Agenda 2030 with its objectives for long-term ecological, economic and social development, we have made sustainable development one of our central concerns. From artist-visionaries to citizen participation for a transition to a more resilient society, the subject of sustainability will be addressed from many angles in the programming under the big hat of REMIX NATURE

Escape Room SDG 12 – Responsible Production and Consumption (escape game)
Collaboration Esch2022, Rotterdam Erasmus University, Amaze Escape Events & Luxembourg Ministry for the Environment, Climate and Sustainable Development
4 June ~ 25 Sep. 2022

The SDG Escape Room is an interactive educational game, which focuses on Sustainable Development Goal number 12: responsible consumption and production. The goal of the game is to complete all the puzzles and challenges presented, and to reach the end game. There the players have to make real life choices in order to help create a better 2030. Each puzzle is connected to a topic relevant to SDG 12 and supported with real-life examples.

REMIX NATURE：持続可能な社会に向けて
この地域の美しさを理解し、持続可能な共生を考えることが、"Remix Nature "というスローガンの最優先事項です。ミネット地域は昨年、ユネスコの生物圏保護区に認定されました。この意味で、欧州文化首都期間中も、そしてその後も、私たちの地域の自然の豊かさを守っていくことはまぎれもなく重要なことです。
気候変動という非常事態と、生態系、経済、社会の長期的な発展を目指す「アジェンダ2030」を意識し、私たちは持続可能な発展を中心課題のひとつに掲げています。REMIX NATUREの大きな帽子の下、幻視芸術から市民参加による回復力のある社会への移行など、様々な角度からサステナビリティをテーマにしたプログラムが展開されます。

エスケープルーム SDGs 12 - 責任ある生産と消費（脱出ゲーム）
コラボレーション： エッシュ 2022、ロッテルダム・エラスムス大学、Amaze Escape Events &ルクセンブルク環境・気候・持続可能な開発省
2022年6月4日〜9月25日

SDGエスケープルームは、持続可能な開発目標12番「責任ある消費と生産」に焦点を当てた、インタラクティブな教育用ゲームです。ゲームのゴールは、提示されたすべてのパズルや課題をクリアし、エンドゲームに到達することです。そこでプレイヤーは、より良い2030年を実現するために、現実の選択をしなければなりません。各パズルは、SDGs12に関連するトピックに関連付けられ、実際の事例でサポートされています。

© Amaze Design

Japan-related projects in Esch2022 (Luxembourg) (As of Jan. 2022)
日本関連プロジェクト in エッシュ 2022（ルクセンブルク）(2022年1月現在)

Eden Europa: Sayoko Onishi

エデン・ヨーロッパ：大西小夜子

L'heure bleue, 2022 Immersive Talk Event on Food & Litterature

L' heure bleue（青の時間）2022：食と文学のトークイベント

IN TRANSFER: On to New Shores Ars Electronica Exhibition

アルスエレクトロニカ展覧会 IN TRANSFER: 新しい岸辺へ

Hand Shadows ANIMARE Performance by Shadow Play Theatre KAKASHI-ZA

かかし座　学校公演　Hand Shadows ANIMARE

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

Ms. Júlia Bucz
(International relations manager)
julia.bucz@veszprembalaton2023.hu

The city of Hungarian Queens is uniquely situated in the Western part of Hungary and enclosed by the Bakony Hills on the North, and Lake Balaton on the South. Veszprém is usually brimming with amazing events revolving around music, theatre and dance. A vibrant cultural scene is founded on the activities of the Veszprém Petőfi Theatre, Pannon Showplace Theatre, Kabóca Puppet Theatre and the House of Arts, but the list cannot be complete without the Auer Festival, Rosé, Riesling and Jazz Days, VeszprémFest and the Street Music Festival. All these premium music festivals have a long tradition in the city, which also contributed to winning the UNESCO City of Music title in 2019.
Visitors seeking lighter entertainment may choose to roam Veszprém Zoo, or make an excursion to Lake Balaton, only 15 kilometres away.

In December 2018, Veszprém won the European Capital of Culture title for the year 2023 in a joint bid with the Bakony-Balaton region, which gives the opportunity shaping the city's vision of its future of a cultural but even of an infrastructural perspective.

Music and the performing arts already belong to our strengths but after major refreshment and alteration we aim to put these on a new trajectory and propel ourselves to Europe's very top!
The fundaments of the programme have already been laid down and it is right now that we are entering the second phase of development, in which we can show our first projects and events on different fields as culture, institutional collaboration and community involving.

It is important that we do not intend to measure the ECoC programme's output in terms of how many concerts, exhibitions or theatre performances will have been put on by December 2023, but much rather on the basis of the consideration whether people nationwide and across Europe will continue to think of us as of an interesting or exciting city and region after 2024.

You are kindly invited to Veszprém!
It is time to SHINE!
Let's celebrate creativity together!

ハンガリー西部に位置し、北はバコニー丘陵、南はバラトン湖に囲まれたユニークなハンガリー女王の町です。ヴェスプレームは、音楽、演劇、ダンスを中心とした素晴らしいイベントで溢れています。ヴェスプレーム・ペトフィ・シアター、パノン・ショープレイス・シアター、カボカ人形劇場、ハウス・オブ・アーツの活動により、活気ある文化シーンが確立されていますが、Auer Festival、ロゼ・リースリング・ジャズの日、ヴェスプレーム・フェスト、ストリートミュージック・フェスティバルは欠かせないものとなっています。これらのプレミアムな音楽祭はすべて、この街で長い伝統を持ち、2019年にユネスコ創造都市ネットワーク（音楽分野）の称号を獲得したことにも貢献しています。
気軽な行楽をお求めの旅行者の方は、ヴェスプレーム動物園を散策したり、わずか15kmの距離にあるバラトン湖に小旅行に出かけてみたりするのもよいでしょう。

2018年12月、ヴェスプレームはバコニー・バラトン地方とともに、2023年の欧州文化首都タイトルを獲得し、文化だけでなくインフラ的な観点からも街の将来像を形作る機会を得ました。
音楽と舞台芸術は、すでに私たちの強みとなっていますが、大きく刷新し、変化させることで、これらを新たな軌道に乗せ、ヨーロッパの頂点に立つことを目指します！
このプログラムの基礎が確固たるものとなった今こそ、文化、組織的なコラボレーション、コミュニティの関与など、さまざまな分野における当初のプロジェクトやイベントを異なる分野で紹介する第２フェーズに進む時です。

欧州文化首都プログラムの成果は、2023年12月までに何回コンサートや展覧会、演劇を開催したかではなく、2024年以降も全国やヨーロッパの人々に魅力ある都市・地域だと思われ続けるかどうかで評価することが重要です。

みなさんをヴェスプレームにご招待します。
今こそ輝くときです。
一緒にクリエイティビティを讃えましょう！

Veszprém-Balaton 2023 team

About programs delivered in 2021 ／ 2021年実施プログラム

Hungarian Motion Picture Festival
Date: 23-26 June 2021

From 2021, the Hungarian Motion Picture Festival, the country's most important film event, is held in Veszprém, Balatonfüred and Balatonalmádi. The four-day event showcases the given year's output of Hungarian filmmaking and is highly anticipated by professionals and audiences alike, as it is here that the Film Awards are presented. The main attractions of the event include open-air screenings, premieres of the latest Hungarian films, screenings of international festival winners, audience meetings with filmmakers, but there are also exciting programmes for children, music, and gastronomy.

ハンガリー・モーション・ピクチャー フェスティバル
2021年6月23日～ 26日

2021年から、ハンガリーで最も重要な映画イベントであるハンガリー映画祭が、ヴェスプレーム、バラトンフュレド、バラトナルマディで開催されます。この4日間のイベントでは、その年のハンガリーの映画制作の成果が紹介され、映画賞の授賞式もここで行われるため、専門家や観客から大きな期待が寄せられています。イベントの主な見どころは、野外上映、最新のハンガリー映画のプレミア上映、国際映画祭の受賞作品の上映、映画監督との交流会などですが、その他にも子ども向けのプログラム、音楽、グルメなど、盛りだくさんの内容となっています。

Street Management Program
Date: Since 2020

Under the ECoC VEB2023 Street Management Programme, 4 new shops have opened in our city, so now there are 5 new members of the project embellishing the downtown of Veszprém. After Papírkutya culture bistro, our programme helped open Kunszt!, Veszprém's new design shop, gallery and community space, followed by the Füge ice cream yard and café, and Pekedli grocery store, where you can buy handcrafted products in addition to local goods.
The Street Management Programme aims to bring the historic city centre to life and support local entrepreneurs to open new businesses. The shops will add colour to the daily lives of locals and introduce visitors to local designers, artists and producers.

ストリート・マネジメント・プログラム
2020年開始

欧州文化首都ヴェスプレーム・バラトン 2023ストリート・マネジメント・プログラムのもとで、新たに4つのパートナー店がオープンし、現在では5つめのパートナー店舗がヴェスプレームのダウンタウンを彩るプロジェクトのメンバーとして加わっています。「Papírkutyaカルチャービストロ」に続き、私たちのプログラムは、ヴェスプレームの新しいデザインショップ、ギャラリー、コミュニティスペースである「Kunszt ！」、そして「Fügeアイスクリームヤード・アンド・カフェ」、地元の商品に加えてハンドクラフト製品を購入できる食料品店「Pekedli」の開店を支援しました。
ストリート・マネジメント・プログラムは、歴史的市街地区に活気を与え、地元の起業家が新しいビジネスを始めるのを支援することを目的としています。これらの店舗は、地元の人々の日常生活に彩りを添え、訪れる人々に地元のデザイナー、アーティスト、生産者を紹介することになるでしょう。

Old Town Market
Date: October 2021

Óváros Square is the most beautiful square of Veszprém, the centre of the historic old town and also the scene of many city events. We have revived a tradition interrupted 75 years ago by giving back its function as a market square. The Old Town Market will be open every other weekend from October 2021 offering quality gastronomy, and consumers will be able to buy directly from local producers and farmers from the Bakony-Balaton region. And to make the market even more of a community experience, food trucks are also available in the market area, offering a great opportunity for breakfast, brunch, coffee or lunch.

旧市街市場
2021年10月開始

オヴァロス広場はヴェスプレームで最も美しい広場であり、歴史的市街地区の中心であると同時に、多くの都市イベントの舞台でもあります。75年前に中断された伝統を復活させ、市場広場としての機能を取り戻したのです。 旧市街市場は2021年10月から隔週で開かれ、質の高いガストロノミーを提供し、消費者は地元生産者やバコニー・バラトン地方の農家から直接購入することができます。
また、さらにコミュニティらしい体験を楽しむために、旧市街市場にはフードトラックも登場し、朝食やブランチ、コーヒーやランチに最適な機会を提供します。

Kúlthálló/ CultNet
Date: Summer 2021

This year, we launched our CultNet programme, which aims to support micro-regional artistic and creative-industrial communities which are able to reach, activate and integrate the widest range of residents and visitors, connecting local and European horizons of cultural value creation.
The main task of the programme is to further develop the initiatives of existing creative communities whose efforts will in turn generate economically and ecologically sustainable models of community integration.
In 2021, 3 new sites joined the project: Garten Balaton, Salföldi Bánya (Mine) and Pegazus in Szentbékkálla.

Kultháló（クルターロ）/CultNet
2021年夏

このプログラムは、地域とヨーロッパの文化的価値創造の地平を結び、幅広い住民や観光客にアプローチし、活性化し、統合することができる小地域の芸術と創造的産業のコミュニティを支援することを目的としています。
このプログラムの主な目的は、既存のクリエイティブ・コミュニティのイニシアチブをさらに発展させ、その努力によって、経済的・環境的に持続可能なコミュニティ統合のモデルを生み出すことです。
2021年には、新たに3つの施設がプロジェクトに加わりました。センズビカッラにあるガルテン・バラトン、サルフェルディ・バーニャ（鉱山）、ペガサスです。

European Capital of Culture Bad Ischl-Salzkammergut 2024 (Austria)
欧州文化首都バートイシュル・ザルツカンマーグート2024（オーストリア）

CONTACT
buero@salzkammergut-2024.at

Fundus © Gerhard Mair

In the year of 2024, Bad Ischl – Salzkammergut will be the first alpine region, hosting the format of the European Capital of Culture. Twenty-three rural municipalities, smaller cities and villages have joined forces to deliver a truly regional ECoC.

Salzkammergut 2024 looks back on the region's long and varied history - starting with the 7000-year-old history of salt mining, which brought rise to a strong workers' movement and shaped many of today's traditions, the importance of the Salzkammergut as a summer retreat region for artists, the impacts of the monarchy and National Socialism, and recent developments as a mass tourist region. What significance do these historical dimensions have for life in the Salzkammergut today? And based on these developments - how do we want to live here in the future?

The historical, but also global dimensions of these topics are explored in the four programme lines: Power of Tradition, Strength of Counterculture, Impact of (Hyper) Tourism and Flow to Retreat. Every story is connected through the elements of SALT and WATER, which define the concept for Salzkammergut 2024.

2024年、バートイシュル・ザルツカンマーグートは、アルプス地方で初めての欧州文化首都開催地となる予定です。23の地方都市、小都市、村が力を合わせ、真に地域的な欧州文化首都を実現します。

ザルツカンマーグート2024は、この地域の長く多様な歴史を振り返ります。7000年の塩採掘の歴史に始まり、強力な労働者運動が生まれ、今日の多くの伝統を形成しました。また、ザルツカンマーグートは芸術家の避暑地としての重要性をもち、王政と国家社会主義の影響のほか、近年では大衆観光地としての発展が私たちの歴史を彩っています。これらの歴史的側面は、今日のザルツカンマーグートでの生活にどのような意味を持つのでしょうか。そして、これらの発展に基づいて、私たちは将来ここでどのように暮らしたいのでしょうか。

これらのトピックの歴史的な、そして世界的な側面を、4つのプログラムを軸に探求していきます：「Power of Tradition」「Strength of Counterculture」「Impact of (Hyper)Tourism」「Flow to Retreat」。これらすべての物語は、バートイシュル・ザルツカンマーグート2024のコンセプトである「SALT and WATER」、「塩」と「水」の要素で結ばれています。

Fundus © Gerhard Mair

Fundus © Gerhard Mair

© Anette Friedel & die arge lola

Elisabeth Schweeger
(Artistic Director)

Sonja Zobel
(Program Team / Assistant to the Artistic Director)

Manuela Reicher
(Managing Director)

Marion Jansky
(Assistant to the Managing Director)

Lisa Neuhuber
(Program Team)

Eva Mair
(Program Team)

Christian Haselmayr
(Program Team)

Petra Zechmeister
(Program Team)

Stefan Heinisch
(Program Team, Tourism, Mobility and Regional Cooperation)

Christina Jaritsch
(Program Team and Evaluation)

About programs delivered in 2021 ／ 2021年実施プログラム

Redefining Relations: Music with a Message

Date:12 Aug. 2021

“Music with a Message” was developed in the framework of Sylvia Amann’s initiative of “Redefining Relations” which aims at fostering cooperation between African Capitals of Culture and European Capitals of Culture.

For this project, the Salzkammergut-based performing artist Michaela Schausberger and the South African musicians Amy Crankshaw and Kgomotso Le Roux developed cooperative arrangements of their musical works. The collaboration between Schausberger, Crankshaw and Le Roux culminated in a performance of their musical works shown by Michaela Schausberger at Die Galerie in Gmunden. In the interplay between jazz and new music, she created a bridge from her own pieces to works by the renowned South African pianist Abdullah Ibrahim. This project was the first episode of an intended long-term cooperation between European and African Cultural Capitals within the framework of the ECoC Bad Ischl-Salzkammergut 2024.

©Pia Fronia

関係性の再定義：「Music with a Message」プロジェクト

2021年8月12日

“Music with a Message “は、アフリカ文化首都と欧州文化首都の協力関係を促進することを目的とした、シルヴィア・アマン氏のイニシアチブ「Redefining Relations 」の枠組で発展したプロジェクトです。

このプロジェクトでは、ザルツカンマーグートを拠点に活動するパフォーミングアーティスト、ミヒャエラ・シャウスベルガーと南アフリカのミュージシャン、エイミー・クランクショー、ゴモッツォ・ルルーが、それぞれの作品を共同で編曲。シャウスベルガー、クランクショー、ルルーによるコラボレーションは、ミヒャエラ・シャウスベルガーがグムンデンのギャラリーで行った、彼らの音楽作品のパフォーマンスで結実しました。ジャズとニューミュージックの相互作用の中で、彼女は自身の作品から南アフリカの著名なピアニスト、アブドゥーラ・イブラヒムの作品への橋渡しをしました。このプロジェクトは、欧州文化首都バートイシュル・ザルツカンマーグート2024の枠組みの中で、アフリカ文化首都と欧州文化首都が目指す長期的な協力関係の最初のエピソードとなりました。

©Pia Fronia

Salzkammergut 2024 On Tour

Date:Apr. ~May 2021

The Salzkammergut region is home to more than 100,000 people, living in 23 municipalities, partly divided by lakes, mountains and province borders. There’s not one center where people of the region come together. That is why in spring of 2021 the Salzkammergut 2024 team went on tour through all towns, to meet also those people that haven’t been part of the salty movement yet. On tour was a moving film studio, where everyone was invited to share their ideas and messages for Salzkammergut 2024. The result is a video series that shows the diversity of ideas, hopes and opinions about this European project in the Salzkammergut. At a time, when human encounters were strongly limited, the tour, which was organized outdoors, led to a stronger network and a further coming together of a large region.

ザルツカンマーグート2024「On Tour」

2021年4月～ 5月

ザルツカンマーグート地方は、湖や山、州境によって分かたれた23の市町村に、10万人以上の人々が暮らしています。この地域の人々が集う「唯一の」中心地というものはありません。そのため2021年の春、ザルツカンマーグート2024チームは、まだ欧州文化首都という「塩の運動」に加わっていない人々にも会うために、すべての町を回るツアーを行いました。「On Tour」プロジェクトは、移動式のフィルムスタジオとして機能し、人々にザルツカンマーグート2024に向けたアイデアやメッセージを共有するよう呼びかけました。その結果、ザルツカンマーグート地方におけるこのヨーロッパのプロジェクトに関するアイデア、希望、意見の多様性を示すビデオシリーズが出来上がりました。人との出会いが強く制限された時代、野外で開催されたこのツアーは、ネットワークの強化につながり、広い地域がさらに一つになるきっかけとなったのです。

©Pia Fronia

Tartu 2024 European Capital of Culture

European Capital of Culture Tartu 2024 (Estonia)
欧州文化首都タルトゥ2024（エストニア）

Widget Factory Festival
© Mana Kaasik

CONTACT
Mr. Kalle Paas (Tartu 2024 Head of Communication and Marketing Division)
kalle.paas@tartu2024.ee
+372 5342 1824

Tartu, the oldest town in the Baltics, is 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 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”. As a new initiative, Tartu 2024 is preparing to launch a brand new programme line in 2022 that will focus on topics such as science, future and technology.

バルト海沿岸で最も古い町タルトゥは、画期的な大学、根強い文化的伝統、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。欧州連合の国境に位置する南エストニアは、手つかずの自然が残る地域で、眠れる村、愛らしい町、セトスやオールドビリーバー（ロシア正教古儀式派）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。そして2022年、タルトゥ2024は新しいイニシアティブとして科学や未来、そしてテクノロジーに焦点をあてた全く新しいプログラムラインを開始します。

Tartu City Day
© Nima Sarabi

Stencibility
© Mana Kaasik

Tartu 2024 Team
© Mana Kaasik

About programs delivered in 2021 ／ 2021年に実施したプロジェクト

Autovabaduse puiestee
Date: 9 July-8 Aug. 2021

For the second year running, Autovabaduse puiestee (Car-free Avenue) transformed Tartu's city centre into a comfortable recreational space where pedestrians and cyclists could reclaim the street. Throughout July 2021, thousands of visitors enjoyed the Avenue and took part in the various activities and events that were offered, which ranged from educational workshops and discussion roundtables to concerts and film screenings. This year the European Capital of Culture Tartu 2024 was represented at the avenue with a special area and a self-titled concert series, where many beloved Estonian and exciting foreign artists took the stage.

歩行者天国プロジェクト「Autovabaduse puiestee（Car-free Avenue）」
2021年7月9日～ 8月8日

「Autovabaduse puiestee」は、2年連続でタルトゥの市街地を歩行者やサイクリストが車から通りを取り戻して、快適なレクリエーション空間へと変貌させました。2021年7月中、何千人もの訪問者がこの歩行者天国を楽しみ、教育ワークショップや討論会からコンサートや映画上映に至るまで、提供されたさまざまな活動やイベントに参加しました。
欧州文化首都タルトゥ 2024のプログラムは2021年の歩行者天国プロジェクトのなかで、特設エリアとエストニアで愛されるアーティストやエキサイティングな国外のアーティストがステージに立ったセルフタイトルのコンサートシリーズに代表されました。

Autovabaduse puiestee Avenue music: Inger Live
© Mana Kaasik

sTARTUp
Date: 24 Aug. 2021

This year European Capital of Culture Tartu 2024 once again joined forces with sTARTUp Day, a startup-minded business festival in the Baltics bringing together startups, traditional entrepreneurs, investors, innovators, and students. In August, we presented the festival's afterparty "sTARTUp Night" at Lodjakoda. The party with its theme "Dawn of the Viking" allowed all of the participants to (re-)discover their inner viking. An exciting fire show lit up the warm Estonian summer night and the sound of clashing swords embellished the beats played by DJs.

sTARTUp Day（スタートアップ・デー）
2021年8月24日

欧州文化首都タルトゥ 2024は今年も、スタートアップ企業、従来の起業家、投資家、イノベーター、学生などが集うバルトのスタートアップビジネスフェスティバル、sTARTUp Dayに協力しました。8月には、このフェスティバルのアフターパーティ「sTARTUp Night」が造船所を備えた複合施設Lodjakoda（ロジャコダ）で開催されました。「Dawn of the Viking」をテーマにしたこのパーティーでは、参加者全員が自分の中のヴァイキングを（再）発見することができました。エストニアの夏の夜を彩るファイヤーショーや、DJが奏でるビートに合わせた剣の音など、盛りだくさんの内容でした。

sTARTUp Day Night
© Kristi Kuuse

Village of Light
Date: Winter 2021/2022

European Capital of Culture Tartu 2024 made flowers bloom in the middle of winter in this year's Christmas City. The Tartu 2024 glass pavilion at the Village of Light served as a greenhouse where the "seeds" of the first portion of the official European Capital of Culture programme began to blossom, or in other words, the first projects that will make up the title year programme were revealed to the public. The projects were represented by whimsical plants made with reused unconventional materials, emphasising the environmentally friendly approach that the European Capital of Culture Tartu 2024 stands for.

クリスマス・シティ・タルトゥ　光の村
2021年～2022年冬

欧州文化首都タルトゥ2024は、今年のクリスマス・シティ・タルトゥで真冬に花を咲かせました。光の村でのタルトゥ2024のガラスパビリオンは、欧州文化首都の公式プログラムの最初の部分の「種」が開花し始めた場所、言い換えれば、タイトルイヤープログラムを構成する最初のプロジェクトが一般公開された温室の役割を果たしたのです。プロジェクトは、型にはまらない素材を再利用して作られた気まぐれな植物で表現され、欧州文化首都タルトゥ2024が掲げる環境に優しいアプローチを強調しています。

Village of Light
© Mana Kaasik

Terevisioon
Date: Automn/Winter 2021

In the autumn and winter of 2021, European Capital of Culture Tartu 2024 partnered with Estonian Public Broadcasting's (ERR) morning TV show "Terevisioon" to wake up the nation from scenic Southern Estonian places that, in addition to the city of Tartu, will enrich the European Capital of Culture title year and programme in 2024. Four special shows went on air in 2021, with the fifth and last airing in the beginning of 2022. The shows focused on Southern Estonia, covering pressing issues that impact the local communities and entertaining by showcasing local talent and bringing forth inspiring people and stories.

テレビ番組「Terevisioon」
2021年秋、冬

2021年の秋から冬にかけて、欧州文化首都タルトゥ2024は、エストニア公共放送(ERR)の朝のテレビ番組「Terevisioon」と提携し、タルトゥ市に加え、2024年の欧州文化首都のタイトル年とプログラムを豊かにする南エストニアの景色の良い場所から国民に目を覚まさせることにしました。2021年には4つの特別番組が放送され、最後の5つ目は2022年初頭に放送されました。番組は南エストニアに焦点を当て、地域社会に影響を与える緊急の問題を取り上げ、地元の才能を紹介し、感動的な人々や物語を紹介することで楽しませました。

Terevisioon
© Reigo Teervalt

European Capital of Culture Bodø 2024 (Norway)
欧州文化首都ボーダ2024（ノルウェー）

CONTACT
Ms. Marie Peyre
(Director of PR and communications)
post@bodo2024.no

© Bodø2024

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 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、構築、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。Cold（冷たい）からCool（カッコイイ）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。

Kulturnatt
© Fredrik Stenbro

New City Festival Shelter Exhibition
© Martin Losvik

Bodø 2024 Team

Kulturnatt Ung Scene at the Library
© Fredrik Stenbro

About programs delivered in 2021 ／ 2021年実施プログラム

New City Festival
Date: 8~10 June 2021

Under COVID restrictions, we coproduced the first ever New City Festival. Three days of seminars, lectures, exhibitions and events focusing on the future city development project of Bodø; New City – New Airport. Bodø2024 produced a one-day innovation hack with artists and engineers, an improvised theatre performance based on Bodø's citizens´ involvement programme, and a pop-up exhibition and concert in one of the abandoned F16 shelters.

New City Festival
2021年6月8日～10日

新型コロナウイルスの制約の中で、初めて「New City Festival」を共同企画しました。ボーダの未来都市開発プロジェクト「New City – New Airport」に焦点を当てたセミナー、レクチャー、展示、イベントを3日間にわたって開催。欧州文化首都ボーダ2024は、アーティストとエンジニアによる1日のイノベーションハック、ボーダ市民参加型プログラムに基づいた即興演劇上演、そして閉鎖されていた「F16戦闘機シェルター」でのポップアップ展示とコンサートをプロデュースしました。

© Martin Losvik

Hver Gang Vi Møtes (Every Time We Meet)
Date: 13~30 Aug. 2021

One of Norway's biggest TV music concepts moved North to Bodø. The seasons leading up to our European Capital of Culture title year will be produced at the beautiful island of Kjerringøy, just north of Bodø city. This is the largest and most complex TV production ever to be produced in Arctic Norway.

音楽番組「Hver Gang Vi Møtes」
2021年8月13日～30日

ノルウェー最大のテレビ音楽番組のひとつ「Hver Gang Vi Møtes (Every Time We Meet)」が、北のボーダにやってきました。欧州文化首都タイトル年に向けての新シーズンは、ボーダ市のすぐ北にある美しい島、キェリンゲイ島で制作されます。「Hver Gang Vi Møtes」は、ノルウェー北極圏で制作されるテレビ番組としては、過去最大かつ最も複雑なものです。

© Bodø2024

Kulturnatt
Date: 25 Oct. ~4 Nov. 2021

At the annual Kulturnatt (“Night of culture”), Bodø2024 left the scene for our youngest producers. Literally speaking. A volunteer youth crew – 12 to 19 years of age – planned, rigged, produced and performed a full night of cultural events at an outdoor stage downtown central Bodø.

Kulturnatt（文化の夕べ）
2021年10月25日～11月4日

欧州文化首都ボーダ2024は、毎年恒例の「Kulturnatt（文化の夕べ）」において、若手プロデューサーにその場を譲りました。これは、文字通りのプログラムです。12歳から19歳のボランティアの若者クルーが、ボーダ中心街の野外ステージで、文化イベントの企画、装備、制作、公演を一晩中行いました。

© Fredrik Stenbro

TRUE NORTH
Date: 25 Oct. ~4 Nov. 2021

In the fading autumn light of late October, the Norwegian pop trio a-ha travelled north to Bodø, to record and film their first album in seven years. The project is called TRUE NORTH. A poetic take on environmental issues, specifically our oceans. The film, being released in late 2022, is set in the nature around Bodø, as well as the live recording session with the Arctic Philharmonic orchestra. A crew of young technicians representing Bodø2024 assisted the production.

「TRUE NORTH」プロジェクト
2021年10月25日～11月4日

秋の光が消えゆく中10月下旬、ノルウェーのポップ・トリオ「a-ha」が7年ぶりのアルバムのレコーディングと撮影のため、北のボーダを訪れました。このプロジェクトは「TRUE NORTH」と呼ばれています。環境問題、特に海をテーマにした詩的な作品です。2022年後半に公開されるこの映像は、ボーダ周辺の自然を舞台に、アークティック・フィルハーモニック・オーケストラとのライブ・レコーディング・セッションを収録しています。欧州文化首都ボーダ2024を代表する若手技術者のクルーが制作をサポートしました。

© Gaute Terjesson

© Lasse Jangås

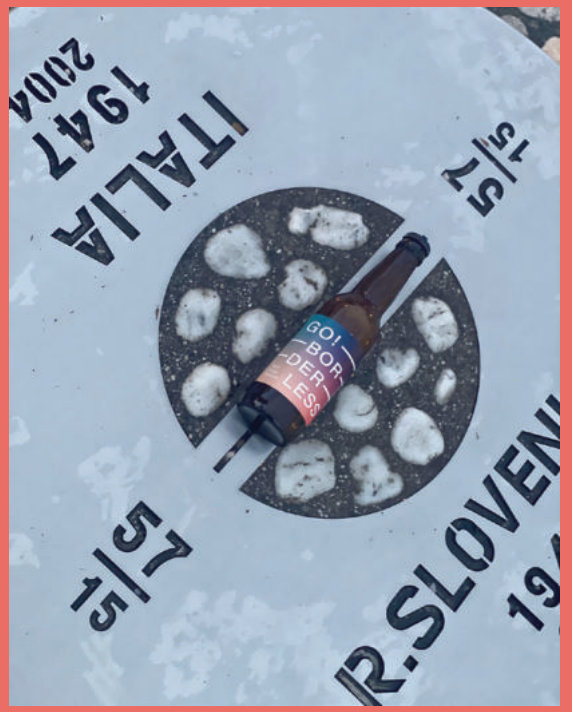
GO! 2025 Nova Gorica • Gorizia
Evropska prestolnica kulture
Capitale europea della cultura
European capital of culture

European Capital of Culture Nova Gorica • Gorizia 2025 (Slovenia)
欧州文化首都ノヴァ・ゴリツァ・ゴリツィア2025（スロヴェニア）

CONTACT
Ms. Anka Madon
anka@go2025.eu
info@go2025.eu

Nova Gorica and Gorizia are two cities on the border. The first – a new and ambitious growing city in Slovenia. The second, a city with more than 1.000 years of tradition in Italy. Two cities with a history of conflict, which now touch each other and work together and yet remain divided by a tiny line on the map. We created the slogan GO! Borderless for a capital of culture suspended between two states, two languages and two cultures. Here, in the heart of Europe, we want to create an example of solidarity and friendship to become a source of inspiration for other border regions and divided territories in the world. Trg Evrope / Piazza Transalpina, the common square between the two cities will become the epicenter of European history. There will be more than 600 events in 2025 and with international protagonists, all kinds of borders will be crossed: between art and science, between culture and economy, between past and future. But GO! Borderless is already today - with Slovenian and Italian language courses, to understand each other better. With stories and videos that tell the territory. With common activities to build a new culture of being together.

ノヴァ・ゴリツァとゴリツィアは国境にある2つの都市です。 ノヴァ・ゴリツァは、スロヴェニアに位置する、強い志の下で成長を遂げている新しい都市。ゴリツィアは、イタリアの1000年以上の伝統を持つ都市です。紛争の歴史を持つこの2つの都市は、現在は互いに行き来し合い連携しているものの、いまなお地図上では細い線によって分けられています。私たちは、2つの国、2つの言語、2つの文化のはざまで分断されたこの2つの都市の文化首都としてのスローガンを「GO! Borderless」と定めました。ヨーロッパの中心部に位置するこの場所で、連帯と友情の例を示し、世界の他の国境地域や分断された地域のインスピレーションの源になりたいと考えています。この2つの都市の共通の広場であるヨーロッパ広場 / トランスアルピナ広場は、ヨーロッパの歴史を動かす震源地になります。 2025年には600以上のイベントが開催され、芸術と科学の間にある境界線、文化と経済の境界線、過去と未来の境界線、といった、あらゆる種類の境界線が、国際的に活躍する人々とともに越えられていきます。しかし今日、「GO! Borderless」はすでに始まっています。お互いをよりよく理解するために設けられているスロヴェニア語とイタリア語の言語コースを通して、領土の歴史を語り継ぐ物語とビデオを通して、そして、ともに生きるための新しい文化を築く共通の活動を通して。



Neda R. Bric
(Artistic Director)

Maja Murenc
(Communication Manager)

Kaja Sirok
(EPICenter Project Curator & International Relations)

Gregor Karer
(Acting Director (vršilec dolžnosti))

Anka Madon
(Head office)

About programs delivered in 2021 ／ 2021年実施プログラム

URBAN INTERVENTIONS

Date: May 2021

In April 2021 came to an end our first public tender as ECoC for Urban interventions – murals, graffiti and installations on the theme of mobility, which was open to artists and collectives living and working in the Member States of the European Union. Many quality proposals and in-depth ideas were received among the 45 applications coming from nine countries, and they all presented the area and its cross-border nature in an original way. Among them, the jury selected the five best proposals in terms of creativity of the proposal related to the theme of freedom of movement (cycling, borderlessness, Europe), the reference of the artist's past projects and placement in the selected location.
The selected artists were· Eva Mlinar and Maruša Štibelj (Slovenia), Vincent Chignier (France), in tandem Nicola Alessandrini and Lisa Gelli (Italy), Nina Bric (Slovenia) and Boštjan Drinovec (Slovenia).
In the beginning of May 2021, the artists have finished creating urban interventions on 5 locations in Nova Gorica and in honor of Giro d'Italia & Tour of Slovenia the theme #FreedomOfMovement has finally come to life.

公募プロジェクト：アーバン・インターベンションズ

2021年5月

2021年4月、欧州文化首都として初めて行った公募「アーバン・インターベンションズ」が締め切られました。この公募では「モビリティ」をテーマとした壁画、グラフィティ、インスタレーションなどの案が募集され、EU加盟国に居住し活動しているアーティストやコレクティブを対象としたものです。45件の質の高い提案や深いアイデアが9カ国から寄せられ、いずれも地域と越境性を独創的な方法で表現しています。その中から、移動の自由（サイクリング、ボーダレス、ヨーロッパ）をテーマとした提案の創造性、アーティストの過去のプロジェクトとの関連、そしてそれぞれのプロジェクトを実施する選定場所への観点から、審査委員会は最も優れた5つの案を選出しました。
選出されたアーティストは、エヴァ・ムリナルとマルシャ・シュティベリのペア（スロヴェニア）、ヴァンサン・シニエ（フランス）、ニコラ・アレッサンドリーニとリサ・ジェッリのペア（イタリア）、ニナ・ブリッツ（スロヴェニア）、ボシュティアン・ドリノベツ（スロヴェニア）です。
2021年5月初旬、アーティストたちはノヴァ・ゴリツァの5カ所でアーバン・インターベンションを終え、ジロ・デ・イタリア＆ツアー・オブ・スロヴェニアを祝して、公募テーマ「#FreedomOfMovement」に命を吹き込みました。

PLAYFUL ARCHITECTURE

Date: 11 Sep. and 2 Oct. 2021

Together with the Playful Architecture project, which was awarded the well known Plečnik Medal for its contribution towards promoting architectural culture, we organized an active educational programme aimed at our cross-border children and young people to learn about space, architecture, and design.
The space surrounds us during all our lives and has a strong impact on health, well-being, performance, safety and satisfaction. Therefore, it is never too early to raise awareness and educate about the importance of a quality-built space.
Two professional workshops were held in our home on Europe Square: A city made of rope (September 11) and From wire to home (October 2). The workshops were free and all the regional schools from both sides of the border were invited to actively participate - and it made us extremely happy that in the end, they also did.

遊びごころある建築―Playful Architecture

2021年9月11日、10月2日

建築文化振興への貢献をたたえ、有名なプレチニック賞を受賞した「Playful Architecture」プロジェクトとともに、私たちは国境を越えて子供たちや若者たちに空間、建築、デザインについて学んでもらうことを目的とした活発な教育プログラムを開催しました。
空間は私たちすべての生活を取り囲み、健康、幸福、パフォーマンス、安全、満足に強い影響を及ぼします。そのため、質の高い空間づくりの重要性について意識を高め、教育することに早すぎるということはありません。
私たちのホームであるヨーロッパ広場では、2つの専門的なワークショップ「ロープでできた街」（9月11日）、「ワイヤーから家へ」（10月2日）が開催されました。ワークショップは無料で、スロヴェニアとイタリア両方の地域の学校にも積極的に参加を呼びかけ参加してもらえたことは、私たちにとっても大きな喜びでした。

BORDERLESS ORCHESTRA

Date: 21 Oct. 2021

In spring 2021, the President of the Republic of Slovenia, Borut Pahor, and the President of the Republic of Italy, Sergio Mattarella, became honorary ambassadors of our beautiful, borderless project "GO! 2025." They officially confirmed their support with their visit to our two cities in October 2021. On this occasion and with the help of cross-border partner institutions, we prepared for them a rich cultural program that brought together musicians from both sides of the border. The open-air concert was organized on the physical line between Slovenia and Italy, on the Europe Square. Opera Festival, Nova Gorica Music School, Coro VocinVolo, Šempeter-Vrtojba Singgirls Youth Choir, created the first BorderlessORCHESTRA accompanied by the BorderlessCHOIR. This special collaboration has already become a pilot project for future cross-border music projects. In the upcoming years, BorderlessORCHESTRA will be upgraded and with associated members of all nationalities will create an orchestra without borders, which will represent our cross-border area and proclaim the coexistence of all musicians of the world.

On this special October day, we celebrated the differences that unite us and showed to everyone that both Gorizia can be small on the map of Europe, but when we unite, we become something truly big, progressive and unique also in the European and global context.

ボーダレス・オーケストラ

2021年10月21日

2021年春、スロヴェニア共和国のボルト・パホル大統領とイタリア共和国のセルジョ・マッタレッラ大統領が、私たちの美しいボーダレス・プロジェクト「GO! 2025」の名誉大使に就任しました。 2021年10月、正式に支援を表明し両市を訪問され、この機会に、私たちは国境を越えたパートナー機関の協力を得て、国境の両側から音楽家を集めた豊かな文化プログラムを用意しました。野外コンサートはスロヴェニアとイタリアを結ぶ物理的な国境線上、ヨーロッパ広場で開催されました。オペラ・フェスティバル、ノヴァ・ゴリツァ音楽学校、Coro VocinVolo合唱団、シュンペーター・ヴルトイバ・シングガールズ少年合唱団は、ボーダレス合唱団を伴って、最初のボーダレス・オーケストラを創り出しました。この特別な協働は、すでに今後の国境を越えた音楽プロジェクトのためのパイロットプロジェクトとなっています。今後、ボーダレス・オーケストラはさらにグレードアップし、あらゆる国籍のメンバーとともに、国境をまたぐ地域を代表する、世界の音楽家の共生を宣言する「国境のないオーケストラ」を創り上げていく予定です。

10月のこの特別な日に、私たちは私たちを結びつける違いを祝い、2つのゴリツィアはヨーロッパの地図上では小さな存在でも、団結すればヨーロッパや世界の文脈においても、本当に大きな、進歩的でユニークなものになることを皆に示したのです。

©Mateja Pelikan

BORDERLESS EXHIBITION "GO! 2025"

Date: Sep. ~ Dec. 2021

We have been working on our winning, borderless story since 2016, and the peak will take place in 2025. The cross-border content and program pillars that we have already developed and will continue to develop are now presented to the public as an open-air exhibition on an easily accessible and popular platform between the city library and the theater in Nova Gorica.

The texts are paired with QR codes that will link you to short videos, the winning bid book in three languages and to all our communication channels.

The exhibition has been open to the public since September 2021 and we are aiming that we will soon set it up in Gorizia, too. Hopefully, the presented programs and stories from the exhibition are enriching our cross-border reality and filling people with optimism about what is yet to come in the following years.

ボーダレス展覧会「GO! 2025」

2021年9月～12月

2016年から取り組んできた、欧州文化首都タイトルを獲得したボーダレスな物語は、2025年にピークを迎えます。私たちがこれまでに展開し、今後も展開を続ける国境をまたいだその物語の中身とプログラムの柱を、ノヴァ・ゴリツァの市立図書館と劇場の間にあるアクセスしやすい人気の場所で、野外展示として一般公開することになりました。

テキストはQRコードと対になっており、短いビデオ、3カ国語の欧州文化首都誘致提案書（bid book）、そして私たちのすべてのソーシャル・メディアチャンネルにアクセスすることが出来ます。

この展示は2021年9月からノヴァ・ゴリツァにて一般公開されていますが、近いうちにゴリツィアにも設置することを目指しています。この展覧会で紹介されたプログラムや物語が、国境をまたいだ私たちの現実を豊かにし、これからの数年に何が起こるのかについてのポジティブな気持ちで満たしてくれることを願っています。

European Capital of Culture Chemnitz 2025 (Germany)
欧州文化首都ケムニッツ2025（ドイツ）

CONTACT
team@chemnitz2025.de

CapacityBuilding Meeting
©Ernesto Uhlmann except for 8: Chemnitz2025

Chemnitz lies at the industrial heart of Europe, in the Eastern part of Germany. With 250.000 inhabitants, it is Saxony's third biggest city. It is located at the feet of the Ore Mountains, a mountain chain that constitutes Germany's natural border towards the Czech Republic and that received the status as UNESCO world heritage site in 2019 due to its mining landscape and traditions. With perseverance and inventiveness, the people from Chemnitz and the region developed industries at the forefront of many modern time inventions, earning Chemnitz the reference as "Saxon Manchester". Following decline and population loss after German reunification, the city is repositioning itself as a center for technological innovation, but many stories remain untold. One of them is how ingenuity blossoms in the most unsuspected places like a garage.

Under the motto "C (See) the Unseen – European Makers of Democracy," the European Capital of Culture 2025 untaps the hidden beauty of this Central European periphery, and the creative potential in all of us to build the way forward. Starting with the local maker attitude shared with many other Europeans, Chemnitz2025 calls for action to Makers to unite via the worldwide web and connects small local groups of different makers into a major global community.

ケムニッツは、ドイツ東部、ヨーロッパの産業の中心地に位置する都市です。人口は25万人のザクセン州で3番目に大きな都市です。チェコ共和国とドイツの自然の国境を構成するエルツ山地の麓に位置し、その鉱山採掘の景色と伝統により、2019年にユネスコの世界遺産に登録されました。ケムニッツとその地域の人々は、その忍耐力と独創性で現代の発明の最前線で多くの産業を発展させ、ケムニッツは「サクソンのマンチェスター」と称されるようになりました。ドイツ再統一後の衰退と人口減少によって、この都市は技術革新の中心地としての地位を変えつつありますが、その物語の多くはまだ語られぬまま残されています。そのうちの1つは、一般家庭のガレージのような予想外の場所で、どのように独創性が開花してきたのかという物語です。

"C（See）the Unseen –ヨーロッパの民主主義メーカー"をモットーに、ケムニッツ2025は、この中央ヨーロッパ周辺の隠れた美しさと、私たち全員の創造的な可能性を解き放ち、前進する道を築きます。 ケムニッツ2025は、ローカルメーカー（地元の作り手）という、多くのヨーロッパ人と共有される姿勢からスタートし、世界的なネットワークを通してメーカー（作り手たち）に行動と団結を呼びかけ、小さな地元の様々なメーカー（作り手たち）のグループを大きなグローバルコミュニティーに繋げます。

Atomino Concert
©Ernesto Uhlmann except for 8: Chemnitz2025

Industrial Heritage Festival
©Ernesto Uhlmann except for 8: Chemnitz2025

Flower Meadow Festival
©Ernesto Uhlmann except for 8: Chemnitz2025

About programs delivered in 2021 ／ 2021年実施プログラム

WE PARAPOM! Collective European Parade of the Apple Trees

Date: 6 Nov. 2021

Until 2025, a parade of apple trees is to be created across the city and across property boundaries. Up to 4000 trees of 2000 different European species will be planted in Chemnitz. All interested citizens, institutions, associations, and organisations are invited to become sponsors of the apple trees. They are then responsible for the care of the trees and open their grounds once a month for a chat with visitors and neighbours, and small cultural events such as concerts and readings. In this way, the apple trees will break down the boundaries between properties and overcome social borders. Artists from different countries are called on to build an art path called “WE PARAPOM!” that runs parallel to the parade of apple trees. In the opening act in November, the first trees were planted with the mayor, and parts of the parking space of a school were manually unsealed to create holes for new trees in an artistic, participative project.

WE PARAPOM！ヨーロッパ種りんご並木プロジェクト

2021年11月6日

2025年までに、りんご並木が街中や敷地の境界を越えて作られる予定です。ケムニッツには、2,000を数えるヨーロッパ種の樹木が最大4,000本植樹されます。興味のある市民、機関、協会、組織はすべて、りんごの木のスポンサーになるよう招待されます。スポンサーは、りんごの世話を行いながら、月に一度、その場所を開放して、訪問者や近隣住民とのおしゃべりや、コンサートや朗読会などの小さな文化的イベントを開催します。こうして、りんごの木は敷地の境界を取り払い、社会のボーダーを乗り越えていくのです。様々な国のアーティストに呼びかけ、りんご並木と並行した「WE PARAPOM！」というアートパスを作ります。11月のオープニングアクトでは、市長と一緒に最初の植樹を行い、学校の駐車場のコンクリートの一部を手作業ではがして新しい樹木のための穴を開けるという芸術的な参加型プロジェクトが行われました。

©Ernesto Uhlmann

European Peace Ride

Date: 11 - 12 Sep. 2021

The International Peace Tour was an amateur cycling race through the former Eastern Bloc countries. In 2025, the cycling race is revived and celebrates two anniversaries at once. The Second World War will be 80 years ago, but at the same time the 40th anniversary of the European Cultural Capital initiative will be celebrated. The start of the race is Pilsen in the Czech Republic, European Capital of Culture in 2015, and the finish line is in Chemnitz. Along the race route there will be different programme points presented by makers, associations, city councils and local artists. In September 2021, the section Chemnitz-Prag and back, a total of 413 km, was performed by over 90 German and Czech amateur cyclists in two stages. To highlight the cultural link between art and sport, 15 towns and cities anchored in the Purple Path art project were visited along the route.

ヨーロッパ・ピース・ライド

2021年9月11日、12日

ピース・レース（International Peace Tour）は、旧東欧諸国を巡るアマチュア自転車レースでした。2025年、この自転車レースが復活し、一度に2つの記念日を祝います。第二次世界大戦から80年、同時に欧州文化首都構想の40周年を迎えます。スタートは2015年に欧州文化首都となったチェコのピルゼン、ゴールはケムニッツです。レースのルート沿いには、メーカー、協会、市議会、地元アーティストが提供するさまざまなプログラムポイントが設けられる予定です。2021年9月には、ケムニッツとプラハ往復区間計413kmを、ドイツとチェコの90人以上のアマチュアサイクリストが2つのステージで実施。アートとスポーツの文化的なつながりを強調するため、アートプロジェクト「Purple Path（パープル・パス）」に軸足を置くルート上15の町や都市を訪問しました。

©Ernesto Uhlmann

Conference Modern Matrix | Eastern European Modernism

Date: 1 ~ 2 Oct. 2021

Over the past decade, modern building, art-in-architecture and design in the immediate post-war years, beginning in the 1950s, have received increasing attention. Brutalist architecture, prefabricated housing estates, and the functional and pragmatic design are part of the perception of Eastern Europe. The term Eastern European Modernism stands for a special position in relation to other modernist with a focus on developments in buildings, art-in-architecture, design and everyday aesthetics in the wake of the reconfiguration and reconstruction of Eastern Europe. As a starting point for our programme “Modern Gaze”, the Chemnitz Art Collections held an international two-day conference covering the many modernist movements, styles and tendencies. In Modern Matrix | Eastern European Modernism, researchers, scientists, artists, citizens, cultural politicians, and activists explored and debated the term, the connections of Socialism and Modernism, impacts on every-day objects and visual communication, and also shared best practices of mediation.

モダン・マトリックス | 東欧のモダニズム

2021年10月1日、2日

この10年、1950年代から始まる終戦直後の近代建築、アート・イン・アーキテクチャー、デザインが注目を集めています。ブルータリズム建築、プレハブ住宅団地、機能的で実用的なデザインは、東欧を代表するものの一部となっています。東欧モダニズムという言葉は、東欧の再編成と復興に伴う建築、アート・イン・アーキテクチャー、デザイン、日常の美学などの展開に焦点を当て、他のモダニズムとの関連で特別な位置を占めています。ケムニッツ・アート・コレクションズは、私たちのプログラム「Modern Gaze」の出発点として、多くのモダニズム運動、スタイル、傾向を網羅する2日間の国際会議を開催しました。「モダン・マトリックス｜東欧のモダニズム」では、研究者、科学者、アーティスト、市民、文化政治家、活動家が、この用語、社会主義とモダニズムのつながり、日常品や視覚コミュニケーションへの影響について探求し、議論し、また媒介の成功事例を共有しました。

Makers Day

Date: 9 July 2021

Over 800 years of mining, industrialization and the political developments of the last century have formed a special personality of makers in the Chemnitz Cultural Region: people of great imagination, resilience and creativity. 30 years after the fall of the Berlin Wall, the young generations are building a new creative landscape between innovation and traditional knowledge in the Ore Mountains area following the motto “Thinking with our hands”. The first Makers Day in July 2021 was the kick-off for new collaborations in the context of the future activities of the Purple Path, a European Art & Maker Trail with over 28 stations. The path will go right through the heart of Central Europe and connects the entire surrounding area with Chemnitz. Yearly Maker Days are planned to encourage networking of all the actors within the region and cooperation with many other European Makers.

メーカーズ・デー

2021年7月9日

800年以上にわたる鉱業、工業化、前世紀の政治的発展は、ケムニッツ文化圏のメーカー/作り手たちの特別な個性を形成してきました:優れた想像力、回復力、創造力を持つ人々です。ベルリンの壁崩壊から30年、若い世代は「手で考える」をモットーに、鉱山地域でイノベーションと伝統的知識の間に新しい創造的な風景を築きつつあります。2021年7月に開催された第1回メイカーズ・デーは、28以上の開催地を持つヨーロッパのアート&メーカートレイル「Purple Path」の今後の活動において、新しいコラボレーションのキックオフとなったのです。このトレイルは中欧の中心を通り、周辺地域全体とケムニッツをつなぐことになります。毎年開催されるメイカーズ・デーは、この地域のすべての関係者のネットワーキングと、他の多くのヨーロッパの生産者たちとの協力を促進するために計画されています。

European Capital of Culture Oulu 2026 (Finland)
欧州文化首都オウル2026（フィンランド）

© Harri Tarvainen

CONTACT
Ms. Annu Höttönen
(head of communication and marketing)
annu.hottonen@ouka.fi

Oulu is the capital of Northern Finland and European Capital of Culture 2026. The Oulu Region has about 250,000 inhabitants and it is the fastest growing region in Finland. Oulu combines northern hospitality, nature and culture with modern technology. In Oulu, the urban city and the wilderness coexist. The modern seaside city culture is combined with a lively countryside and beautiful nature. Residents practically have nature on their doorstep.
Oulu is the fastest growing city region in arctic Europe, and among Europe's youngest, as the average age is just 38 years. One in three people have an academic degree and they are the happiest in the North when it comes to quality of life.
European Capital of Culture, Oulu2026, yells for the Cultural Climate Change. The vision for the Oulu 2026 cultural programme is suistanable, European and inspiring. Vision meets the goal of Cultural Climate Change. It about creating a movement, supporting artists, creative producers and citizens to work together to build a new Oulu.

オウルはフィンランド北部の主要都市であり、2026年の欧州文化首都です。オウル地方は人口約25万人で、フィンランドで最も急速に発展している地域です。オウルでは、北部のおもてなし、自然、文化に現代技術を融合させています。都会的な街と大自然が共存しており、近代的な海辺の都市文化に、生き生きとした田園風景と美しい自然が融合しています。住民は、ほとんどが自然を目の前にしているのです。

オウルは北極圏ヨーロッパでも最も急速に発展している都市圏であり、平均年齢が38歳とヨーロッパで最も若い都市のひとつでもあります。3人に1人が学位を持っており、生活の質に関しては、北欧で最も幸せな地域といえます。

欧州文化首都オウル2026は、「Cultural Climate Change（文化的風土改革）」を呼びかけます。私たちの文化プログラムは、持続可能で、ヨーロッパ的で、感動的なビジョンを指し、「Cultural Climate Change」と題した私たちの目標に合致しています。アーティスト、クリエイティブプロデューサー、そして市民が一緒になって、新しいオウルを作り上げていくムーブメントを創造していきます。

© Harri Tarvainen

© Harri Tarvainen

Oulu 2026 Team

About programs delivered in 2021 ／ 2021年実施プログラム

Arctic Food Lab
Date: Started Nov. 2021

The ingredients ripened in Northern Finland's short but intense summer provide the basis for our arctic cuisine. We have berries, mushrooms and fresh fish from the clean nature. This is culinary luxury for visitors and a manifestation of 'the good life' for the locals. The Oulu2026 region is home to the world's cleanest and most ecologically produced wild food. The Arctic Food Lab brings together Oulu Region's gastronomy and food culture operators, celebrating northern food and gastronomy through food-related events. We invite food operators to cooperate with us and tell the whole of Europe about our unique food culture.

北極圏フードラボ
2021年11月開始

フィンランド北部の短く激しい夏に熟した食材が、北極圏料理のベースとなっています。清らかな自然が育んだベリー類、キノコ類、新鮮な魚介類。これは、観光客にとっては食の贅沢であり、地元の人々にとっては「良い暮らし」の現れなのです。2026年の欧州文化首都であるオウル地方は、世界で最もクリーンでエコロジカルに生産された野生食品の故郷なのです。北極圏フードラボは、オウル地方のガストロノミーと食文化の事業者を集め、食に関するイベントを通じて北部の食とガストロノミーを讃えます。私たちは、食品事業者と協力し、私たちのユニークな食文化をヨーロッパ全土に伝えるよう呼びかけています。

Peace Machine
Date: Started Sep. 2021

Changing the cultural climate in Europe will change the way we communicate and how we promote peace. Not just peace as the absence of conflict, but peace as a trustful, sharing and caring cultural climate.
Within an increasingly polarised Europe the potential for violence and conflict is rising – hate speech has historically been the match which lit the tinderbox of war. The Peace Machine concept searches for new ways to resolve conflicts and promote dialogue, improving Europe's cultural climate and redefining common interests and common humanity.
Hot Sauna Debates is place for discussions. The traditional Pehkola sauna will host a series of sauna discussions with locals and European guests to discuss current conflicts and seek solutions to them – our ECoC-competitors from Savonlinna and Tampere are invited to join us in heated debate! The hot topics will be related to Cultural Climate Change and European challenges.

ピース・マシーン
2021年9月開始

ヨーロッパの文化的風土が変われば、コミュニケーションの仕方も変わり、平和を推進する方法も変わります。単に争いがないという意味での平和ではなく、信頼と共有、そして思いやりのある文化的風土としての平和なのです。

対立が激化するヨーロッパでは、暴力や紛争の可能性が高まっています。ヘイトスピーチは、歴史的に戦争の火種となるマッチでした。「ピース・マシーン」プログラムのコンセプトは、紛争を解決し、対話を促進する新しい方法を模索し、ヨーロッパの文化的風土を改善し、共通の利益と共通の人間性を再定義することです。

「Hot Sauna Debates」は、ディスカッションのための場所です。伝統的なペコホラランピア式のサウナでは、地元の人々やヨーロッパのゲストと、現在の紛争について議論し、その解決策を模索するためのサウナ・ディスカッションが開催されます。 欧州文化首都の対立立候補都市でもあったサヴォンリンナとタンペレからの参加者とともに、熱い討論を繰り広げます！話題は、文化的気候変動とヨーロッパの挑戦に関連するものです。

Oulu is European Capital of Culture 2026!

Date: 2 June 2021

The international jury chose Oulu as the European Capital of Culture for the year 2026! The jury announced the winner at a press conference 2nd of June. Competing for the title of European Capital of Culture alongside Oulu were Savonlinna and Tampere. The Capital of Culture year will bring international visibility to both Northern and the whole of Finland's culture that can change Finland into a permanent cultural destination. The Oulu2026 region is wide because Oulu has been joined by 32 Northern Finnish municipalities and cities that share a common history and future. Whole Oulu celebrated the victory!

オウルが2026年の欧州文化首都に！

2021年6月2日

欧州文化首都選考委員パネルは、2026年の欧州文化首都にオウルを選出しました! 6月2日に行われた記者会見で、審査員より欧州文化首都タイトルの獲得都市が発表されました。オウルと並んでタイトルを争ったのは、サヴォンリンナとタンペレです。欧州文化首都は、フィンランドを恒久的な文化発信地にさせるべく、フィンランド北部とそして全土の文化の国際的な認知度を高めることになります。欧州文化都市オウル2026の地域は広く、フィンランド北部の32の自治体や都市が加わり、共通の歴史と未来を共有しています。オウル全体で勝利を祝いました！

Varjo Piknik

Date: 8 Aug. 2021

Oulu succeeded in Eurovision with the Blind Channel and won the European Capital of Culture title so we arranged a picnic festival for the citizens. The victory was celebrated together with the citizens on 8th of August in Kuusisaari. Thousands of people got together to celebrate Oulu and cheer on the Blind Channel.

バルヨ・ピクニック

2021年8月8日

ユーロビジョン・ソング・コンテストでのオウル出身バンドBlind Channelの活躍とオウルの欧州文化首都タイトル獲得を祝い、市民のためにピクニックフェスティバルを企画しました。8月8日、クーシサーリで市民と一緒に祝杯をあげました。何千人もの人々がオウルを祝い、Blind Channelを応援するために集まりました。

European Capital of Culture Trenčín 2026 (Slovakia)
欧州文化首都トレンチーン2026（スロヴァキア）

Trenčín is a city in Slovakia, in the middle of Europe. It is surrounded by the longest Slovak river Váh and nature is a part of the entire historical center. Trenčín is a "city of short distances," guarded by a famous medieval castle with a unique history, dating back to antiquity.

In recent decades, Trenčín has reached the global map of culture thanks to the international music festival Pohoda. The energetic summer festival with many awards is the biggest cultural event in Slovakia. Behind him is the admirable story of the local musician Michal Kaščák, who built it from scratch.

The mayor of Trenčín, who was a member of the cult Trenčín band "Bez ladu a skladu" together with Kaščák, also wanted to fulfil his dream of a cultural city. Mayor Richard Rybníček initiated the creation of the Trenčín 2026 team, which prepared the candidacy for the European Capital of Culture 2026.

In February 2026, three out of eight Slovak cities made it to the second round of candidacy. In December 2021, team of Trenčín 2026 convinced the jury that the European Capital of Culture 2026 will be Trenčín (as well as Finnish city Oulu).

トレンチーンは、ヨーロッパの中央に位置するスロヴァキアの都市です。スロヴァキア最長のヴァーフ川に囲まれ、自然が歴史地区全体の一部となっています。トレンチーンは「短距離の街」として知られ、古代から続くユニークな歴史を持つ中世の名城に守られています。

ここ数十年、トレンチーンは国際的な音楽フェスティバル「ポホダ」のおかげで、世界的な文化地図に載るようになりました。多くの賞を受賞しているこのエネルギッシュな夏のフェスティバルは、スロヴァキア最大の文化イベントです。その背景には地元のミュージシャン、ミハル・カシュチャーク氏がゼロから築き上げた立派な物語があります。

トレンチーンのカルトバンド「Bez ladu a skladu」のメンバーとしてカシュチャーク氏と一緒に活動していたトレンチーン市長も、文化都市という夢を実現させたいと考えていました。リハルト・リブニーチェク市長は、2026年の欧州文化首都への立候補を準備する「トレンチーン2026チーム」の創設を開始しました。

2026年2月、スロヴァキアの8都市のうち3都市が2次選考に進みました。そして同年12月、トレンチーン2026チームは、トレンチーンが2026年の欧州文化首都にふさわしいということを審査員に証明し、フィンランドのオウルと並んでそのタイトルを獲得しました。

Trenčín 2026 Team

About programs delivered in 2021 ／ 2021年実施プログラム

Garage

Date: Since 25 Sep.2021

The Garage project is about establishing a Trenčín-specific place for new and underground music creation, drawing on Trenčín's alternative background and giving Trencín's youth the opportunity to musically explore and express themselves. The Garage is a real concrete garage that is "adopted" by local communities and emerging event producers. Rapper Gleb, local bands Fraktúra, Cherry Street and Fyasko were part of a pilot event for Garage at the local skatepark. Trenčín 2026 and Pohoda Festival collaborated on production, and local skateboard community representative Milan Hanuliak and bike enthusiasts Divo curated the programme and activities for young subcultures and the wider public audience.

「Garage」プロジェクト

2021年9月25日開始

「Garage」プロジェクトは、トレンチーンのオルタナティブな背景を生かし、トレンチーンの若者に音楽的な探求と自己表現の機会を与え、新しく、アンダーグラウンドな音楽創造のためのトレンチーンらしい場所を確立することを目指しています。Garageは地元のコミュニティや新進のイベントプロデューサーによって「迎えられた」、本物のコンクリートスペースです。ラッパーのGleb、地元のバンドFraktúra、Cherry Street、Fyaskoは、地元のスケートパークで行われたこの「Garage」のパイロットイベントに参加しました。欧州文化首都トレンチーン2026とポホダ・フェスティバルが共同で制作を行い、地元のスケートボードコミュニティを代表するミラン・ハヌリアックと自転車愛好家のDivoが、若いサブカルチャーや幅広い観客のためのプログラムと活動をキュレーションを行いました。

Digital Modularity

Date: Since 20 Aug. 2021

This project, organised by Studio Subdigital with Trenčín 2026 support, points to the connection of the Trenčín and Zlín regions in the field of architecture and industry. As a pilot to Cool Interventions project, it focuses on connecting the design and architecture students and graduates, professionals from creative industries, digital arts and design community with the topics of New European Bauhaus.

During two creative meetings in Partizánske (SK) and Zlín (CZ), both post -industrial heritage cities, students used innovative design approaches, computational methods and experimental technologies to design prototypes of small modular architecture for public space. Outcomes of these two workshops are exhibited in Trenčín's Gallery until December 19.

Supported by Trenčín 2026 and Slovak Arts Council.

デジタル・モジュラリティ

2021年8月20日開始

このプロジェクトはデザイン・スタジオ「Subdigital」が欧州文化首都トレンチーン2026の支援を受けて企画したもので、建築と産業の分野でトレンチーンとズリーン地方（チェコ）のつながりを指し示すものです。「Cool Interventions」プロジェクトのパイロット・プロジェクトとして、デザイン、建築の学生や卒業生、クリエイティブ産業の専門家、デジタルアート、デザインコミュニティと「新欧州バウハウス」で掲げられているトピックを結びつけることに焦点をあてています。

ポスト工業遺産都市であるパルチザンスク（スロヴァキア）とズリーン（チェコ）で行われた2つのクリエイティブ・ミーティングでは、学生たちが革新的なデザインアプローチ、計算方法、実験的なテクノロジーを用いて、公共空間のための小型モジュール建築プロトタイプをデザインしました。この2つのワークショップの成果は、12月19日までトレンチーンのギャラリーで展示されています。

本プロジェクトは欧州文化首都トレンチーン2026とスロヴァキア・アーツカウンシルの支援を受けました。

Theatre at stations

Date: 13 ~ 14 Oct. 2021

As a pilot to a New Circus on the Block project, at seven railway stations in the Trenčín region (Trenčín, Trenčianská Teplá, Púchov, Považská Bystrica, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske and Myjava) the culture came directly to passengers and passers-by.
A popular actor and native from Trenčín, Pavol Seriš, performed a part of his author's comedy. Performances at stations aimed to show that culture is for everyone and could come closer to where people are. And in case Trenčín wins the title, it will have a positive effect on the towns in the Trenčín region.

駅の劇場

2021年10月13日～14日

「New Circus on the Block」プロジェクトのパイロット・プロジェクトとして、乗客と通行人に直接文化プログラムを届けました。舞台となったのは、トレンチーン地域7つの駅（トレンチーン、トレンチアンスカ・テプラ、プチョフ、ポヴァジュスカ・ビストリツァ、ノヴェ・メスト・ナド・ヴァホム、パルチザンスケ、ミヤヴァ）です。
トレンチーン出身の人気俳優パヴォル・セリシュは、自作喜劇の一部を演じました。駅でのパフォーマンスは、文化はすべての人のためのものであり、人々がいる場所の近くに来ることができることを示すことを目的としています。また、トレンチーンが欧州文化首都のタイトルを獲得すれば、トレンチーン地方の町にも良い影響を与えることを示す意図もありました。

Object

Date: 18 July 2021

The project "Object" was a dance performance set in the public space of the city of Trenčín, which literally danced through the city centre. Object represented a moving organelle, consisting of local dancers who, using choreography and improvisation concepts, followed a predetermined route.

Object expanded, encircled the city's monuments and important spots to which it drew attention with the dance, thus connecting dance art and architecture.

Directed by Marta Blašková, Lucia Melcerová
Supported by Trenčín 2026 and Slovak Arts Council.

「Object」プロジェクト

2021年7月18日

「Object」プロジェクトは、トレンチーンの公共空間を舞台に、文字通り市街地を踊りながら進むダンスパフォーマンスです。「Object」は振付と即興のコンセプトを用いながら動く細胞小器官を表現し、構成する地元のダンサーらがあらかじめ決められたルートを辿っていきます。

Objectプロジェクトは、ダンス・パフォーマンスによって観客の注意を街のモニュメントや重要なスポットに向けさせながら、それらの建造物群を取り囲むように広がり、ダンスと建築を結びつけました。

監督：マルタ・ブラシュコヴァ、ルチア・メルツェロヴァ
本プロジェクトは欧州文化首都トレンチーン2026とスロヴァキア・アーツカウンシルの支援を受けました。

©Marta Blašková

事務局広報活動

当委員会では、FacebookやTwitter、ニュースレター配信を通して
各欧州文化首都の取り組みや国内外で活躍するアーティスト活動の紹介を行っています!
また、ウェブサイトではプロジェクト主催者や参加アーティストから寄せられたエッセイを随時掲載。
ぜひ、ご覧ください!

コラム

エッセイには、各地のプロジェクトがどのように企画されてきたのかや、主催者とアーティストの出会いのきっかけなど、さまざまなエピソードが詰まっています。
ぜひご一読ください!

Facebook @eujapan

Twitter @EU_Japan_Fest

ニュースレター

毎月10日に欧州文化首都の現地プログラムや公募情報、国内外のアーティスト情報とともにお届けしています。
配信希望の方はQRコードへアクセス!

EU-Japan Fest Crowdfunding project
クラウドファンディングプロジェクトに挑戦しました！

Date: 27 Sep.~15 Dec. 2021
Platform: CAMPFIRE – GoodMorning
Number of supporters: 130
Posting activity report: 27 Sep. 2021~12 Jan. 2022 (14 times)

Support message from:
Kengo Kuma (architect), Yayoi Kusama (avant-garde artist), Masa Ogawa (YAMATO the Drummers of Japan), Megumi Hiro (Ise Boys & Girls Choir), Kaori Kato (artist), Ema Tashiro (actor of UNDERGROUND AIRPORT)

日程：2021年9月27日～ 12月15日
プラットフォーム：CAMPFIRE – GoodMorning
支援者数：130人
活動報告投稿：2021年9月27日～ 2022年1月12日（延べ14回）

応援メッセージ：
隈研吾（建築家）、草間彌生（前衛芸術家）、小川正晃（和太鼓集団 倭ーYAMATO）、廣めぐみ（伊勢少年少女合唱団）、加藤かおり（アーティスト）、田代絵麻（舞台芸術集団地下空港 俳優）

We EU-Japan Fest have provided modest financial and public relations support for crowdfunding efforts by artists and organizations with which we have had a relationship. Now, for the first time, we have taken on the challenge of crowdfunding (CF).
This CF not only raised funds, but also aimed to provide an opportunity for a wider audience to learn about the activities of EU-Japan Fest, the European Capital of Culture, and the participating artists from Japan. In the process of launching the project, we gained a deeper understanding of the CF initiative and its system, and were able to rethink our activities from a completely new perspective, including the direction we should take and how public relations should be conducted. We also received support messages from artists who have participated in the European Capital of Culture in the past and are now active at the forefront of the art world, as well as personal support from people we have had a relationship with in the past. It was also a delightful opportunity to reconnect with many people. The fact that we were able to deliver information to many people we had never reached before was a major achievement.

これまで、当委員会では、ご縁のあったアーティストや団体によるクラウドファンディングを、資金面・広報面でささやかながら応援してまいりました。そして今回、当委員会でも初のクラウドファンディング（CF）に挑戦しました。
このCFでは、資金調達もさることながら、当委員会、欧州文化首都、そして日本からの参加アーティストの活動を、より幅広い方々に知っていただく機会とすることを目指しました。プロジェクトの立ち上げに至る過程では、CFという取り組みやそのシステムについてより深く理解し、そして当委員会の目指すべき方向性や広報の在り方について等、全く新たな視点で私たちの活動を見つめ直すことができました。また、過去に欧州文化首都に参加され、現在第一線で活躍中のアーティストの皆様から応援メッセージをいただき、これまでご縁のあった方々からも個人的にご支援をいただくなど、人と人との繋がりを結び直す嬉しい機会ともなりました。これまでリーチすることのなかった多くの方々に情報を届けることができたことは大きな成果となりました。

第29回EU・ジャパンフェスト（2021年1月～ 2024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 29th EU-Japan Fest (Jan.2021 – Mar.2024)

（順不同／ no special order　2022年3月現在／ as of Mar. 2022）

■ 委員会メンバー／ Committee Members

東京海上日動 / MUFG 三菱UFJ銀行 / SMBC 三井住友銀行 / 住友化学 / MITSUI & CO. 三井物産株式会社 / NOMURA

TOYOTA / 三菱重工 / HITACHI Inspire the Next / TORAY Innovation by Chemistry / 都市に豊かさと潤いを 三井不動産 / ANA

ENEOS ENEOSホールディングス株式会社 / kikkoman / NEC / DNP 大日本印刷 / TOPPAN / DAIKIN

YAZAKI / AISIN / DENSO Crafting the Core / TOYOTA 豊田自動織機 / 鹿島

■ 協賛企業／ Supporters

JAL JAPAN AIRLINES / 大和証券グループ本社 Daiwa Securities Group Inc. / 第一生命ホールディングス / Panasonic / SMBC日興証券

MIZUHO / 三菱倉庫 / SHOWA DENKO / ITOCHU / NISSAY 日本生命 / Canon / TAISEI 大成建設

Nikon
MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better
MRI 三菱総合研究所
三菱地所
明治安田生命
SUNTORY
Asahi
ピーエス三菱
MUFG
三菱UFJ信託銀行
AsahiKASEI
OBAYASHI
大林組
MUFG
三菱UFJ証券ホールディングス
azbil
セブン&アイ HLDGS.
FUJIFILM
清水建設
住友商事
Enriching lives and the world
KOMATSU
IHI
Realize your dreams
astellas
すべての革新は患者さんのために
CHUGAI 中外製薬
Roche ロシュ グループ
SONY
BRIDGESTONE
AGC
竹中工務店
JR東日本
ALSOK
SHIMADZU
Excellence in Science
あなたの未来を強くする
住友生命
SOMPO 損保ジャパン
三菱ガス化学
三菱化工機株式会社
領域をこえ 未来へ
OJI
戸田建設
MS&AD 三井住友海上
FUJITSU
SEKISUI
KDDI
NTT Group
豊田通商
Marubeni
丸紅株式会社
三菱マテリアル
MOL 商船三井
三菱ケミカルホールディングス
三菱商事
MITSUBISHI CHEMICAL
MS&AD あいおいニッセイ同和損保
三菱製鋼株式会社
NIPPON STEEL

The 29 th EU-Japan Fest Official Report

May 2022

EU-Japan Fest Japan Committee Secretariat

Secretary General : Shuji Kogi
Staff : Yuko Hasegawa
Saori Hakoda
Haruka Koike

Translation : Minako Jackson
Pamela Miki
Yoshiko Swinny
Mayumi Taniguchi

Thanks

Mile Post Consultants, Inc.

Design

Kikanshi Co., Ltd.
studio K2

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
Twitter: @EU-Japan-Fest

第 29 回 EU・ジャパンフェスト公式報告書

2022年5月　発行

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
小池 陽香

翻訳：ジャクソン 美奈子
パメラ 三木
スウィニー 淑子
谷口 真由美

制作協力

株式会社マイルポスト

デザイン

株式会社きかんし
studio K2

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
Twitter: @EU-Japan-Fest

EU
JAPAN
Fest