

TERATOTERA DOCUMENT 2019

TERATOTERA DOCUMENT 2019

Contents

page

02	目次 CONTENTS
05	はじめに INTRODUCTION
06	2019年度年間スケジュール 2019 SCHEDULE
08	TERATOTERA 祭り2019 TERATOTERA FESTIVAL 2019
32	コレクティブフォーラム COLLECTIVE FORUM
39	駅伝芸術祭 リターンズ EKIDENART FESTIVAL RETURNS
48	アーティストの感想 THE VOICE OF ARTIST
50	アートプロジェクトの0123 ^{オイッチニースン} INTRODUCTION TO ART PROJECT
54	テラッコの感想 THE VOICE OF TERACCO
56	アーティストプロフィール ARTISTS' PROFILES
60	来場者アンケート VISITOR QUESTIONNAIRE
62	おわりに EPILOGUE
64	クレジット CREDIT

About TERATOTERA

TERATOTERAとは

TERATOTERA(テラトテラ)は、東京都と公益財団法人東京都歴史文化財団アーツカウンシル東京と、吉祥寺に拠点を置いて現在進行形の芸術をフィーチャーしている一般社団法人Ongoingが協働して、平成21年度よりJR中央線高円寺駅～吉祥寺駅～国分寺駅区間をメインとした東京・杉並および武蔵野、多摩地域を舞台に展開する、地域密着型アートプロジェクトおよびその発信機関の総称です。

TERATOTERAでは、音楽ライブ、展覧会などのアートプログラムを、年間を通して実施しています。また、アートの現場で活躍する人材の育成に重きを置き、アートプログラムの運営をボランティアスタッフが主導するとともに、アート関係者に向けたさまざまなレクチャーを開講しています。

Introduction

はじめに

2009年よりスタートし、JR中央線の高円寺・吉祥寺・国分寺という“3つの寺”の駅をつなぐ周辺地域で展開しているアートプロジェクト「TERATOTERA」。本プロジェクトも早いもので11年目を迎えました。本年度も地域との連携を図りながら、トーク、レクチャー、パフォーマンス、そして大規模展覧会と、場所や内容を変えながらさまざまな企画を実施してきました。今年度の活動は、2019年5月の西荻窪の老舗ビリヤード場を会場とした「コレクティブフォーラム vol.1」から始まり、続く6月には、昨年開催した「駅伝芸術祭」の続編として「駅伝芸術祭 リターンズ」を荻窪～三鷹間で開催。そして11月には毎年恒例となった三鷹駅周辺地域の複数の会場を使っての大型展覧会「TERATOTERA祭り2019」を。年が明けて1月には、「コレクティブフォーラム vol.2」を武蔵小金井の「KOGANEI ART SPOT シャトー2F」で開催し本年度の全活動を終わりました。またこうしたイベントと並行して、アートプロジェクトの基礎を学ぶ連続講座も足かけ8か月にわたって実施してきました。TERATOTERAのすべての企画は、TERACCOと呼ばれるボランティアスタッフが中心的な役割を担っているのですが、そこからさらに発展し、2018年に発足した裏方だけのコレクティブである「Teracollective」のメンバーが、各イベントにおいてもイニシアティブを取ってくれました。ぐんぐんと企画を推し進めていく様子が印象的で頼もしく思えました。本ドキュメントのテキストのほとんどは、そうしたTERACCOおよびTeracollectiveメンバーたちの言葉によって構成されており、彼ら彼女らがどのような思いで本活動に関わってきたのかが伝わってくる内容となっています。臨場感あふれる案内のもと、地域に根ざしながら現在進行形で成長を続けるアートプロジェクト= TERATOTERAの2019年度の軌跡をじっくりとご覧いただければと思います。

小川希
TERATOTERA ディレクター

Begun in 2009, the art project TERATOTERA takes its name from the “tera” (meaning “temple,” also read “ji”) of three stations on the JR Chuo Line, where its activities are focused: Kōenji, Kichijōji, and Kokubunji. As in previous years, TERATOTERA worked closely with area communities to create diverse events at multiple locations, including lectures, public dialogues, performances, and a large-scale art exhibition.

This year’s activities began with COLLECTIVE FORUM vol. 1, held in May 2019 inside an old billiards hall in Nishi-Ogikubo. In June, we held the second edition of a project initiated last year, EKIDENART FESTIVAL RETURNS, between Ogikubo and Mitaka. November brought our annual large-scale exhibition, TERATOTERA Festival 2019, held at various venues around Mitaka station. In January, we wrapped up our year’s activities soon after the opening of the new year with COLLECTIVE FORUM vol. 2 at KOGANEI ART SPOT Chateau 2F, an art space in Musashi Koganei. Meanwhile, parallel to these events, a series of lectures over the course of eight months explored the meaning of public art projects.

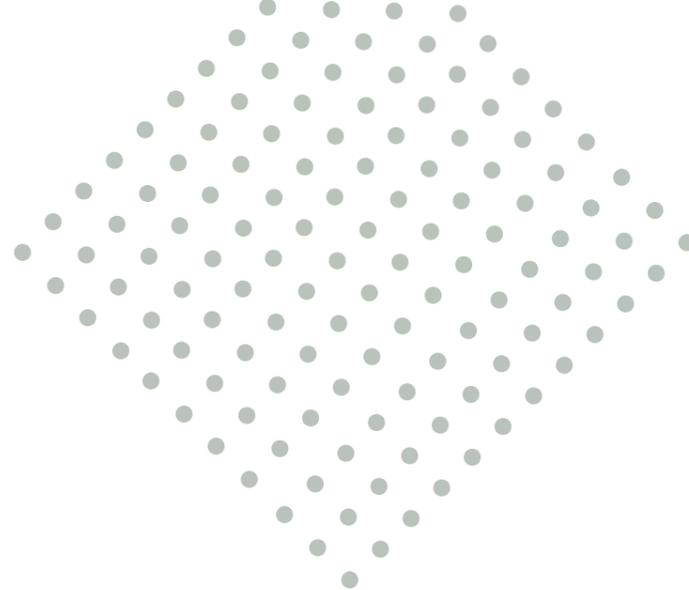
While all of TERATOTERA’s projects are centrally supported by the volunteer staff of TERACCO, since 2018 a core group within TERACCO called Terracollective has been responsible behind-the-scenes for taking the initiative to conceive and execute our projects. This year, they once again proved themselves to be energetic and reliable.

The present pamphlet comprises statements mainly from members of Terracollective and TERACCO. Upon reading, you will learn how the members themselves felt about being involved with the projects. With these living testimonies as your guide, we invite you to look back over the trajectory of TERATOTERA in 2019, as we nurtured our connections with the local community while advancing the possibilities of public art projects in the present.

Nozomu Ogawa
Director, TERATOTERA

Schedule

2019年度年間スケジュール

May 2019

Collective Forum vol.1 - Why Collective Now?-
コレクティブ フォーラム vol.1 -なぜ今コレクティブなのか?-

開催日時 2019年5月19日(日)15:00~17:00
会場 ビリヤード山崎
登壇者 アジア女性舞台芸術会議(亜女会)/羊屋白玉、前田愛実
美学校/皆藤将、三田村光土里
毛利嘉孝
モデレーター Teracollective
小川希

Jun. 2019

EKIDENART FESTIVAL RETURNS
駅伝芸術祭 リターンズ

開催日時 2019年6月1日(土)8:00スタート
会場 JR中央線荻窪駅~三鷹駅沿線地域
参加アーティスト 佐塚真啓
若木くるみ
新人Hソケリッサ!

Jun. 2019 to Feb. 2020

INTRODUCTION TO ART PROJECT
アートプロジェクトの 0123

開催日時 2019年6月20日(木)~2020年2月6日(木)
19:30~21:30 原則隔週木曜日 全17回
会場 アーツカウンシル東京 ROOM302
コーディネーター 小川希
ゲスト 宇治野宗輝
泉太郎
やなぎみわ
福住廉
篠田千明
森村泰昌
榎野展正
hyslom/ヒスロム

Nov. 2019

TERATOTERA FESTIVAL 2019 -Barriers to Freedom of Choice-
TERATOTERA 祭り2019 ~選択の不自由~

開催日時 2019年11月8日(金)、9日(土)、10日(日)11:00-18:00
会場 JR三鷹駅周辺
参加アーティスト 青木真莉子
うしお
うらあやか
遠藤薫
岡田裕子
前後(神村恵+高嶋晋一)
movingscape 連続展 vol.1「乱立する筒」
Henry Tan(ヘンリー・タン)
李晶玉×鄭梨愛

Jan. 2020

Collective Forum vol.2 -Attaining Sustainability-
コレクティブ フォーラム vol.2 -サステイナビリティの獲得-

開催日時 2020年1月18日(土)15:00~17:00
会場 KOGANEI ART SPOT シャトー2F
登壇者 Gudskul/MG Pinggotono、Leonahard Bartolomeus (Barto)
Ongoing Collective/うらあやか、たこ
Sapporo Dance Collective/羊屋白玉、櫻井ヒロ
服部浩之
モデレーター 小川希

TERATOTERA祭り2019 ～選択の不自由～

開催日時 2019年11月8日(金)、9日(土)、10日(日)11:00-18:00
 会場 JR三鷹駅周辺
 参加アーティスト 青木真莉子、うしお、うらあやか、遠藤薫、岡田裕子、前後(神村恵+高嶋晋一)、movingscape 連続展 vol.1「乱立する筒」、ヘンリー・タン、李晶玉×鄭梨愛

TERATOTERA Festival 2019 -Barriers to Freedom of Choice-

Date 2019.11.8(Fri),9(Sat),10(Sun) 11:00~18:00
 Venue Mitaka Station Surrounding Area
 Artists Marico Aoki, Usio, Ayaka Ura, Kaori Endo, Hiroko Okada, Henry Tan, Ri Jong Ok × Chong Ri Ae, Zengo (Megumi Kamimura + Shinichi Takashima), movingscape

「TERATOTERA祭り2019」の運営は前年に続いて、ボランティアスタッフTERACCOのコアメンバーが参加する「Teracollective」が担った。2019年という同時代について語り合うなかで、私たちは暗黙のルールや周囲との関係にとらわれているのではないか、という問題意識が浮かび上がった。そこから「選択の不自由」というテーマにつながった。同じころ、「あいちトリエンナーレ2019」の企画展「表現の不自由展・その後」が脅迫的な内容を含む批判・非難にさらされ、中断するという事態にいたった。「不自由」への問題意識が期せずしてシンクロすることになった。そうした状況を背景にしつつも、9組の作家がそれぞれのスタンスから「選択の不自由」に向き合い、独自にして多彩な展示が繰り広げられた。

As was also the case last year, TERATOTERA Festival 2019 was organized primarily by Teracollective, comprised of the core members of the volunteer staff of TERACCO. During discussions about what it meant to be alive in the year 2019, we began to think about the different ways that unspoken rules and interpersonal relations shape our behavior. This led to this year's theme, "Barriers to Freedom of Choice." Coincidentally around the same time, the "After 'Freedom of Expression?'" display within Aichi Triennale 2019 was temporarily closed after receiving threatening criticisms and condemnations, creating an unexpected synchronicity on the subject of "unfreedom" between our projects. Against this background, nine artists each searched for their own way to engage with "barriers to freedom of choice," resulting in a colorful exhibition of multiple independent voices.

TERATOTERA
FESTIVAL
2019

Teracollective

選択の不自由

今回のテーマを決める話し合いで、Teracollectiveメンバーの一人が、最近の出来事として、自分が正しいと思っていることを声高に言えないことがあったと口にした。理由は、周囲との関係性だったり、習慣に従わざるをえない雰囲気があったりしたからということだった。暗黙のルールによって、自由に、心のままに選択ができない状況が語られた。

私たちの日常は、程度の差こそあれ、目の前に現れる選択の連続ともいえる。今の自分は、これまでの選択という点を結んだ線上の最先端に存在している。メンバーが経験したこの不自由な状況は、誰にでも起こりうることだ。

広辞苑で「自由」という言葉を引くと、「自由は一定の前提条件の上で成立しているから、無条件的な絶対の自由は人間にはない。自由は、障害となる条件の除去・緩和によって拡大するから、目的のために自然的・社会的条件を変革することは自由の増大である」と記されている。その意味では、私たちが日々、所与の条件の中で重ねている「選択」は、必ずしも自由ではない。むしろ、かなり不自由なものかもしれない。この「選択」という行為が、人々の幸福度に影響を与えることを国連の関連団体が発表している「世界幸福度レポート」にも示されている。経済指標だけで見れば上位にあるはずの日本の幸福度は、意外にも低迷している。2012年の調査開始以来、年々下がり、最新の2019年版では156か国中58位と、先進国の中では最低レベルだ。幸福度ランキングは6つの指標から決定されるが、日本の幸福度を押し下げている指標の一つが「人生における選択の自由度」(64位)なのである。

さらに、日本の現状は「選択の不自由」にさらなる拍車をかけてしまっているようにも見える。例えば、政治家の意思を「忖度」した選択によって、スキャンダルでメディアを賑わすことになった官吏は今や珍しくない。国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」では、脅迫的な内容のファクスや電話、メールによって、実行委員会が企画展の中止という苦渋の選択を強いられたことも記憶に新しい。

私たちは現代社会の「選択の不自由」にどう向き合えばいいのだろうか。答えを見つけることはそう簡単なことではない。今回の展覧会では、参加アーティストに来場者が鑑賞する際、何かを選択する仕組みを盛り込んでほしいと依頼した。アーティストはこの投げかけにどのような表現で応え、鑑賞者はその表現にどう向き合うのか。そこから「選択の不自由」をめぐる思考と対話が広がることを期待したい。

Barriers to Freedom of Choice

In the conversations about what theme we were going to organize our activities around in 2019, one member of Teracollective complained that she recently was unable to express her opinions forwardly. The reasons had to do with how people around her related to one another and a general atmosphere that was not conducive to open expression. She spoke about a set of unspoken rules that worked against choosing to freely express oneself.

To different degrees, all of our daily lives are composed of a series of choices. Our current selves are the culmination of these choices. The lack of freedom of choice that this member experienced could have happened to any of us.

In the Kōjien dictionary, "freedom" (jiyū in Japanese) is defined as follows: "Since all freedom is premised upon a set of preconditions, there is no such thing as absolute and conditionless freedom in the human realm. As freedom grows in relation to the removal or relaxation of restricting conditions, the achievement of greater freedom requires the transformation of natural and/or social conditions." What this means is that, since the "choices" we make in the course of daily life are governed by preexisting circumstances, they cannot truly be called "free." On the contrary, they are probably quite "unfree."

The freedom of choice is an important factor in the United Nations' World Happiness Report. Though you might expect Japan to rank high in this report due to its economic standing, the country actually ranks surprisingly low in terms of personal happiness. In fact, since 2012, happiness has dropped in the country yearly. As of the 2019 report, Japan stands at 58th place out of 156 countries, lowest amongst all industrially advanced nations. Among the six criteria used to determine happiness is "the freedom to make life choices." Japan ranks 64th on this count, a major factor in the country's falling level of personal happiness.

Signs indicate that, recently, there has been an even further push toward increasing "barriers to freedom of choice" in Japan. We have seen this, for example, in the frequent scandalous reports about subordinate government officials who are compelled to exercise "sontaku," or acting in the interests of their superiors without being asked. More recently, there was Aichi Triennale 2019, which was partly closed on the decision of its steering committee after receiving numerous threats by phone, fax, and email.

How should we, as citizens of society today, to respond to these "barriers"? The answer is by no means simple. For this year's festival, we asked participants to facilitate a situation in which viewers were able to exercise choice when viewing the artworks. What kind of works were produced as a result? How did viewers respond to those works? Our hope was to engender greater reflection on and dialogue about "barriers to freedom of choice" through these projects.

Teracollective

開催地マップ

ART PERFORMANCE TALK SHOW

H-1 前後(神村恵+高嶋晋一) 三谷公園 (武蔵野市西久保1-6)

武蔵野警察署前

H-2 前後(神村恵+高嶋晋一) 武蔵野タワーズ スカイゲートタワー前広場 (武蔵野市中町 1-12-10)

遠藤薫 武蔵野芸能劇場小ホール (武蔵野市中町 1-15-10 2F)

トークショー 武蔵野芸能劇場 小ホール (武蔵野市中町 1-15-10 2F)

movingscape 連続展 vol.1「乱立する筒」 武蔵野芸能劇場 小ホール (武蔵野市中町 1-15-10 2F)

岡田裕子 北口交番横 (武蔵野市中町1-14)

北口

JR 中央本線 三鷹駅 Mitaka Station

八王子

新宿

南口

D うらあやか 南口デッキ

三鷹駅前郵便局

三鷹駅前

李晶玉 x 鄭梨愛 SCOO (三鷹市下連雀 3-33-6 三京ユニオンビル 5F)

コミュニティプラザ西

E うしお みたかスペースあいB (三鷹市下連雀 3-28-20 1F)

Henry Tan おんがくのじかん (三鷹市下連雀 3-32-4 グリーンパルコ B1F)

三鷹産業プラザ東

「TERATOTERA 祭り2019」の案内リーフレット。開催地マップのほか、イベントのコンセプトやアーティストプロフィールなどが紹介され、行き交う人々に手渡された。

「TERATOTERA 祭り2019」のリーフレットのイラストは、前年に続いてイラストレーター多田玲子が描き下ろした。カラフルでユーモラスなイラストが好評を博した。

01

02

03

楽しい展示を「不自由」な制作で支える
『〇・〇・の・い・う・と・お・り』
青木真莉子

青木真莉子の『〇・〇・の・い・う・と・お・り』は、旧製麺所で現在は倉庫として使われている木造建築の2階で展示された。幅の狭い階段を昇っていくと、細長い廊下に出る。廊下にはガラガラ(抽選器)や、文字が書かれたピンポン玉が入ったカラフルな袋などが設置してある。足を踏み入れた瞬間は「？」という印象かもしれない。さらに進むと小ぶりな部屋があり、部屋のキャパシティとは不釣り合いなほど大量の作品が設置されている。ここにも、紐を引いて札を選ぶタイプのくじ引き道具がある。「？」がますます大きくなりそうだ。

この展示には約束事があり、来場者は常駐のスタッフから次のような説明を受ける。

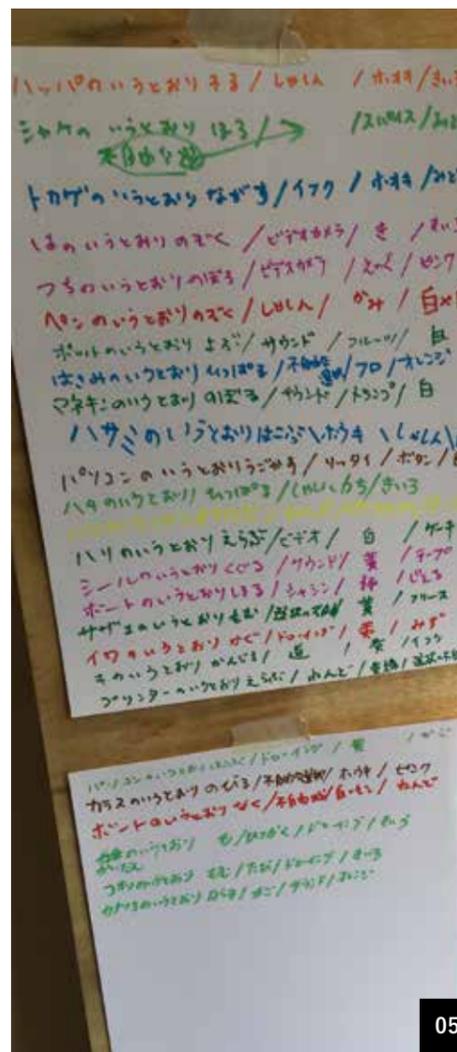
「この展示空間にあるすべての作品は、青木が制作するうえで展覧会全体のテーマである『選択の不自由』を実行するため、くじ引きによってランダムに選ばれた素材、制作手法などを元に作られています」

来場者はそのうえで展示を鑑賞し、その後、スタッフの誘導でくじ引きをする。くじ引きは5種類あり、それぞれが作品内容やメディア、色彩などを決定する。くじ引きの結果は、例えば「①カバを②ニンジンと③飛ばす④映像で⑤白色」といった具合。この結果をスタッフと一緒に読み上げ、それに続けて作家本人(不在の場合は別のスタッフ)が「を、作ります!」と宣言する。青木はくじ引きの結果に従って制作し、作品を展示空間に随時足していく、というのが展示の約束事だ。

来場者の多くはくじ引きを笑顔で楽しんでいたので、『〇・〇・の・い・う・と・お・り』は会場を明るいコミュニケーションの場としても機能させていた。とはいえ、その雰囲気とは裏腹に、この展示では作家の「作る」熱量は尋常ではない。来場者の数だけ制作する作品数は増え続けるからだ。実は、青木は展覧会が終了した後もくじ引きの結果の内容に沿って作品を作り続けている。(山縣俊介)

04

05

- 01 本来は倉庫として使われている展示会場の小部屋。天井から吊るされたカラフルなネットもくじ引き道具の一つ。右奥のモニターの背後に保管中の品物がのぞく
- 02 来場者がピンクの糸を引くと、作品のモチーフとなる言葉を記したカードが選ばれる
- 03 小部屋に展示された青木のドローイング。くじ引きの結果に従って制作された
- 04 廊下にはくじ引き用のピンポン玉を入れた袋がぶらさがっている
- 05 くじ引きの結果の一覧表。来場者数とともに増え続ける

01

03

04

02

05

偶然のフレーバーを愛でつつ語り合う

『不如意のティーサロン』

うしお

「不如意」とは、思い通りにならないこと。また、経済状態が苦しくて、やり繰りがつかないことをいう。切ないことこのうえない。これが不自由という言葉だったらその状態に抗う意思も感じられるが、「如意」が仏教用語だからか、「不如意」には諦めの影が色濃く落ちる。

うしおの『不如意のティーサロン』では、客は茶の名前が書かれたカードを引き、望んだわけではない組み合わせでミックスされた茶を飲む。

用意したのは17種類。緑茶、紅茶、ウーロン茶などおなじみの茶もあるが、ごぼ茶、しそ茶、ゴーヤー茶、びわ茶なども交じる。すぎ茶、はぶ茶にいたっては風味の見当もつきかねる。癖が強い茶もあるなか、サブされたミックスティーは意外にも、どの取り合わせでもおいしい。思い通りにならない事態に宿るささやかな幸せ。茶飲み話に花が咲いた。

無料で茶が飲めて談話を楽しめるスペースの隣には、書籍が約250冊。これは美術評論家・小倉正史さんの蔵書のごく一部。「栗鼠(りす)文庫」と名付けられた蔵書と、半世紀以上にわたる美術批評を記録した膨大な量の写真を整理して、アーカイブ化する作業を公開した。会場では、うしおが小倉さんに話を聞き、美術史に埋もれた体験をひきだす。近年、世界的に評価が高まっている画家・白髪一雄による、フランス・マルセイユでの公開制作を取材した写真をスライド上映したときには、「描き始める前に白髪がいつも念仏を唱えていた」と小倉さんは記憶を手繰った。これには居合わせた一同がホオと感心。

こうした証言や、本にはさまっているチラシや紙片も記録する。図書は市販されたものが多いので、散逸してもどこかで参照できる。大切なのは資料に紐づけられた個別の情報なのだそう。情報はクラウドにあげ、のちのちは公開して広く共有できるようにする計画である。記録される本人にとっては不如意そのものの壮大な事業だ。美術に限ってではあるが、一人の人間の半生にわたる記憶や経験をまるごと収蔵して未来へ渡すような試みである。(岩尾庄一郎)

01 美術評論家・小倉正史さんの資料を展示会場で公開整理した。投影されているのは、画家・白髪一雄が1987年にフランス・マルセイユで公開制作した際の取材写真。中央奥が小倉さん

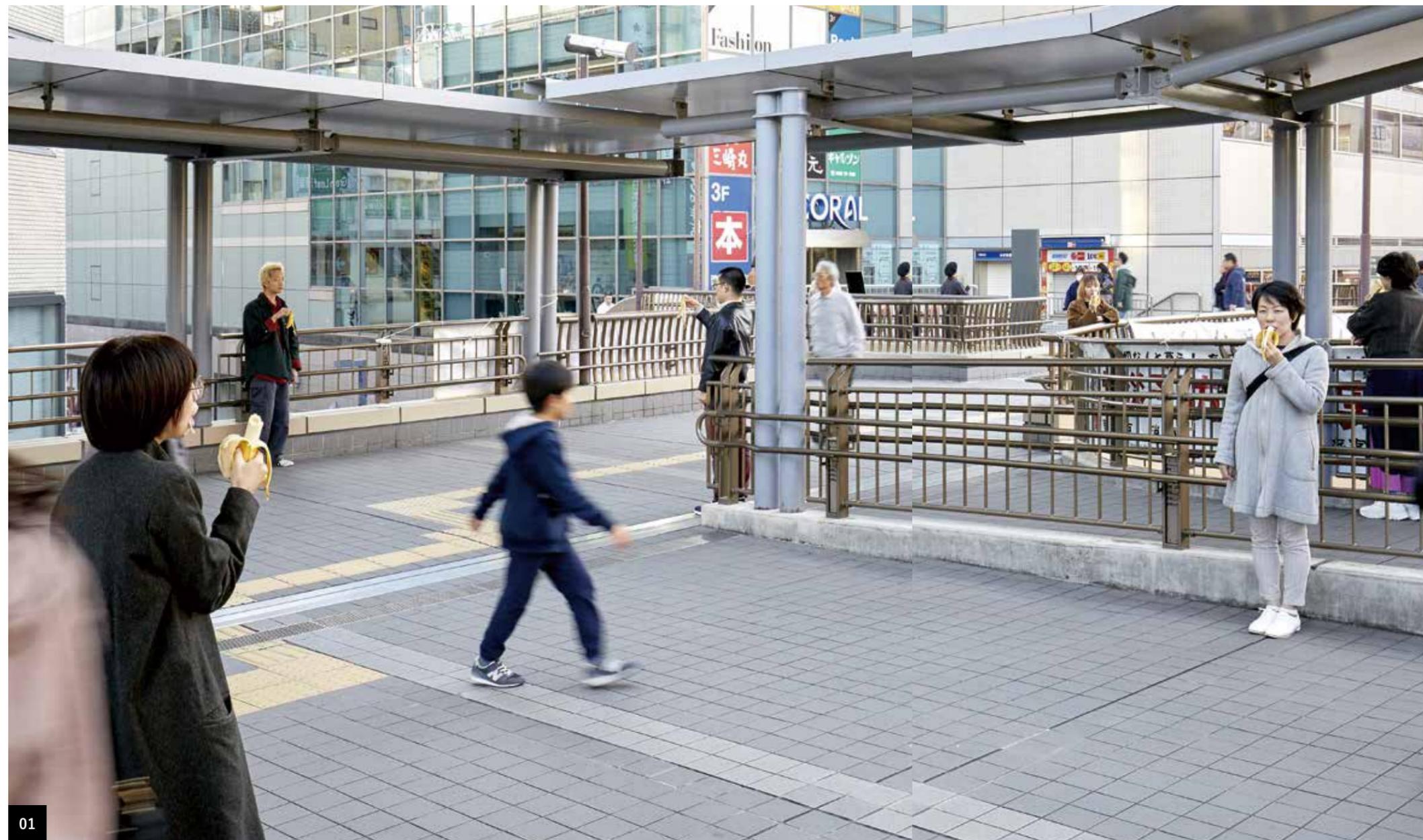
02 うしおが法被姿で茶を飲み客と語らう

03 来場者はカードを引いて茶を選ぶ。ミックスする茶は別の人が選ぶ

04 選んだカードを出し合って茶の組み合わせが決まる

05 小倉さんの蔵書「栗鼠文庫」も展示した

美術評論家の小倉正史さんは2020年3月1日、85歳で逝去されました。冥福をお祈りいたします

01

DNAを共有するバナナがもたらす「一体感」
『バナナ・ミーツ・ステーション』
うらあやか

バナナには種がなく、株分けによって栽培されるため、すべてのバナナは同じDNAを持つという。そのバナナを身体に取り込んでいくこと、つまり食べることで「自身はバナナ化した身体になり、同じDNAを取り込むことで、皆『同じ』になる」とうらはは考えます。バナナはまた、アンディ・ウォーホルがモチーフとしたように、さまざまなアートシーンで象徴的な役割を担ってきました。そのバナナを取り込むことは、「アートが身体を獲得することにつながる」(うら)。そこから着想したのは、街頭で参加者がともにバナナを食べる、というパフォーマンスでした。三鷹駅南口デッキの、絶え間なく行き交う人の流れを挟んで、ゆっくりバナナを食べながら互いを見つめ合う。あるいは、上下のエスカレーターに乗って、すれ違ったところでバナナを掲げて会釈をする。うらに導かれて、参加者は日常ではありえない行為を遂行します。雑踏の中で、そこにだけ他とは異なる「空気」の層ができ、奇妙な一体感あるいは同質感が参加者の身体を包んでいきました。(皆川智宏)

- 01 三鷹駅南口のデッキで、ゆっくりバナナを食べながら互いを見つめ合う参加者。奇妙な感情にとらわれたという
- 02 上りと下りのエスカレーターに乗った参加者が、すれ違うときにバナナを掲げる
- 03 現在、食用に供されるバナナのほとんどは同一の遺伝子を持つといわれる
- 04 参加者にバナナについてレクチャーするうらあやか(左)

02

03

04

01

社会的な問題を変化球で可視化する
『ちゃんと空気を読んで、
催眠術にかかったりしたい』
遠藤薫

人はいつ、どの国や地域、どのような家庭や環境に生まれるかを選ぶことはできません。でも、生まれ落ちた環境によってさまざまな影響を受けながら育っていきます。その過程で刷り込まれた固定観念は、しばしば私たちの行動や態度を規定します。

遠藤薫は、近年、ニュースで頻繁に取り上げられる嫌韓意識の高まりや差別感情の背後に、そうした固定観念があると考えます。それは、催眠術にかかって何かを選択させられている状態に近い。そうであるならば、日常生活で「空気を読む」技術としての「催眠術」は逆に、他者の立場を想像する技術にもなりうると仮定し、制作に臨みました。

作品は映像とテキストを中心とするインスタレーションになりました。複数の映像には、最も身近な家族と親友が食卓を囲み会話をする様子や、想像上の生物である龍を幼い息子と作る場面、催眠術をかけられる実験を行う遠藤自身などが登場します。

大阪のコリアタウンに隣接する地域に生まれ育った遠藤にとって、在日コリアンの存在は原体験の一つであり、本展示の動機ともなっています。日本人と在日コリアンの間にある複雑な感情を理解するために、日本と朝鮮半島の関係史を調べ、周囲の知人から助言を受けた様子がテキストとして展示されました。

個人的な記録に基づく作品であるため、制作にあたり逡巡したことは想像に難くありません。それでも遠藤は、いわば変化球的なアプローチで社会的な問題を可視化し、問題提起することに挑みました。

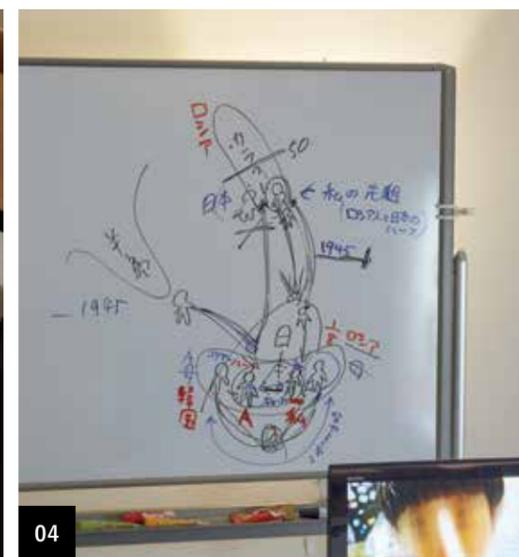
(林真実)

02

03

04

- 01 展示は映像やテキストを中心としたインスタレーション。映像には遠藤の個人的な思いをつづったテキストが重ねられる
- 02 展示したテキストには、会期中にも遠藤が加筆していた
- 03 テーブルの下のモニターには、遠藤と息子が紙粘土で龍を作る映像と、その作品が展示された
- 04 ホワイトボードに描かれた地図が、遠藤の思索の過程をうかがわせる

01

「不運」を生き延びたことをイワウ式典
『ナニカライワウ』
岡田裕子

通勤や通学の人が行き交う三鷹駅の北口前広場。そこに、突如として「祝典会場」が現れた。会場には紅白の幔幕がめぐらされ、祭礼の寄進者名を掲示するような半紙が風に翻る。傍らの棚には、白木の柀に黄金色の品を納めた記念品らしきものも見える。いかにも祝賀気分が漂う設えの会場で、黒羽織をまとった現代美術家・岡田裕子が披露したのが『ナニカライワウ』というパフォーマンス。3日間で、公募に応じた42人が参加した。

参加者はまず「祝ってほしい」内容を半紙に書き、その半紙を会場に掲げる。その内容を見ると、「うつ病 無職 三年目」「加齢臭」「曲がったまま育ってしまった小指」……。どちらかといえばネガティブな話題で、普通は祝いの対象とならないことばかり。参加者は岡田の公開インタビューを受けて、祝ってほしい理由を明かす。岡田が、その理由を読み上げた後に「イワイジョウ」と「イワイノシナ」を贈呈する、という流れで祝典は進む。「母親を看取ったこと」と半紙に記した参加者を「イワウ」際には、岡田が涙ぐむ場面もあった。

ちなみに、「イワイノシナ」は、岡田が作品などを保管していたアトリエが、2019年10月の台風で倒壊した現場から回収した破片を使用している。被災という不運を経た作品のかけらを、黄金色に着色することで、災厄を生き延びた証の「イワイノシナ」とする。そこに、祝賀の対象はいわゆる慶事には限られないのではないか、という岡田の問いかけがある。私たちはもっと自由に「イワウ」ことができる。

(栗原瞳)

02

03

04

- 01 紅白の幔幕をめぐらせた会場で、「イワイジョウ」を読み上げる岡田裕子。参加者は「イワウレヒト」というタスキをかけている
- 02 「半年前に背骨を折った」という参加者を「イワウ」
- 03 参加者は「イワイノシナ」を選ぶことができる
- 04 式典の途中で電話を受ける参加者。背後に「祝ってほしい理由」を記した半紙が掲げられている

01

02

03

04

多彩なパフォーマンスを筒の中から鑑賞

『movingscape 連続展 vol.1「乱立する筒」』

主宰: 野口竜平

出演: たくみちゃん、坂藤加菜、新皮生活、奥西千早、
タカラマハヤ、しんめい p

会場の扉を開けると目に飛び込むのは、木枠と透明のフィルムで作られたスタジアム状の巨大な構造物。その内部では、高さ2メートルほどの段ボールの筒が数個、不規則に揺れ動いている。数人のパフォーマンスがその間をぬうように動き回る。奇妙な光景だが、実は筒の中には参加を希望した観客が入っている。その他の観客は、「スタジアム」の外側から、いわば「傍観者」としてパフォーマンスと筒=観客を眺める、という構図なのだ。

「movingscape 連続展」とは、芸術探検家の野口竜平が主宰するユニット名であり、企画名だ。「多視点・多中心的な世界の探究を共有すること」をテーマに、さまざまなアーティストたちと活動を展開していく。その第1回となる今回の公演では、即興身体表現のたくみちゃん、ダンサーの坂藤加菜、環世界を表現するダンスユニットの新皮生活、現代日本画家の奥西千早ら、多角的な表現を試みるパフォーマンスとアーティストが参加した。公演は1日6回、各回40分程度のパフォーマンスを行った。

開演時間になると、観客10人が野口に案内されて会場奥から「スタジアム」の内部へ。用意された筒の中から好きなものを選んで全身を潜り込ませる。筒は直径90センチほど。身動きはしづらいが、小さな穴がいくつか開いており、そこからパフォーマンスを見ることができる。

案内役の野口は、観客にテーマをじっくりと説明した後、必ず全員で気合いを入れ結束感を高めた。パフォーマンスたちは、各々のパフォーマンス中に、筒にノックをしてみたり、クイズを出したり、マイクを向けて質問したり。観客とそこで作品を共作するかのようにコミュニケーションをとった。終演後には毎回、筒に入ったままの観客と記念撮影。観客は身体と時間を拘束されるという不自由さと引き換えに、濃厚な鑑賞体験を得ることになった。

(遠山尚江)

01 筒の中から見たパフォーマンスのひとつ。参加した観客は、パフォーマンスの全体像を見ることはできない、という「不自由」を体験することになる

02 不規則に揺れ動く筒の間をぬってパフォーマンスが繰り広げられる

03 「新皮生活」の二人は、スタジアム全体を段ボールで囲い、暗い空間でパフォーマンスをした

04 「スタジアム」の外から透明なフィルム越しに見える「乱立する筒」

01

04

05

02

03

人口培養ウナギは人間の夢をみられるか？

『Young Eel』

Henry Tan (ヘンリー・タン)

部屋にあふれる、なじみのない音と匂い、珍妙な魚の映像——。ヘンリー・タンの展示空間は、何ものも想起させない事象と読み取れない記号であふれている。まるで、誰か知らない人の夢の中にいるように。展示タイトルは『Young Eel(若いウナギ)』。入口で手渡される紙には、こんな詩が書かれている。“Unagi population is declining,(ウナギ人口は減少している、)”。

人間社会では、人口が減少し、出生率の向上や労働の機械化、新たな労働力の獲得が求められている。一方、漁獲量が減るウナギについても、自然界でのウナギの再生産を促進する方法や、天然のウナギ資源を代替する技術を開発する努力がなされている。

タンは、ウナギの代替として、ウナギの細胞から肉を人工培養することを提案する。今回のパフォーマンスは、生き物としての経歴を欠くその肉に、人間の幼い日の記憶を付加しようとする突拍子もない「実験」だ。部屋の一角で眠る協力者の、幼少期の記憶にまつわる匂いや音で空間を充たし、眠っている間の脳波を計測して音楽に変換し、幼少期の記憶にまつわる食材とともにウナギを調理する。そして、奇妙なウナギ料理ができあがる……。

タンが今回、人工ウナギ肉に宿そうとする幼少期の記憶は、人間が社会からの要請や圧力を気にすることなく生きていたときの記憶だ。私たちはときに、自分を取り巻く社会の現実から逃れ、自らの幼少期を懐かしむ。幼少期のウナギは、透明で、葉っぱのような形をしているが、遊泳力が弱く、自分で餌を探さないらしい。人間は、そんな脆弱な若いウナギを安定的に、食用となる大人のウナギまで育てる方法も研究している。大人のウナギも、人間に食べられる運命を知ったら、いつまでも幼少期のままでいたかったと回想するかもしれない。

できあがった料理を、タンは観客とシェアしようとする。タンが笑顔で差し出すいかにもままずそうな見た目の料理を、ある人はとまどいながらも口に運び、ある人は苦笑いで退ける。料理が完食され、実験のすべての工程が終了すると、タンは「記憶を皆で共有した」と総括する。

人工ウナギ肉は、はたしてほんとうに幼少期の記憶を宿したのだろうか。見ず知らずの誰かの幼少期を、その味から想起できたのか。実験の成否は、タンに誘われて料理を口にした観客の想像力に委ねられる。(上田和輝)

- 01 会場は小さなライブハウス。年季の入った木の内装に不似合いな白衣の人々が実験を繰り広げる
- 02 会場の一角にあるステージで、テラッコやライブハウスのオーナーら、タンが日本滞在中に出会った人々が眠る。彼らの幼少期の記憶にまつわる音や匂いが、会場に充満する
- 03 「ステージで眠る人のための朝ごはん」として、眠る人の幼少期の記憶にまつわる食材を使ったウナギ料理を、観客とヘンリーと一緒に作る。写真の料理の食材はウナギ、メロン、クレソン、銀杏
- 04 できあがった料理は、ステージ上の人に食べさせた後、観客にふるまわれる
- 05 ステージ前のカーテンに映された魚の映像。ウナギは幼いころ、こんな姿をしている

01

ぼやける視覚 ゆらめく風景 うつろう真実

『近視／遠視』

李晶玉×鄭梨愛 (Ri Jong Ok×Chong Ri Ae)

遠くに目をやれば近景はぼやけ、近くを見つめれば遠景は退いてゆく。李晶玉と鄭梨愛の合作は、遠近を同時に明視できない、私たちの視覚の在り方を思わせる。ギャラリーのような四角い空間には、薄布が天井から吊るされ、壁面には絵画作品が並ぶ。布の間をめぐりながら、絵画を見ると布に転写された写真と文字は霞み、布に目を凝らせば絵画作品はうつすらとした背景と化す。作品タイトルは『近視／遠視』。鄭梨愛は「ナラティブ(物語)」をキーワードに制作した。日本統治下の朝鮮半島から日本に渡った鄭の祖父が、生前、初めて故郷の全羅南道を訪ねた際に撮った風景写真と、祖父の個人的な歴史を織り交ぜた散文が、薄布に転写されている。歴史の中でいつしか抵抗歌になっていった朝鮮の古い童謡も、写真にそえられている。

李晶玉の作品は、世界の古典的な絵画や国家などをテーマにした絵画。写実的に描かれた空の色が印象に残る。一見すると二人の視点は交わっていないように感じられる。だが展示空間に佇んでいると、肉親の記憶という個人的なモチーフと歴史を擦り合わせた鄭の目線と、世界的に知られる建造物などのモチーフを使い、「構造体」としての世界の中に生きる自身を見つめる李の目線はだんだんと重なり、その境目は曖昧になってくる。散文の中には実話だけでなくフィクションも含まれていると鄭は言うが、その虚実を見極めるのもかなり困難だ。

人は自分の目で見えたものしか信じたがらない。だから目の前にあるものを真実だと思いこむ。でも、はたして今自分が見ているものはすべて真実なのだろうか。自分の選択は正しい風景を見せてくれているのか。二人の作品がそれを問うてくる。

(裴潤心)

01 観客は布の間をめぐりながら、印字されたテキストを読み、壁面の絵画を見やる。近くから遠くへ、遠くから近くへ、視線はうつろい続ける

02 布の合間から壁面の絵画を見る。近くの布に遮られて、絵画だけをまなざすことはできない

03 薄布は観客の動きとともにかすかにゆれる。転写されたテキストもまたゆらぎ続ける

02

03

01

02

03

04

「選択の不自由」を言葉と身体で紐解く
**『subjunctive mood lesson
 (仮定法のレッスン) vol.2』**
 前後(神村恵+高嶋晋一)

「前後」は、ダンサー・振付家の神村恵と美術家・高嶋晋一のユニットです。その作品あるいは作風を何と呼べばいいのか……。悩ましいのですが、とにかく、今回のパフォーマンスを振り返ってみましょう。会場は小さな公園やタワーマンション前の広場。いずれにしてもパブリックなオープンスペース、いいかえれば「公共空間」です。そこに集まった観客は、作家が提示するいくつかのキーワードから一つの言葉を選びます。

「存在」「自由」「意思」「問題」「権利」「条件」「幸福」「社会」……。

どれも、今回の「TERATOTERA祭り」のテーマ「選択の不自由」のコンセプトを形作るキーワードです。ということは、この作品は「選択の不自由」とはそもそも何かを紐解く、というパフォーマンスなのでしょうか。二人は言葉を紡ぎ、あるいは形あるモノを使い、そして身体の動きで、これら実体のない概念に迫っていきます。

例えば「自由」。

「高みになりそうなものか、空気のようなものか」／「制約があるけどそれを破る」／「動かしている、動かされている」／「自由はわりと癖がある」／「がんばっている自由、どうでもいい自由」／「自由が周囲を侵食する」……

観客は、二人に導かれてそれまでの概念を拭き去り、翻弄されながらも自らの思考と対峙していきます。「自由」って何だ!? 「社会」って何だ!? 「存在」って何だ!? 「権利」って何だ!?

「選択の不自由」って…何だろう。

(都賀田一馬)

01 神村(左)が持つ哲学書を読む高嶋。概念の追究はアクロバティックな身体操作にも似た精神の躍動をとまなう、のだからか

02 中華鍋を頭に載せて横たわる高嶋

03 「TERATOTERA祭り2019」のパフレットからキーワードを選ぶ出す

04 モノのたたずまいが、「物」と「言葉」の関係へと思考を促す

TERATOTERA 祭り2019トークショー

参加作家9組が語る選択と表現の「不自由」

「TERATOTERA 祭り」では例年、参加作家によるトークショーを開催しています。2019年は、展示を準備している時期に、「あいちトリエンナーレ2019」の企画展「表現の不自由展・その後」が脅迫的な批判によって休止を余儀なくされるという事件がありました。「TERATOTERA 祭り」が「選択の不自由」をコンセプトに掲げていたこともあって、トークショーでは選択とともに表現の不自由が主要な話題になりました。各作家の発言の要旨を紹介します。

検閲が逆にオリジナリティを生む？ 小川希

「TERATOTERA 祭り」は毎回、テーマを立てて展覧会を企画しています。今回は社会が自分たちの意識ではどうにもできないような状況になっているのではないかと不安がある。その状況に対して、アーティストたちはどういった答えを出してくれるか、をテーマとすることになりました。問題提起として、僕の友達である東南アジアのアーティストたちの状況について話します。東南アジアは検閲があって、そもそも表現の自由が前提ではない国がほとんどです。そういう作家たちが何もできないかというと、そんなことはなくて、検閲をぐぐり抜けたり、逆手にとったりしています。直接的に対立するのではないアプローチをして、それがむしろオリジナリティを生んでいることもたくさんあります。

儀式のルールと内容を転倒させる 岡田裕子

よく「やばい作品作るね」と言われるのですが、私自身は真っ向から状況と闘う作品は作っていません。「闘う」というキーワードが自分の中に入り過ぎると、白か黒か、右か左かとかいって、その時点で可能性を狭めてしまう気がするからです。美術のアプローチの面白いところは、自分がどこにいるかを自分で選択できるということです。『ナニカワイワウ』という作品を作りましたが、実は儀式的なものが好きではありません。決まり事のルールを外れると、重箱の隅をつつくような、せせこましい発言をする人が増えている状態も好きではない。そこで今回は、子供のころから植え付けられてきたルールを形だけなぞって、祝う対象を逆転させました。それだけで、参加者が楽しんでくれたという印象があります。

「こういう作家」という印象の不自由 遠藤薫

私はハノイに住んでいます。たしかに東南アジアの中でも社会主義国は特に検閲が酷いです。そこで生活していると鬱屈として、大きな雑巾で汚い街路を掃除をしたことがあります。警察に「何

してるんだ」と言われたら「掃除だけ」と答えて、その布を絵画として展示する。そんな作品がいくつかあるので、「TERATOTERA 祭り」に誘われたときは、そういう作品を作らないといけなかな、と思いついていました。「こういう作家」だと認められた瞬間に、そのような作品を作り続けたいと思ってしまうこと自体が生きてゆく上で「選択の不自由」だと感じました。メタ的に。今回もいつもどおりスタイルにこだわらず、このテーマでできることは何かということを最初に考えました。そこから、私は大阪のコリアタウンの近くの生まれ育ちで、仲のいい友人のほとんどが韓国人ということと、母が韓国を好きになれないことを踏まえて、催眠術と差別としつけについてグダグダと考えたり勉強した記録を展示しました。

他者の不自由を貯蓄して制作する 青木真莉子

選択をすること自体がそもそも自分にとっては自由ではないと思っていました。選択とは何かを捨てて何かを選ぶことだから、捨てたものにあった可能性とか面白いこととかを全部チャラにしちゃうことが自由じゃない。今回の参加依頼で不自由だと思ったのは、来場者に参加してもらおう形の作品を求められたこと。そこで、自分が選択することは放棄して、来場者に、私がこれから作るものやキーワードなどを提示してもらえばいいと思ったんです。それに対して反応することは、私にとっては自由で面白いことではないかと思って。ところが、それが全然自由じゃなくて、むしろ選択をした来場者の方がすごく自由な感じで「楽しかったです」と言われました。私は他者の不自由を貯蓄して作品を延々と作り続けているような感覚、ランニングハイみたいな不思議な感覚でいます。

概念としての言葉に具体物で姿を与える 前後

神村恵 今回のパフォーマンスは、概念として理解して使っているはずの言葉に、具体物で姿かたちを与えてみることにトライしています。「権利」とか「社会」といった単語をいくつか書き出し

て、観客に選んでもらう。例えば「自由」という言葉には、ペットボトルと椅子と靴の中でどれが最も当てはまるかを考えるところからスタートします。そもそもその選択自体に意味がないというか、どれも「自由」と解釈できるし、全部違うということもできる。それでも選択することで何かが立ち上がってくる。観客も一緒に考える空気ができてくるのが面白い。同調圧力は「言わなくてもわかっているだろう」とか「みたいなことを共有し合うことだけど、行為がうまく運んでいるときはわからないことについてみんなが手を伸ばしてくるみたいな感じがあると思いました。

高嶋晋一 例えば「自由」という概念の内実は知らなくても、とりあえず「自由」という言葉を実際に使えていたら、私たちはそれぞれ、「自由」に対してある程度のことはイメージしているはずですが、でも、それぞれがいつの間にか持っているイメージと、その「自由」という語はほんとうに対応しているのか。あるいは、それが同じ一つの言葉として共有されているとはどういうことなのか。といった疑問をターゲットにしています。プロセスをはしょると何のことやらさっぱりですが、その回の結論としては「中華鍋の中のタマネギが自由だ」ということになった。まあ、そんな感じです。

「イトイン脱税」への違和感から始まった うらあやか

「選択」がテーマと聞いて、10月に始まった軽減税率のことを考えました。持ち帰りとイトインでは税率が異なるので、食べる場所の選択を権力者に奪われて、しかもコンビニなどでは店員と無駄にギスギスしてしまう、と怒りながら考えていた。それで最初は、持ち帰りとして買ったものをその場で食べて「イトイン脱税」しまくるパフォーマンスという作品を思いついたけど……。私は、作品を見に来た人と私が何かやっているところを、通りがかりの人が見たりするような、観客を巻き込む作品を作ることが多く、これまで協力的で穏やかな「いい観客」と作品を成立させてきた。けれど「あいちトリエンナーレ」のことがあって、「作品に対して攻撃的な人は観客なのか」と考えたり、あの騒動を俯瞰して批評している人の態度に呆れたりしているうちに、空転する言葉とフィジカルな攻撃の危険とが見えてきた。じゃあ「いい観客」「攻撃的な人」といった形容を外した人間と美術のことを、食べることと合わせてみようと思って、互いを見つめ合ってバナナを食べる作品になりました。

祖父の生涯に見る「どこで生きるか」の選択 鄭梨愛

私は「あいちトリエンナーレ2019」に仕事で関わっていたし、「表現の不自由展・その後」実行委員会を手伝っている友人もいたので、他人事ではなかった。いろいろな方から個人的に言葉を求められる場がいっぱいありましたが、なぜ私に言葉を求めるんだろうと思ったときに、あまり使いたくない言葉ではあるんですが、「私たち」ではない「他者」という関係性を強いられる感じがありました。それは私が在日コリアンだからこそだと思うんです。「他者」という視線に晒されたとき、自分の存在について考えることになる。好きでここに生まれて、生きているわけじゃないけれど、それは私や在日コリアンに限らず、負荷に多少違いはあれども、誰もが抱えていることだと思うんです。私の作品は自分の祖父の

ルーツから、どこで生きるかをどう選択してきたか、をたどったものです。自分が在日コリアンであるという事実は、作品の制作上ではどうしても切り離せず、強いアイテムになりますが、とても息苦しく感じるときもあります。

選択しても思いどおりになるとは限らない うしろ

私は、ミニマムな形で社会の縮図みたいなものをやってみたかったので、今回はゆるくお茶を飲むという形にしました。選択して自己決定をするということは、幸福を感じさせる仕組みの一つだと思っています。今回は参加者がお茶を選ぶのですが、誰かとミックスしなければいけないので、選択したのに自分が飲みたいお茶とは違う結果になる。一人だけで生きているならばともかく、社会の中にある限り、選んだとしても思いどおりにいくことなんてあるのかなんて思って。最近は「不如意」、うまくいかないことを大きなテーマとしています。他者と関わって生きている限り選択がほんとうに自由になることは、ありえないんだろうと思って生きている。

窮屈な社会で表現を続けるためには ヘンリー・タン

タイでは公に扱えないようなテーマ、トピックがたくさんあります。だから、政治問題や環境問題で最前線の活動家というのは主に大学生です。社会で責任を持つ大人たちは、最前線に立つことはできないから。自己検閲で議論自体をやめてしまうこともあるし、親と議論しようとすると一緒に食事をできないような関係になってしまうことも。だからセンシティブな話題を扱う時は直接的に言及するんじゃなくて、他のワーディング(言葉遣い)を選ぶことが、表現上の一つの手段になっている。漫画家であれば、軍事政権にとっては何が描いてあるのかわからないように、まったくテキストのない漫画を作るとか。ただ理解される場合もあって、その場合、政権側は監視を始めることになるから、追いかけて、逃げたり、その繰り返しになっている。

「不自由」「危険」を越えて活路を開く Movingscape 連続展 vol.1「乱立する筒」

野口竜平 自分は学生時代、軟式テニスのプレイヤーだったんですけども、中学校の先生に素振りの構えを覚えてもらったことがあります。「これでうまく振れるわけじゃないじゃん」って思っていたんですが、その「不自由」も慣れていけば強くなっていった。筋肉や関節の在り方をちゃんと探求すれば、普通に自分の技術が高まり、また知覚が増えていく。それはすごく面白く感じた。その知恵が今も活かされています。

たくみちゃん 今回のパフォーマンスは、観客を身体的にも視覚的にも限定された状況に追い込んでいた。野口君の発言は、その先に面白いものが見えてくるんじゃないかという話だったので、僕はもう一つ、「危険」という要素を重視にしていると感じています。「選択」と「危険」はすごく近い関係にある。危険な状況になったときに、それを乗り越えるのか、あるいは、そのときは不快な思いをしてもその後何かを得るのか。そういったところに活路を見出していることに、結構共感できました。

コレクティブフォーラム

アートの未来を照らす「コレクティブ」

現代アート、演劇、パフォーマンス等の世界で、昨今耳にすることの多くなった「コレクティブ」。これは複数のアーティストが共同で恒常的に表現活動を行う際に使われる言葉です。ただ歴史を紐解けば、表現者がグループを作り集団で作品を発表すること自体は現代に限ったことではなく、過去にもさまざまなアーティストグループが存在していました。しかし2010年代以降、集団形成の成り立ちは、単純に共同で作品を作るということから拡張し、より多様で独自の広がりを見せているように感じられます。

「TERATOTERA」が2回にわたって開催した「コレクティブフォーラム」は、現在進行形で活動を行うさまざまなコレクティブを紹介しつつ、現代における「コレクティブ」の意義とその可能性について探っていくための連続トークイベントです。「vol.1」のゲストには、「アジア女性舞台芸術会議(亜女会)」「美学校」「Teracollective」、そしてゲストスピーカーとして社会学者で東京藝術大学教授の毛利嘉孝さんを迎えて、「なぜ今コレクティブなのか？」をテーマにトークを展開しました。また「vol.2」では、「サステナビリティの獲得」をメインテーマに置き、インドネシアから「Gudskul」、札幌から「Sapporo Dance Collective」、東京から「Ongoing Collective」、そしてインディペンデント・キュレーターの服部浩之さんをゲストに迎えました。

どちらの回も各参加者がコレクティブとして活動することの意義や可能性について熱心に語り、学びの多い実りあるフォーラムとなりました。また昨今の関心の高まりからか、熱心にメモを取る観客の姿も目立ちました。

「コレクティブフォーラム」は、2020年度も続けて開催する予定です。なぜ今コレクティブなのか？ これからのアートの未来を照らす大きな手がかりになるであろう、その問いかけについて、さまざまな視点から考察していきます。

小川希
TERATOTERA ディレクター

Collective Forum

Within contemporary art, theatre, and performance across the world today, one often hears the term "collective." It is typically used to mean a group of artists who regularly create work together. Of course, this in itself is not a new thing. Revisiting history, one finds many examples of artists forming groups and exhibiting together. However, one gets the sense that, since the 2010s, the proliferation of new groups is about much more than the collective production of artworks. Held now twice by TERATOTERA, COLLECTIVE FORUM is a series of talks that aim to explore the meaning and possibilities of "collectivity" by introducing the activities of various artist collectives operating today.

The guests of Vol. 1 were the Asian Women Performing Arts Collective (Ajokai), the alternative art school Bigakkō, Teracollective, and sociologist Yoshitaka Mori, a professor at the Tokyo University of the Arts, all directed toward the question "Why Collective Now?" Vol. 2, with "Attaining Sustainability" as its main theme, brought together Gudskul from Indonesia, the Sapporo Dance Collective, and the Ongoing Collective from Tokyo, and independent curator Hiroyuki Hattori. During both events, participants spoke passionately about what it means to them to operate as a collective, what that group structure enables. During these highly educational forums, we witnessed many attendees passionately taking notes, perhaps because of the high contemporary relevancy of the subject matter. We intend to continue COLLECTIVE FORUM in 2020. Why collectives now? We hope to continue thinking about this question from a variety of perspectives, believing that it is key to shedding light on how art develops in the future.

Nozomu Ogawa
Director, TERATOTERA

なぜ今コレクティブなのか？ コレクティブフォーラム vol.1

開催日時	2019年5月19日(日) 15:00~17:00
会場	ビリヤード山崎
登壇者	アジア女性舞台芸術会議(亜女会)/羊屋白玉(「指輪ホテル」芸術監督)、前田愛実(劇評ライター、パフォーマー) 美学校/皆藤将(写真家、アーティスト)、三田村光土里(現代美術作家) Teracollective/岩尾庄一郎(Teracollectiveメンバー)、三浦留美(Teracollectiveメンバー) 毛利嘉孝(社会学者、東京芸術大学教授)
モデレーター	小川希

COLLECTIVE FORUM vol.1 -Why Collective Now?-

Date	2019.5.19(Sun)
Venue	Billiard Yamazaki
Panelist	Asian Women Performing Arts Collective/Shiroshima Hitsujiya, Manami Maeda, Bigakko/Masaru Kaido, Midori Mitamura, Teracollective/Shoichiro Iwao, Rumi Miura, Yoshitaka Mori
Moderator	Nozomu Ogawa

「コレクティブフォーラム vol.1」の会場。
右から前田愛実、羊屋白玉、皆藤将、三田村光土里、小川希、岩尾庄一郎、毛利嘉孝の各氏

左:美学校の授業風景(美学校提供)
中:「亜女会」の国際ミーティング。
2015年に新潟で開催(高橋啓祐氏撮影)
右:Teracollectiveが企画・運営を担当した
イベント「クリーンセンターとあそぶ」(2019年)

COLLECTIVE FORUM vol.1

時間と空間を共有するアジアの表現者たち

■小川 最近、「コレクティブ」という、集団で表現活動をする動きが顕著になってきています。そこで今日は、その状況を掘り下げたいと思います。

■羊屋 「アジア女性舞台芸術会議」、略称「亜女会」には演劇や音楽、ダンスの界隈から12人が集まっています。2012年末から動き始めました。きっかけは、劇作家・演出家の如月小春さん(1956～2000年)が「アジア女性演劇会議」としてやっていたネットワーク作りを引き継ぎたいと思ったことでした。それで、如月さんが影響を受けていたと思われる、日本初の女性劇作家・長谷川時雨(1879～1941年)の研究会を始めました。具体的には、長谷川が女性作家たちに書く場を与えた雑誌『輝ク』を読んで、当時のことを掘り起こしたりしています。

■前田 私は『輝ク』の研究会を担当しています。そこから、他のアジアの国々でも埋もれてしまったパイオニア的な女性を探すプロジェクトを始めました。2018年のTPAM(国際舞台芸術ミーティング)で、刺繍で作った大きな世界地図を展示しました。そこを通りかかった女性たちに、それぞれの国・地域で舞台芸術のパイオニアウーマンを尋ねて、それから地図と年表を作りました。ウェブサイトでもGoogle マップに一覧が出るような形でやりました。このプロジェクトは継続的に続けていきます。

■羊屋 ネットワークを作るために2014年から東南アジアに出かけています。2015年には「大地の芸術祭」の中で、東南アジアの人たちとミーティングをしました。マレーシアの劇作家の作品をワークショップ的に発表したのをはじめとして、共同プロジェクトを続けています。2017年の東京での交流会でも、それぞれの国の中で感じている状況を話してもらって、シェアしました。カンパセッションパートナー、話し合える人と出会いたいと思っています、いつも一緒にごはんを食べながら話し合っています。2018年の8月には、ベトナムのフエに集まり、ベトナムの女優との二人芝居を作りました。最終日は、昼ごはんを食べながらそれぞれの状況を話したのですが、ベトナムでは人が集まっていると場合によっては逮捕されるので、船に乗って水上レストランに行きました。

一緒に活動する仲間を育む「温床」

■皆藤 「美学校」は1969年に設立された学校で、私はそのスタッフをしています。現代美術以外にも音楽やファッション、デザイン、演劇なども含めて30ぐらいの講座があります。受講生は約150人で、年代は高校生から60～70歳まで、プロのアーティストも来ています。現役のアーティストに講師をお願いしているのが特徴です。日本のコレクティブというと、赤瀬川原平さんや中西夏之さんらが参加した「ハイレッド・センター」が知られています。活動時期が1962～63年なので、直接関係はないのですが、赤瀬川さんと中西さんは後に講師を務めています。最近では、「昭和40年会」の小沢剛さん、会田誠さんらに講師をしていただきました。「Chim ↑ Pom」のメンバーの何人かは会田クラスの出身です。Chim ↑ Pomの卯城竜太さんも2010～15年、「天才ハイスクール!!!!」という講座をやっていました。

■三田村 私は松蔭浩之さんという「昭和40年会」のメンバーと、

「アートのレシピ」という講座を10年間、続けています。1年制の講座ですが、修了生たちが期を超えて交流を深めて、タイミングごとに一緒に表現するグループを作ったりしています。美学校自体はコレクティブではないんですけど、コレクティブ的なものが生まれる温床のような感じです。

■三浦 「Teracollective」はアートイベントを運営するコレクティブです。TERATOTERAのボランティア「TERACCO」の中心的なメンバー16名によって2018年に設立をされました。年齢、職業は様々ですが、アーティストやアートの現場を支援してともに作り上げたいという思いを共有しています。アートイベントの企画、アーティストの選考から実施まで、メンバーが対等の立場で受け持ちます。設立前後には「助走期間」がありました。その一つが、TERACCOの企画として2018年10月に実施した「駅伝芸術祭」です。アーティストが走りながらパフォーマンスをし、タスキをつなぐという、アートとスポーツを融合させた企画でした。同じ年の11月には、Teracollective が主導権を持って「TERATOTERA 祭り2018」を開催しました。

■岩尾 「駅伝芸術祭」は僕が発案したんですが、最初は「よくわからない」と言われていました。それでも説明を続けると「なんか面白いかも」という感じになってきて、企画ののっていただきました。コレクティブの定義は、一人ひとりそれぞれ活動しながらも、集まっても何かができる、ということだと思いますが、Teracollectiveは誰一人アートができないんです。それでも烏合の衆が寄り集まると、それぞれのスキルが合わさってなんかヘンテコなものができあがるんです。

「美術史」から周縁化された存在

■毛利 コレクティブがあらためて注目されるようになったのはこの20年ぐらいです。背景には、1990年代以降のアートシーン全体の転換があり、いろんな人が協力し合うプロジェクト型の作品が増加したことがあります。それにともなって、美術史の見直しも行われました。これまで美術館やギャラリーで展示されていた絵画や彫刻のような形式が、「美術史」の中心をなしてきました。でも、現代美術史の中心には、常に「美術史」から周縁化されてきたストリートでパフォーマンスするような集団性がたくさんあったんじゃないか、ということですね。けれども、そういうものの多くはその場限りで資料や写真が残っていないために、美術史では周縁化されていました。そのコレクティヴィズムを考えることは、美術とは何かという問いと関係があると思っています。

また、近年コレクティブがアジアや日本で集中的に生まれてきていることも重要なポイントです。絵画、彫刻を中心に形成されてきた西洋の美術に対して、もっといろいろな表現を含んだ複数の美術史が発見されつつあるということだと思います。

美術と同時に社会運動の在り方も変わりました。日本では東日本大震災の経験が大きかったし、香港では雨傘運動、韓国でもキャンドルライト・デモなどの一連の新しい動きがあった。運動が終わった後も、拠点はオルタナティブスペースやバー、カフェに分散して残っていく。そこに集まった人たちが広い意味でのアートや文化実践

に関わっているというのが今の流れです。

私が関わっている例では、新宿に「イレギュラー・リズム・アサイラム」(IRA)という、CDや本など情報を扱っている場所があります。そこはいつ行っても東アジアや東南アジアなどのアクティヴィスト兼アーティストたちが集まってワイワイやっている。一見すると狭いネットワークだけれども、同時にアーティストや演劇のトランスナショナルなネットワークがかぶさるように動いているのが、アジアの現状だと思います。IRAでは「A3BC」というコレクティブが版画を作って、それを布にプリントしています。丸めると簡単に他の国へ持って行って展示ができます。その源流は、インドネシアのコレクティブによる木版画で、それがアジア全域で共有され始めているんですね。ところで、「ドクメンタ」の次回2022年のディレクターにインドネシアのコレクティブが選ばれて話題になっています。ドクメンタはベネチア・ビエンナーレと並んで、ヨーロッパを代表する国際展です。今回の選定には、最近のコレクティブの動きに対する欧米による「収奪」という感じがなくないわけでもないので、インドネシアでも論争が起きています。そもそもコレクティブは、普通の人がどのようにして文化やアートに関わるかという重要な問題があって、ドクメンタとはまったく違う世界にあるわけです。一方で、20世紀までは天才的な個人による創造として語られた美術史に対して、こうしたコレクティブは21世紀的な美術の生産の様式になるかもしれない、とも思うんです。そこから何が生まれるのか。でも、ひょっとしたらそれ自体が新しいグローバル資本主義の形式を反映しているだけなのかもしれません。面白いと思いつながらジレンマを感じています。

人とのつながりから生まれる自由な活動

■小川 亜女会は、まず話すことから始める、そこには食事がともなっているとおっしゃっていました。そのことが象徴的な気がします。演劇やアートが中心にはあるけれど、それと同じくらいに「生活」もあるのでしょか。

■羊屋 最初に集まったときは、合宿しながら1週間過ごしたんです。炊事も自分たちでやっていたんですけど、おいしいものをちゃんと食べるということを最初から大事にしていました。

■小川 美学校は、基本には人のつながりがあるようですね。■皆藤 講師を選ぶのも「この人が面白そうだから呼ぼう」という感じですね。校長が講座を組み立てていたときは、まず飲みに行つて仲良くなった人を講師に連れて来ていました。ほとんど人のつながりでやっています。

■三田村 今もほとんど、飲んでいるだけという感じですね。他の講座の話聞いても、ほぼサークルと同じで、一緒にアクションをすることで人とのつながりができていって、さらに自由に何かをやりだすという、そんな場所ですね。

■小川 楽しいから時間を共有するというコレクティブの在り方に対して、一方で、作品や活動の「クオリティー」という言葉がどうしても出てきてしまいます。毛利さんは先ほど「ジレンマ」に言及されましたが、欧米が作り上げた「クオリティーコントロール」に対して、コレクティヴィズムはどう闘っていくのでしょうか。

■毛利 難しい問題ですね。欧米のシステムの中にあるのは依然として端的には美術館であり、ギャラリーでありマーケットです。そこでは巨額なお金が動いているし、新しいコレクティヴィズ

ムの人たちも、それに巻き込まれ始めている。お金動くとその配分はどうするのかといった問題は必ず出てくる。そして、ときにこの問題はコレクティブ自体に分裂やダメージを与えかねない。その危機感はコレクティブに関わっていると共有されていると思うんです。コレクティヴィズムは、アジアでは民族独立運動とか、ジェンダーやセクシュアリティ・ポリティクスとかに関わってきたわけです。そうしたものが新たな商品として欧米で流行しつつある状況には、皆すごく悩んでいます。

■小川 インドネシアの版画コレクティブは学生運動と連動していた時期がありました。でも、社会運動の表現として使われていた版画が、美術としての価値を認められて欧米のマーケットで高額で取引されるようになったら、コレクティブは一瞬で崩壊して、すごくドロドロした感じになったそうです。亜女会は、この作品は誰のものかといった問題は どうやって解決しているんですか。

■羊屋 亜女会の作品はそういう対象にはならないと思います。でも、西洋の人からオリエンタリズム的な感じで「アジアの演劇は面白い」とか言われて、搾取されるかもしれないと予感しています。ヒエラルキーが嫌だったので、コレクティブとして活動しているけれども、変な価値をつけられたりしたら崩壊していきそうです。そうなったらまた新しいものを見つけないと思います。

自律しつつ緩やかにつながる

■小川 東南アジアにはたくさんのコレクティブやアーティストランススペースがあって、行政の補助金とかはなくて、インディペンデントでやっています。それがすごく豊かだと感じると同時に、日本ではそういう人たちがいなくなった理由を考えてしまいます。学生運動の失敗もあって、集団で何かをやろうとすること自体に気が引けてしまうとか、左寄りの匂いがする、といった社会の雰囲気みたいなものがあるのかもしれません。

■毛利 日本では、高円寺の古着店「素人の乱」などを拠点にした活動は、アジアでも有名なんです。東アジアのオルタナティブスペースは寿命が短くて、だいたい3～5年で入れ替わるのですが、「素人の乱」や「IRA」は10年以上活動しています。アジアの中でも「老舗」感があるので、必ずしも日本が遅れているという感じはないです。ただ、コレクティブやオルタナティブスペースで面白いものの多くが東南アジアにあったのは事実です。

■小川 コレクティヴィズムは左寄りの人との親和性があるのでしょうか。

■毛利 左翼かどうかではなくて、むしろ自律性じゃないですか。地域性とかコミュニティを重視するのも、必ずしも何かに反対しているわけではない。ただ、自律してあること自体が難しくなっているので、傍からは制度に乗らない「左寄りの」連中、というふうに見られているかもしれません。

■小川 僕は「Art Center Ongoing」というスペースをやっているんですけど、そこは「社会不適應」のアーティストたちがいっぱい集まる場所なんです。2016年に東南アジアを回ったときに、初めてコレクティブというのを知りました。それで「自分がずっとやってきたことは、これだったんだ」と発見した感じでした。バラバラだけど、その空間なり時間なりを共有しているというところで、コレクティブという言葉が一番しっくりきました。

サスティナビリティの獲得 コレクティブフォーラム vol.2

日程 2020年1月18日(土)15:00~17:00
 会場 KOGANEI ART SPOT シャトー2F
 登壇者 Gudskul / MG Pringgotono (MG:Gudskulディレクター)、Leonard Bartolomeus (Barto:インディペンデントキュレーター)
 Ongoing Collective / うらあやか(アーティスト)、たこ (Ongoing Collective マネージメント)
 Sapporo Dance Collective / 羊屋白玉(ゲストディレクター/演出家・劇作家)、櫻井ヒロ(パフォーマー)
 モデレーター 小川希

COLLECTIVE FORUM vol.2 -Attaining Sustainability-

Date 2020.1.18 (Sat)
 Venue KOGANEI ART SPOT Chateau 2F
 Panelist Gudskul/MG Pringgotono, Leonhard Bartolomeus (Barto),
 Ongoing Collective/Ayaka Ura, Tako
 Sapporo Dance Collective/Shiroshima Hitsujiya, Hiro Sakurai,
 Hiroyuki Hattori
 Moderator Nozomu Ogawa

COLLECTIVE FORUM vol.2

「コレクティブフォーラム vol.2」の会場。右から服部浩之、たこ、うらあやか、羊屋白玉、小川希、MG、Bartoの各氏

左:Sapporo Dance Collectiveの第2回公演『HOME』のフライヤーから
 中:Ongoing Collectiveが「奥能登国際芸術祭2017」に出展した『奥能登口伝資料館』

右:インドネシア・ジャカルタにある「Gudskul」。夜も多くの人が集っている

シェアしともに過ごす アジアの経験に学ぶ

■小川 「COLLECTIVE FORUM」は、現代アートや演劇、ダンスなどの世界で昨今、よく聞かれるようになった「コレクティブ」という動きについて語り合う場で、昨年(2019年)5月に続いて、2回目の開催になります。今日は国内のコレクティブに加えて、インドネシアのコレクティブ「Gudskul(グッドスクール)」からゲストを招いて、サスティナビリティ(持続可能性)をどう獲得するかについて話したいと思います。

フラットな関係から生まれるダンス

■羊屋 札幌に「コンカリーニョ」という劇場があります。プライベートな劇場で、演劇などとともにコンテンポラリーダンスもやっていたのですが、ダンスカンパニーが育たなかった。そこで私が2017年にゲストディレクターとして呼ばれました。振付家がいればダンサーがいる「カンパニー」ではなく、互いにフラットな関係で集まってダンスが発生したらいいと考えて、「Sapporo Dance Collective(SDC)」という名前にしました。

SDCには、ダンサーたちのほかに、ダンスと観客をつなぐ「すきま」、そしてダンサーの環境を考える「HAUS」があります。「すきま」は制作とかマネージャーですが、担当者たちはふわりと「すきま」と言っています。HAUSは「北海道アーティスト・ユニオン・スタディーズ」の略称で、ダンサーの生活や権利と労働環境に関する勉強会です。総勢で30~40人が出入りしています。

■櫻井(札幌からSkypeで参加) 僕はHAUSに参加して、アーティストが労働者として社会的な地位を確立していくにはどうすればいいかを研究しています。2017年にアーティストの働き方の現状と意識に関するアンケートを取りました。約60パーセントは兼業で活動していますが、30代を過ぎてやめてしまう人も多かったです。HAUSは2019年に立ち上がったのですが、1年目は労働者の権利の専門家を呼んで勉強会をしたり、ハローワークへ行って調べたりしました。直近ではパワーハラスメントのガイドライン作りなどを通じて、ダンスと生活と社会の問題について取り組んでいます。

■たこ 「Ongoing Collective(オンゴーイングコレクティブ)」は、2016年に小川さんが、自身が主宰する「Art Center Ongoing」に集まる人たちに声かけをしたことから始まりました。展示では、「奥能登国際芸術祭2017」に参加したほかに、文章と映像を組み合わせる「ハイブリッド映像論」というイベントもやりました。全員参加ではなく、ゆるく活動しています。最近やっているのは「Ongoing School」。拳手制で、やりたいアーティストが講師になる「学校」です。参加してきた子供たちが興味を持っていることを、講師のアーティストと一緒にやって「ともに学ぶ」というメリットがあります。

■うら 今はメンバー50人くらいですが、お互いを知らな過ぎるという問題が見えてきて、1か月に1回、3人ずつ自己紹介をするという機会を設けて、YouTubeで公開していま

す。また、日記を書いてホームページで公開しています。「Ongoing School」で私が考えているのは、子供が最初に受けるジェンダーについてのクラスです。大人の言葉で考えるジェンダーと、子供が考える身体とかジェンダーは違うので、もっといい言葉で考えるクラスにしたい。

コレクティブが「ドクメンタ」監督に

■Barto 私はグッドスクールとは別に、「Ruangrupa(ルアンルパ)」というコレクティブにも参加しています。2022年の国際展「ドクメンタ」のディレクターに選ばれたので、ご存知の方もいるかもしれません。

インドネシアでなぜコレクティブの活動が始まったかを振り返ってみます。まず、コレクティヴィズムという考え方があって、一緒に料理をしたり、ローカルなコミュニティと一緒に過ごすことを大切にしています。また、政治的な理由もあります。1990年代の抑圧的な政治状況の中で、クリエイティブな活動をする人たちが集まるのが難しくなったからです。コレクティブは固定した形で長期にわたって活動するとか、同じ場所を拠点にし続けることはほとんどなく、政治や文化の状況によって常にさまざまに変化しています。

■MG 私も「Serrum(セラム)」という別のコレクティブに参加しています。コレクティブのメンバーはほぼ一緒に生活しているのですが、そうすることで各個人がいろいろな「ウィルス」を持ち込んでいて、その「ウィルス」が変化し続けます。

Bartoが参加しているルアンルパは2000年にできています。私は2006年からルアンルパとの関係が始まり、ジャカルタ州立大学で美術教育を学んでいた仲間とセラムを作りました。活動プログラムや展覧会のやり方などはルアンルパから教えてもらいましたが、運営方法は異なります。セラムは展覧会の設営などを請け負うなどしてセルフファンディングしています。2010年になると、ルアンルパが逆にセラムから運営方法を学ぶことになりました。

そして2016年には、ルアンルパとセラムは他のコレクティブとともに大きな倉庫に移転しました。アートの「エコシステム」をどのように作るかを考えた結果です。グラフィックデザイナーやアーティスト、写真家などさまざまなクリエイターも集まりました。

2018年にはもう少し小さいスペースに移転しました。そこでの新たな課題は、それまでの経験を通して得たものをどのようにして持続させていくか、でした。そこでアイデアやノウハウ、資金をすべて共有するというモデルを生み出しました。共有する機能を「コレクティブ・ポッド」と呼んでいて、必要に応じて誰でもアクセスして使用することができます。

また、「コレクティブであること自体が知識を生み出し伝えていくシステム、つまり『学校』なのだ」という認識から、一緒にエコシステムを築いてきた3つのコレクティブがグッドスクールとなりました。グッドスクールには1年間のコースがあ

り、学際的なアプローチで、コレクティブという文化の歴史、その活動の意義、美意識と倫理の問題といった広範なテーマをみんなで議論しながら学んでいます。専門家から学んで得た知識を再分配していくことがサスティナビリティだと考えています。

とりあえず始める いつでも変えられる

■服部 それぞれに特徴のある活動をしていますね。どのコレクティブも緩さというか、とりあえず始める、いつでも変えられるという姿勢が共通していると思いました。とはいえ、違いもあるはずなので、まずはグッドスクールのお二人に質問をします。ルアンルパはもう20年、コレクティブを続けています。戦略もあるし、形もできています。でも、あえて「インスティチューション(組織・施設)」とは言わない。その理由は何ですか。

■Barto 他のコレクティブとコラボレーションをしていくと、多くのことをシェアできて、知識も増えていくし、得るものが大きい。グッドスクールを始めると、場所もシェアしているし、リソースも分かち合っているんで、ルアンルパというフィジカルな枠組みが消えていきました。オーガニックなコレクティブという形とインスティチューションとの間ぐらいにあるのではないかと、いう気がします。

■MG 私は、グッドスクールがインスティチューションとしての枠組みを持っていると考えています。コレクティブとしての活動はそれぞれ別々に続けていますが、グッドスクールの枠組みのなかではシェアし合っている。同じ興味を持って一緒にやりたいというコレクティブなどにもオープンにしてコラボレーションをする、あるいは自分たちのリソースを使ってもらおう。シェアをして相互的に関係を作っていくインスティチューション、といえるかもしれません。

■服部 皆さんにお聞きしたいのですが、一番困っていることは何ですか。

■羊屋 この場ではコレクティブが普通に語られています。私が最初にコレクティブという言葉が発したときは、そんなに浸透していなかった。日本語訳をすぐ決めてしまうのも違うな、と思えるので、私自身はコレクティブという言葉を使えるときに困っています。

■櫻井 今年は公演という目的があるのですが、入場料をとって公演するのはコレクティブにとって結構しんどいことになるのではと感じています。

■うら 小川さんの呼びかけで始まったので、サスティナビリティについて困っています。それぞれが既にやりたいことをやっているから、コレクティブとして何かやろうとしたときに、アイデアは出すけど、他の人がやるんだろうなという感じなんです。

■たこ 全員が集まる機会が少ないことですね。もっと集まれればうまく関われるんじゃないかな。

■服部 ルアンルパは場所があって、ただそこにいるだけで自然に集まっていることになりませんが、小川さんが参加している「オンゴーイングコレクティブ」は、一定の場所で集ま

って活動するというよりは、もっと個人的な感じがします。どういうモチベーションで、コレクティブになったのですか。

都市型コレクティブは可能なのか

■小川 僕は2016年に東南アジア9カ国をリサーチしたんです。そのときにも多数のコレクティブを見てきて、「こんなやり方があるんだ」と、ものすごい衝撃を受けました。それで、日本に帰ってからコレクティブを始めました。東京では皆忙しすぎるし、家賃も高いから、一緒にいたら過ごさなくてできないんです。でも、都市型のコレクティブはできないか、という実験をしたかったんです。始めてみるとモチベーションを保ってサスティナビリティを獲得することが難しい。具体的に人が集まれる場所はなくても、何かをシェアするとか、教え合うということができないかな、と思っています。

■MG コレクティブの定義は状況や抱えている問題によって変わってくると思っています。インドネシアの社会的な状況としては、抑圧的な政治や国の体制が大きな敵としてあった。アートの世界ではコマーシャルギャラリーや美術館が存在するが、若いアーティストがそこに呼ばれることはほとんどない。そこで、若いアーティストが自力で自分たちの場所を作ろうとしたのが、コレクティブとなった。「共通の敵」をどう設定するかによって、東京のコレクティブの形がわかるかもしれません。

■小川 「共通の敵」はなんですかね。日本は個人が、アーティストであっても、どんどん孤立していく状況になっている。コマーシャルギャラリーに所属して作品が高い値段で売れるという成功への道筋があるとしても、それだけでは独りで戦い続けることになる。ひたすら孤独になって断絶が起きていくことに、どうにかして抗えないかと考えたときに、コレクティブがすごく輝いて見えたんです。

■服部 インドネシアのコレクティブを見ていて不思議だったのは、平日の昼間から集まってのんびりとだべったりして過ごしていて、コレクティブの活動が生計を立てる手段にはなっていないんだろうなということです。皆どうやって生きているんですか。

■Barto コレクティブは厳しい現実から逃げる先のようなもので、実際にはメインの仕事があります。インドネシアで楽なのは、自分たちが何をしているかを明確に定義しないでいいことです。もともとは、若いアーティストが集まって、力を合わせようと活動を始めた。そうやっている中で、持続するためにリソースをシェアするという方法を自覚してきた、といえます。コレクティブをきちんと定義するのではなく、オーガニックな状態でゆったりとあることが長く続けていくコツなのかもしれません。

■小川 「一番困っていること」は、僕にとってはサスティナビリティです。今日は、札幌やインドネシアから来ていただいて、いろんなヒントをいただきました。やはりシェアしていくことが継続にもつながると感じました。

駅伝芸術祭 リタ〜ンズ

開催日時 2019年6月1日(土)8:00スタート
会場 JR中央線荻窪駅〜三鷹駅沿線地域
参加アーティスト 佐塚真啓、若木くるみ、新人Hソケリッサ!

EKIDENART FESTIVAL RETURNS

Date 2019.6.1 (Sat)
Venue From Ogikubo Station to Mitaka Station
Artists Masahiro Satsuka, Kurumi Wakaki, Newcomer H Sokerissa!

「路上の表現」の可能性を真摯に探求

アーティストが芸術をしながら走り、タスキを次のアーティストにつなぐ。そんな、芸術とスポーツを真に融合させた(たぶん)世界初の『駅伝芸術祭』が帰ってきた。2018年秋の初回は、JR中央線の高円寺駅から西荻窪駅までの3区間で3組の走者がタスキをつないだが、安全性を考慮した規定により日没で中断を余儀なくされた。2019年6月に開催された『駅伝芸術祭 リタ〜ンズ』は、荻窪駅から三鷹駅の3区間。第1走者は前回、日没サスペンデッドとなり涙を呑んだ佐塚真啓。またもや匍匐前進という過酷な走法でリベンジを期した。佐塚からタスキを受ける若木くるみは、世界のウルトラマラソン大会を転戦するランナーでもある。しかし、若木も自らの走法に思いがけない縛りかけた。最終走者の「新人Hソケリッサ!」は、全員が路上生活経験者という異色のダンスグループ。三者三様の走法で、「路上の表現」の可能性を真摯に探求した『駅伝芸術祭リタ〜ンズ』。初夏の陽光の下、タスキは再び中央線を西へと向かった。

In Hot Pursuit of the Potentials of “Street Art”

While running, an artist makes art, then passes the baton to the next artist. This curious melding of art and sports returns with (maybe?) the world's first relay-based EKIDENART FESTIVAL. During the first iteration, held in the autumn of 2018, three artists/artist teams passed their batons across three different segments between Kōenji and Nishi-Ogikubo stations of the JR Chuo train line. Alas, in accordance with the rules, their journey was cut short by the setting of the sun. Held in June 2019, EKIDENART FESTIVAL RETURNS instead covered three segments between Ogikubo and Mitaka stations. The first runner was Masahiro Satsuka, bitter victim last year to the sun's setting. We had high expectations for him to exact revenge with the return of his punishing, quadrupedal running technique. Receiving the baton from Satsuka was Kurumi Wakaki, a repeat participant in ultramarathons around the world who surprised us with a truly strange way to hinder her gait. Anchoring the relay was “Newcomer H Sokerissa!” an idiosyncratic dance troupe made up of people who have all, at one point in their lives, had to live on the street. Three runners/groups each with their own running method, in hot pursuit of the potentials of “street art.” That was EKIDENART FESTIVAL RETURNS. Beneath the early summer sun, a baton once again headed west along the Chuo line.

EKIDENART
FESTIVAL
RETURNS

駅伝芸術祭 リターンズ

【第1区間】荻窪駅→西荻窪駅

雪辱なるか!? 「美術」から「芸術」へと深化した匍匐前進

走者

佐塚真啓 (美術家)

駅伝芸術祭が帰ってきた!

駅伝芸術祭リターンズ!!

荻窪駅前を出発した第1走者・佐塚真啓選手 快調に進みます

2018年秋

区間2kmの途中 850m地点で日没中断 改めて区間の最初から再挑戦したいと 本人が希望

申し訳ない

2019年春

うぐぐ

ワン

以来、厳しい 鍛錬を重ねた

去年の リベンジを 期す

走行ルート 荻窪駅→西荻窪駅

地図 ©2019 Google, Zenrin

佐塚選手は芸術として 匍匐前進すると 決意したそうです かなり早いペース

快調なワケ①

“美術”として“心”で前進

“芸術”として身につけた “技”を駆使

前回 全身が地面べったり

今回 腰を浮かせ気味にストライドを広く

快調なワケ②

前回

去年は 厚手で 硬い生地の デニムパンツ 脚の動きが 制約された

今回

今年は 軽く柔らかな 生地のパンツ 膝や股関節の 可動域が 広がった

駅周辺の歩道は石のタイル舗装なので 身体との摩擦が少なく比較的スムーズに前進できます

地面近くを這う

見慣れた町が姿を変え

時間が引き延ばされる

ただいま700m地点。 ここまで1時間もよつと。 去年より30分以上速い

膝を保護するプロテクターを微調整 気心の知れた美術家仲間が サポートしています

まだ大丈夫

850m地点。 去年サスペンデッドになった 場所を通過しました

しかし... 各所メンテナンスのため 休憩の頻度が多くなる

肌理が粗いアスファルトの摩擦が スピードを鈍らせ

市民の通報を受けた 警察官には、 事前申請したことを説明

高架下の 商店街に 入った佐塚を 応援するのは 第2区間の 若木選手

がんばれー

スタートから5時間30分 第1区間を150mほど残して 第2区間 繰り上げスタートします

お疲れさまでした

がんばってください

タスキを渡してから 1時間... 佐塚選手は 匍匐前進を続け みこと荻窪駅～ 西荻窪駅を踏破!!

トモちゃん ありがとう ジャモ ありがとう 皆さん ありがとうございます

足かけ2年

佐塚選手の 駅伝芸術祭が終わった

駅伝芸術祭 リターンズ

【第2区間】西荻窪駅→吉祥寺駅

若木くるみ (美術家/ランナー)

走者

壮大な生命史を凝縮 世界屈指の超級マラソンランナーが挑む

立った!

二足走行!!

美術家の若木選手は超長距離走で世界的に活躍するアスリートでもある

2013年 環花東超級マラソン333km(台湾)女子優勝

2016,17年 スパルタスロン246km(ギリシャ)日本人女子1位

2018年 台湾横断246km 女子3位

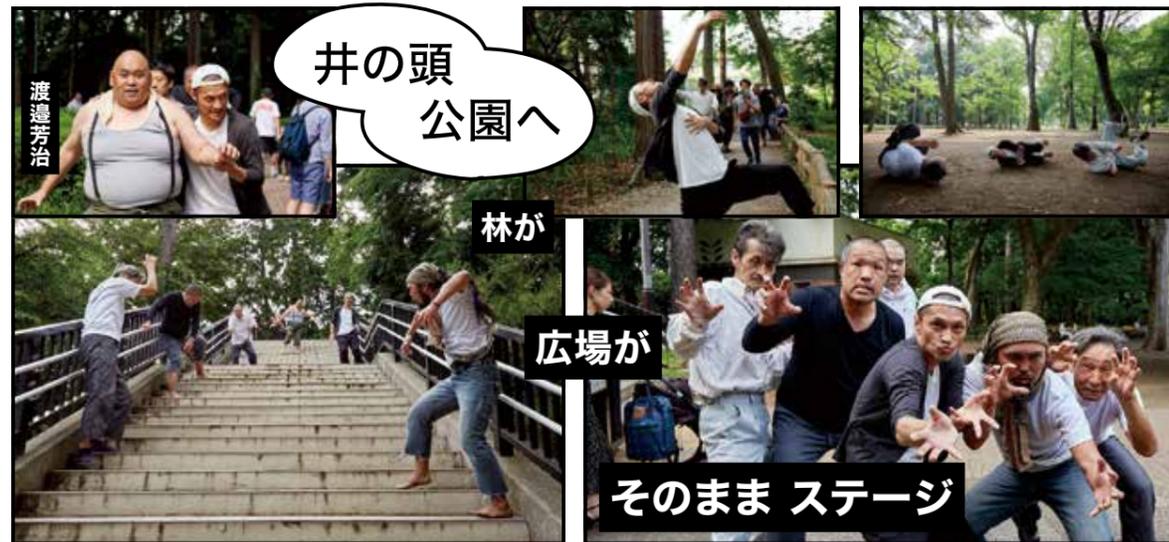

駅伝芸術祭 リターンズ

【第3区間】吉祥寺駅→三鷹駅

路上こそ我が舞台 大地を蹴り天空をつかみ、今こそ輝け!

走者 新人 Hソケリッサ!
(ダンスグループ)

ささやかに制約された表現の自由について 『駅伝芸術祭 リターンズ』を終えて

市民からの通報を受けて様子を見に来た警察官に、スタッフが丁寧に説明している。むべなるかな。服をボロボロにしながら男が街なかを匍匐前進しているのだ。芸術しながら区間を踏破した走者が、次の区間の走者にタスキを渡すことを繰り返す「駅伝芸術」のことを、まだほとんどの人が知らない。『駅伝芸術祭』を街なかで実施するにいたった舞台裏から見える、表現の自由とささやかな制約について考えた。

駅伝はスポーツ 生中継でこそ楽しめる

(たぶん)世界初の『駅伝芸術祭』は、2018年10月、日没のため中断を余儀なくされ、2019年6月、『駅伝芸術祭リターンズ』として再開した。前回も今回も、駅伝芸術祭は、インターネットを通じて世界に生中継された。なぜ生なのか。それはスポーツだから。スポーツ観戦は生に限る。そして駅伝だから。箱根駅伝も暖かい部屋でお世ちをつつきながら生の感動を味わうのが正月の楽しみの王道ではないか。加えて、通常の駅伝なら、選手が移動するルートを開示して、沿道には応援する人が詰めかけるというのが相場だが、駅伝芸術祭は予定ルートを公開していない。したがって現場であらかじめ待ち受けての観戦はよっぽど熱心な方でないとい困難であり、偶然巡り合わせた者が得体の知れない活動を目撃してしまうのだ。去年も今年もオフィシャルなパブリックビューイング会場を設置したが、キャパシティは数十人程度。生中継で観戦する方が圧倒的に便がよい。なぜルートを事前に公開しないのか。実は各参加選手は、事前にルートを申請してはいるが、当日の状況に応じて近隣の道を走るケースなどを考慮すれば、ルートを厳密に確定することはできないからだ。

「駅伝芸術祭」に道路使用許可は必要か

この足かけ2年にわたる駅伝芸術祭を企画準備する段階で、運営スタッフと主催者側は検討と協議を重ねた。道を使うにはどのような制約があるのか、行政機関には届け出が必要なのか。警察庁は道路交通法に基づき、道路使用許可が必要なケースを概ね以下のように挙げている。「道路での工事や工作物設置などの作業」「露店や屋台等を出す、祭礼行事やロケーション等の行為」。工事や出店ではないのは明らかなので、問題は「祭礼行事やロケーション等」にあたるかどうかである。

駅伝芸術祭は「祭」という名を持つが、もちろん伝統的な祭礼ではない。祭はもともと神仏や祖先を「祀る」行為をいうが、やがて地域を挙げての賑やかな行事のことも指すようになった。今や日本各地で催されている地域アートに「芸術祭」という名を冠することがポピュラーになったのは、たかだかこの20年ほど。戦後まもなく文化庁主催で始まったイベ

ントが文化庁芸術祭と名付けられたが、一般に普及するのは、2000年が初回の「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」からである。

「祭礼行事」の祭礼ではないが、行事すなわちイベントかどうかは、道路使用許可が必要か否かを左右するようである。事前に地域の交番へあいさつに行くと、くどいほど聞かれたのが、「イベントかどうか」であった。私たちの答えは「一般にいうところのイベントではありません」。客に現場での観戦を呼びかけず、集客しないため、イベントではないという認識である。アートの文脈で古風ないい方だと「ハプニング」に近いだろう。2018年の初回には事前に所轄警察署も訪れたが、道路使用許可を申請するものではないことを確認するという体裁だった。実務上は各地域を所轄する警察署が個々のケースで判断することになるので、道路を使う側の思い通りになるとは限らないのが実情だ。

「公共の福祉」尊重に最大限の配慮

日本国憲法は、第21条で表現の自由を保障している。この条項には何ら制約はない。むしろ、検閲はしてはならない、とある。表現の自由が守られることは大原則なのだ。第13条にも、自由追求に対する権利は、最大の尊重を必要とする、と記されている。だが一方、第12条では、この自由を公共の福祉のために利用する、としている。公共の福祉とは何か。『日本国憲法』(TAC出版)の注釈によると「幸福。さいわい。現代では特に、公的配慮による、社会の成員の物

的、経済的な充足をいう」とのこと。他の人の自由や便益を損なわないように配慮することによって、表現の自由は守られる。

筆者は以前別件の撮影で、道路使用許可を申請したことがあり、また逆に申請せずに公道で撮影したこともある。通常、道路を占拠せず、道路に物を置かず、交通を滞らせなければ許可を取る必要はない。そのうえで駅伝芸術祭では前回も今回も、自主的に、常時少なくとも3人のスタッフが交代制で、選手と撮影者の周辺を警護して、一般通行者との接触や交通妨害を回避した。

さてもう一つ。前述した警察庁が定める道路使用許可が必要な要件のうち「ロケーション等」にあたるかどうかだが、一般にこれはテレビや映画の撮影行為を想定している。テレビ取材などでも、三脚等の機材を地面に置かなければ、通常は使用許可は申請しない。カメラで撮る行為全般を適用するなら、スマホ携帯者はすべて届けなければならなくなる。

長くなったが、街なかで公的な届け出なしに芸術するには、無条件の自由を望むのは困難である。ある程度の制約のなかで『駅伝芸術祭 リターンズ』の出走者がどう芸術に向き合ったのかを以下検証する。

制約のもとで三者三様の「路上の表現」

第1区間を匍匐前進で踏破した佐塚真啓は、意図してかどうかは定かではないが、日常的に移動に相当な時間がかかる人たちの身体を表現しているようにも見える。地面に全身を投げ出して移動すると、道の微妙な傾斜や粗い滑らかななど路面の質感——これらは決して普段の生活では気づかないことだ——に思いをいたらせてくれる。単にバリアフリーの整備が進んでいるかどうか、ということではなく、街のマイクロな組成について低い視座から感興する契機となりうるのだ。なおかつ、佐塚は芸術の「芸」について思索した。前回の『駅伝芸術祭』から今回の『駅伝芸術祭 リターンズ』にかけて、芸芸としての匍匐前進を深化させ、這って進む技を磨いた。冒頭に紹介した、通報を受けて駆けつけた警察官への対応は、この佐塚の区間でのことである。2kmほど進むために約6時間半を要したが、佐塚にはこのストロークが必要だった。結果、自由や権利や尊厳を侵害された人は知りうる限りはない。

第2区間の若木くるみに関しては、移動途中で、剃り上げた後頭部に顔のドローイングを描くことがあらかじめわかっていたので、水道設備のある場所が必要だった。地面を這って移動してきた第1区間の佐

塚からタスキを受けた若木は、やはり手足を使って移動を始めた。ここから二足歩行に移行するにつれて、後頭部に描いた第二の顔を獣から人へと描き変えるというパフォーマンスだ。路上で絵を描くことも検討したが、道路に物を置かざるをえない。交通の妨げとなることを避けるために、公園に立ち寄ることを提案して、若木はこれを受け入れた。運営スタッフは、準備段階で予定ルート近辺で水場のある公園の使用許可をすべて取った。ちなみに、同じことが道路使用許可では不可能だ。選択しうるすべての公道には無限の組み合わせがある。

第3区間の新人Hソケリッサ!は、事前に希望したプランから変更することを余儀なくされた。立ち寄る公園の管理事務所との折衝で、ルート選択の幅が狭くなったからだ。ダンスに使う小道具の使用でも同様の変更が幾たびか生じたが、ソケリッサを主宰する振付家のアオキ裕キは、そのたびごとに柔軟に応じた。アオキは、街なかのダンスにこうした制約がつきまとうこと自体を、当のダンスに織り込むことに意義を見出した、という趣旨の発言をゴール後にしている。

遅く鈍い「メディア」がもたらす気づき

駅伝芸術は、まちを取り巻く制度への気づきを与える遅くて鈍いメディアである。それだけではない。移動をとまなうアートを体験すると、芸芸に回収しきれないいなものか立ち現れることがある。それを第1区間の佐塚は、美術といい、心なのだという。現場ではたしかに、耳慣れない音の響きや、底知れない振動のエネルギー、一瞬の閃光のような心動かすものごとを感じた。なぜ人は虫のような時間感覚と空間把握で地を這い、獣のような形相で姿を変え、裸足で野を跳びまわるのか。その理由はしかとはわからぬが、そうする自由が人にはある。孤高の生き方を選んだ出走者たちの表現は限りなく尊い。(iwaosho)

The Voice of Artist

「TERATOTERA 祭り」は今回で9回目。これまで毎回、多彩なアーティストを招いてきました。JR中央線の沿線地域で行われているアートプロジェクトがアーティストの目にはどう映っているのか。今回、初めて参加したアーティストにボランティアスタッフTERACCOが感想を尋ねました。応じてくれたのは、自らの家族と在日コリアンとの交流をテーマとした遠藤薫さん、三鷹駅前の広場でパフォーマンスを披露した岡田裕子さん、画家・李晶玉さんとともに出展した鄭梨愛さんの3人です。

遠藤薫さん

現代アートの周縁部で賑わう TERATOTERA

——TERATOTERAは以前からご存知でしたか。

遠藤 はい。毎年は見えていないですが、泉太郎さんが参加したとき(2015年2月、注1)が最初で、こんな酷な展示をよくするな、ボランティアのスタッフさん、むちゃくちゃ大変やんて思った(笑)。参加してみたら、スタッフさんのやる気がめっちゃすごい。ボランティアと聞いていたのに、みんな相談に乗ってくれたり、「もっとやらないんですか」とか。そういう雰囲気よかったですね。

——TERACCOというボランティアスタッフが、企画の提案から展示の実施まで担当することがよくあります。

遠藤 そうなんだ。その自主性が反映されていて、作家もかなりやりやすいんだな、という気がして。そもそもオンゴーイング(Art Center Ongoing、注2)のフォロワーが多いから、好奇心のある人が多いんですね。

——みんなアートを見るのが好きですが、もう少し関わってみたいとか、作家と近くと接することができる、という理由でTERACCOになる人が多いです。

遠藤 私は、作品のガチガチのクオリティーとか、エスティック感(美的感覚)にはあまり興味がないんです。一過性の、強要されている美に近い感じがするから。技術力にもまったく興味がないので、そういう意味ではTERATOTERAのやり方はいいなあ。私は、自主的でポジティブな地域アートはどんどん増えていいと思っています。メインの美術とは別のものが出てきたほうが面白いから。そういうしきたりとか、価値観とかにとらわれないTERACCOのやり方は可能性がある、いや「可能性しかない」状態に触れた気がしました。

——多くのTERACCOは他のアートプロジェクトには参加していないから、このやり方しか知らないんです。

遠藤 その感じが、オンゴーイング的かな。そもそもオンゴーイングはアートの世界ではメインじゃないんですよ(笑)。そこに感化された人たちのDIY(手作り)感というか、そのエネルギーは普通とは違うな、という気がします。(今回の作品のためにTERACCOとの勉強会を考えていたけど、結局は実施しなかったことに対して、皆さんが「やったほうがいいんじゃないですか」といってくださった。めちゃくちゃ

ベトナムの首都ハノイの街路を「雑巾」で清掃するパフォーマンス『Uesu(Waste)』(2018年)。横たわっているのが遠藤薫=作家提供

ポジティブ、逆に「忙しくないんですか、大丈夫ですか」という感じでした(笑)。その感じが理解できたので、こんなに寄り添ってくれる人たちなら何でもできるな、みたいな感じになる。そういう土壌があるのは、ある種のアーティストにとってめちゃくちゃありがたいことです。

——私たちも楽しかったです。

遠藤 TERATOTERAは初めてだったので、私は楽しみ方を心得てなかった、という反省もあります。もっと一緒にできたことがあったかもしれない。TERATOTERAにはこういう関係性でもっと遠くまで行ってもらって、泉太郎さんの展示のように「なんでこんなことができるの?」っていう状態をもっと見せてほしいです。なので、全然よくわからない方向でガンガン進んでいってください(笑)。(林真実、西岡一正)

*注1:会場となった古い建物の床に深さ30センチ程度の穴を掘り、その中に扮装したTERACCOが交代で立つ、という展示。TERACCOは一定の周期で体を回転するよう指示された。

*注2:東京都武蔵野市にあるアートセンター。TERATOTERAディレクターの小川希が主宰する。

岡田裕子さん

ふんわりとした雰囲気が村っぽい

——初めて参加されて、TERACCOの印象はいかがでしたか。

岡田 TERATOTERAは規模的に狭いから、TERACCOのつながりが密で、みんな自主性を持っている。驚いたのは「おじさん」が多いこと(笑)。大人が多いから雰囲気もふんわりしているし、若い人といい感じで補い合っている。美術のボランティアなんだけど、自治会というか、村っぽいよね(笑)。

『ナニカライワウ』の会場。羽織姿の岡田をTERACCO(左)がサポートした

——作家の方々と打ち合わせをすると、「この人たちは展示にどこまで関わってくるんだろう」と思われてしまうようです。

岡田 というか、主役はこの人たちだな、と感じた。TERACCOとお付き合いしながら作るなら、うまくいくんじゃないかなと思いましたね。

——今回の作品のアイデアは以前から持っていたんですか。

岡田 最初は真逆だったんです。一般の人がネガティブなことを思い切って叫ぶとか。社会にネガティブな気持ちが蔓延していて、社会が暗い、嫌だなと思ったから。同時に、国際芸術祭でも社会の暗さをストレートに推す表現が増えていることに気疲れを感じた。TERATOTERAからお誘いがあったときには、何かを叫ぶとか、怒るとかではなく、お祝いしようと思ったという経緯がありました。

——『ナニカライワウ』作品は、どのように構想されたのですか。

岡田 暗いことを考えてから作品を発想する癖があって、それが明るい方向に転がった。でも、「普通は祝わないことを祝う」という前提の作品なので、参加者が話していることは身につまされることだったり、暗いことだったり。そういう意味では単純に「お祝いしましょう」という作品ではない。

——涙なしには聞けない話もありました。

岡田 病気とか身内の不幸の話はいつか来るかなと思っていた。でも、終わった後で「言ってよかった」とおっしゃる方が多くて、そのストーリーが小説になりそう。世の中には、華々しいことに手の届かない人がたくさんいると思う。毎日素晴らしいことがあるわけではない、日常が続く。私はそこにスポットライトを当ててみようと思うし、その意識がないと世の中どんどん悲しい感じになってしまうから。(佐藤卓也)

鄭梨愛(Chong Ri Ae)さん

「あの界限」と言われたい存在に

——今回が初めてのTERATOTERA祭りへの参加でしたが、祭り全体の印象はいかがでしたか?

鄭 3日間という短い期間での展示は初めてでしたが、多くの方が観に来てくださり驚きました。長く続けているイベントなので固定ファンの方がいらっしゃるということでしょうか。

アート専用のスペースではない、街なかの会場なので初めてでも入りやすいことも影響していそうですね。

——鄭さんは普段キュレーターと一緒に展示会の準備をされていらっしゃると思いますが、今回TERACCOとのやり取りはいかがでしたか。

鄭 正直に言って、どこまでをTERACCOの方に依頼すればよいかわからず、当初は戸惑いました。普段ですとキュレーターとのやり取りのみで完結することも多いので、もろもろ手探りの部分はありました(笑)。ただ、TERACCOの皆さんの熱量はとても高く、それは他の組織にはない特性だとも感じました。

——TERACCOの役割を明確にしていない部分もあるかも知れませんが。アーティストには自由にTERACCOに絡んでいただければいいとメンバーは思っています。今回のTERATOTERA祭りでは、鄭さんと李さんの会場は1、2位を争う入場者数でした。そんな中で作品の内容を読み解くのが難しいという声も一部ありましたが、それについてはどう考えられますか。

鄭 私は在日コリアンという自分の生い立ち自体をテーマに作品化しています。ゆえにわかりづらい歴史的背景の描写などもあり、なぜこういう作品にしたのか説明を求められることも多いです。ただ、作品に説明のテキストをつければわかりやすくなるのか、そこは定かではないと思っています。感じたままに観ていただくのも一つの解釈だと考えています。TERATOTERA祭りはアート関係者ではない方も多くいらっしゃるの、客層に適した展示方法で作品を出すのも必要だと思いました。そのような点を踏まえながら私は今回自分のしたいことをやり切った実感があります。

——その言葉をうかがえてよかったです。最後になりますが、これからのTERATOTERAに期待することはありますか。

鄭 アート業界にはいろんな組織や団体がありますが、長く続けているとそれぞれのカラーがついてきますよね。TERATOTERAはそうならず、常に新しいことに踏み出していてもらいたいと思います。「あの界限」と言われたい存在になることを期待しています。(裴潤心)

李晶玉さんとともに参加したトーク&ワークショップ「国のない人」(2019年、東京芸術大学)で話す鄭梨愛さん(中央)=敷根功士朗氏撮影

オイッチニーサン

アートプロジェクトの0123

開催日時 2019年6月20日(木)～2020年2月6日(木)
19:30～21:30 原則隔週木曜日 全17回
会場 アーツカウンシル東京 ROOM302(アーツ千代田3331)
コーディネーター 小川希
ゲスト 宇治野宗輝、やなぎみわ、泉太郎、福住廉、篠田千明、森村泰昌、櫛野展正、hyslom/ヒスロム

INTRODUCTION TO ART PROJECT

Date 2019.6.20(Thu)～2020.2.6(Thu)
Venue Arts Council Tokyo ROOM302
Coordinator Nozomu Ogawa
Guest Muneteru Ujino, Miwa Yanagi, Taro Izumi, Ren Fukuzumi, Chiharu Shinoda, Yasumasa Morimura, Nobumasa Kushino, hyslom

「芸術祭」あるいは「地域アート」とも呼ばれるアートプロジェクトが、全国各地で開かれています。観客として楽しむだけでなく、運営を支えるボランティアとして関わる人も少なくありません。でも、そもそもアートプロジェクトとは何のためにあるのでしょうか。あるいは、必要なののでしょうか。アートには現状に問いを投げかける役割があります。そうであれば、アートプロジェクトもまた問いの対象になります。TERATOTERAでは、そうした問いを考えるための連続講座「アートプロジェクトの0123」を続けています。2019年度も17回にわたって、多彩なゲストを迎えて開催しました。アートの歴史と現状を学ぶとともに、アーティストやプロデューサーらの体験を聞き、また美術批評家による文章講座や現場でのボランティア体験などを通して、アートプロジェクトの諸相を実践的に学びました。

Under the names "art festivals" and "regional art," there have been many art projects organized across Japan in recent years. Not only are visitors to these events many, but so are the volunteers who are essential to their operation. And yet, do we really know what these art projects are for? Are they even necessary? If art's role is to ask questions of our contemporary situation, it should also ask questions about the state and meaning of such art projects. To that end, TERATOTERA has organized a series of lectures under the title "The 0123 of Art Projects." As of 2019, there have been seventeen lectures in the series, conducted by a diverse group of guest lecturers. While learning about the history and current situation of art, participants have been encouraged to think about the various facets of art projects by listening to the first-hand experiences of artists, curators, and on-site volunteers, as well as through writing seminars led by art critics.

INTRODUCTION TO ART PROJECT

講座スケジュール

※52～53ページにゲスト講師の講義内容の説明があります。

第1回 6月20日(木)

イントロダクション

第2回 7月4日(木)

コンセプチュアルアート

マルセル・デュシャンを祖とするコンセプチュアルアートの歴史は現代美術の歴史そのものといっても過言ではありません。まずはその基本をおさえることから始めました。

第3回 7月18日(木)

ゲスト講師:宇治野宗輝(アーティスト)

第4回 8月29日(木)

ゲスト講師:泉太郎(美術作家)

第5回 9月5日(木)

ゲスト講師:やなぎみわ(現代美術作家)

第6回 9月12日(木)

フォーマリズム

作家の感情や意図や、社会的背景などを一切排除した批評理論であるフォーマリズムについて学びました。

第7回 9月26日(木)

ポリティカルアート

社会を批判的に表現し鑑賞者にさまざまな問題を提起するポリティカルアートについて学びました。

第8回 10月10日(木)

第9回 10月24日(木)

第10回 11月7日(木)

作品評論の作法を学び、評論を行う

ゲスト講師:福住廉(美術評論家)

第11回 11月15日(金)11月16日(土)

1月17日(日)のいずれか1日以上

アートプロジェクトの現場を見る

複数組のアーティストが参加するTERATOTERA祭りにボランティアスタッフとして参加し、運営側の動きや、アーティストの作品制作の過程を体感しました。

第12回 11月21日(木)

ゲスト講師:篠田千明(演出家、作家)

第13回 12月5日(木)

ゲスト講師:森村泰昌(美術家)

第14回 12月19日(木)

ゲスト講師:櫛野展正(アウトサイダー・キュレーター)

第15回 1月9日(木)

ゲスト講師:hyslom/ヒスロム(アーティストグループ)

第16回 1月23日(木)

受講生による
アートプロジェクトの企画発表

第17回 2月6日(木)

受講生による
アートプロジェクトの企画発表

第3回 宇治野宗輝(アーティスト) 物質文明をDIYの手法でリサーチ

第3回 宇治野宗輝(アーティスト) 物質文明をDIYの手法でリサーチ

講義の冒頭で、宇治野宗輝は「モーターで動く工業製品を組み合わせて作品をつくっている」と自己紹介し、連作『プライウッド・シティ・ストーリーズ』について語った。「ヨコハマトリエンナーレ2017」で発表した第1作『プライウッド新天地』は、自動車のワイパーやジュースなどの家電や映像、そしてプライウッド(ベニヤ材)の木箱で構成されたインスタレーション。観客は、家電などが蠢き轟音を放つなか、チープなベニヤの「都市」をめぐる。映像では東京郊外の街並みを背景に、宇治野による英語のナレーションが流れる。量販店やコンビニが建ち並ぶ街道を車で走行し、やがて米軍基地に到達する映像は、20世紀後半の歴史を「逆走」するかのようだった。

宇治野は、高度経済成長期の1960年代半ば、東京・練馬に生まれ育った。「大量生産・大量消費」の風潮の中でアイデンティティを形成した宇治野は、「物質文明のリサーチを行い、自分の答えを出さなければならないと思った」と語る。そこから、機械文明を称賛した20世紀初頭の「未来派」や工業製品(レディメイド)を展示したマルセル・デュシャン、消費文化と結びついてポップアートに関心を抱いた、と自身のアートの源泉を明かした。また、1970年代に出会ったパンクロックに「素人でも勝手に音楽をやっていい」と衝撃を受けたことから、DIY(Do It Yourself=日曜大工)を制作の手法にしたという。

世界がインターネットで覆われた21世紀は「情報の時代」といわれるが、現実には私たちは依然として物質に囲まれて生きている。「物質文明によって自分の欲望はコントロールされている。それを分析し作品につなげていく」と語る宇治野の探究は終わらない。(栗原瞳)

第4回 泉太郎(美術作家) 「映像の可能性」終わりなき探究

泉太郎の講義は、2017年にパリで開催した個展「Pan」の作品紹介から始まった。例えば、『To forget the day that I forgot to wear sunscreen』という映像作品は、一見ありふれたレンガの壁に見える。しかし実は、一つのレンガを5分間撮影し続けた数百の映像を、デジタル編集で壁のように積み上げているという。レンガの個々の映像にはすべて違う時間が流れていたのだ。映像をそのように使うことによって、時間や空間を超えた視覚体験をもたらしたといえる。泉はまた、自身の作風が変化した経緯についても語った。かつては自分で自分を撮影する「独り遊び」のような作品を作っていた。しかし近年は、他の作家とコラボしたり、ボランティアの協力を得たりして制作するようになった。独りで制作すれば意図どおりに自分らしい作品ができあがる。それでも、あえて他者と協働するのは、誤解や誤算など自分がコントロールしきれない“変なこと”が大量に起こり、それを楽し

第5回 やなぎみわ(現代美術作家) 「マルチを嫌う」風潮に抗う「巡礼劇」

んでいるからだ。作風は変化しながらも、これまでの作品はすべてつながっているという。展覧会を訪れるたびに私たちは、泉の「映像でできることは何か」という終わりなき探究を目撃することになる。(内藤桃)

第5回 やなぎみわ(現代美術作家) 「マルチを嫌う」風潮に抗う「巡礼劇」

やなぎみわは近年、中上健次の小説『日輪の翼』を原作とする演劇を、大型トレーラーを舞台とした「巡礼劇」として各地で上演している。演劇は「個人表現とは異なり、音響・照明・俳優のすべてがクリエイターであり、そこに魅力を感じる」と語る。その反面、「全体主義に陥ってしまいがちで、そこがとても危険」だとも。美術から演劇まで多岐に渡る表現方法を手がける作家だけに、一つの表現方法を極めることをよしとする風潮には違和感があるようだ。講義の冒頭に「日本はマルチを嫌いがち」という言葉を放ち、素材と技が崇高なものとして扱われていると指摘した。

さらに中上健次の言葉を引いて、「芸術は白黒つけるものではない」「単純な二項対立に加担するな」と警鐘を鳴らし、「レイヤーの重なった作品がもっと評価されるべき」という言葉で講義を締めた。また、質疑応答で、初期の代表作『エレベーターガール』シリーズにおいて、制服姿の女性たちをモチーフとした理由を問われ、まだ非常勤講師を勤めていたころ、「毎朝出勤途中に通るデパートの女性を見ていて、自分が仕事でやっているのも同じことだとシンパシーを感じたから」と明かした。ユニフォームに個を埋没させたエレベーターガールに、「マルチを嫌う」風潮の現れを見出したのかもしれない。(今井亜美)

第8～10回 福住廉(美術評論家) 的確な伝達のために文章作法を学ぶ

言葉を誤って伝えれば、誤読が生まれ、自身の意図しない形で理解される。それを減らすには、正しく伝えるため訓練が必要である――。こうして3回にわたる講座が始まった。初回は、文章を作成する準備として、福住が講座内で上映した映像について気になったことや短い感想文を紙片に書きとめた。その紙片をもとに批評を書くことが課題とされた。私についていえば、批評を書くのは初めてだったが、戸惑いつつも何とか書き上げて提出した。それが2回目の講座で、添削されて返ってきた。A4の用紙にはオレンジ色のペンによる書き込みがびっしり。正直、落ち込みもしたが、それは、自分の言葉が的確に相手に伝わっていなかったことを物語っていた。

指摘された問題点や文章作法の不備を参考に書き直したものを、3回目に受講生同士で添削し合った。ここで自分では気づかない文章の不具合を指摘され、また、他の受講生の

第12回 藤田千明(演出家、作家) 新しい演劇の「現場」を生み出す 演出家の冒険

文章を見ることで互いの技術を交換することができた。文章の作法を知ること、言葉の選択に気をつけることが増えた。それは面倒ではあるが、理解されるために不可欠なプロセスであることを学んだ。(安部祐生)

第12回 藤田千明(演出家、作家) 新しい演劇の「現場」を生み出す 演出家の冒険

篠田千明は演劇集団「快快(ファイファイ)」の立ち上げメンバーで、2012年に脱退し、現在はタイで活動する。「演劇は一人より集団でやる、声質音質にこだわる」と語り、講座も張りのある声で進められた。自身が演出を担当した事例の一つが、沖縄で表現者の集団「BARRAK」とともに上演した朗読劇『イスラ! イスラ! イスラ!』(2019年)。朗読者が会場の建物1階から屋上まで動き回り、別の朗読者たちが同じセリフを、合唱の輪唱のように追いかけて読んでいく。観客は、いずれかについて回って観るという独特のパフォーマンスだった。

一方、「快快」が福島県いわき市の高校生と共同制作した「いわきの高校生インザ蚤の市」(2011年)は、高校の体育館で出演側(高校生)と鑑賞側(高校生と関係者)の双方向仕立ての進行。希望者が望む寸劇を演じるが、鑑賞者は金銭を支払うのではなく、それに対するミッションを実演達成しなくては見るができない。アートが既成概念や手法を変えて、独特の新しい現場を生み出していくことを、事例で丁寧に解説していただいた。(KT)

第13回 森村泰昌(美術家) ベラスケスに学んだ「未来型過去」

森村泰昌は写真をメディアとして、一貫して「自画像的作品」をテーマに制作を続けている。講座では事前に受講生に質問を募り、その要点を整理したうえで自身の作品制作に対する姿勢を語った。最初のキーワードは、「歴史が教えてくれること」。いうまでもなく、歴史を知ること私たちは現代を相対的な視点で見ることができる。その例として、森村はスペインの宮廷画家ベラスケスを挙げた。ベラスケスはハブスブルク朝にいずれ訪れる破滅を見すえたうえで、なお宮廷内に留まり、滅びてしまうものの美を描いた。そのスタイルを森村は「未来型過去」と表現し、自身もこの言葉を大切にしたいと語った。森村は、また「〈商品〉と〈作品〉の違い」についても言及した。〈商品〉は「あったらいいな」のニーズに応じて作り出される。それに対して〈作品〉を生み出すということは、〈ありえへん〉を狙うことだと定義づけた。

最後に強調したのが「ものさしを発明する」こと。現在、世界に存在する万人共通の唯一の「ものさし」は〈おいくら〉、つまり金銭的な価値基準だ。それにとらわれず、「ものさし」を自ら創出し、数多く持つことが重要だと語った。(今井亜美)

第14回 櫛野展正(アウトサイダー・キュレーター) 「正統」の外にいる表現者に真横で伴走する

第14回 櫛野展正(アウトサイダー・キュレーター) 「正統」の外にいる表現者に真横で伴走する

櫛野展正は、かつて社会福祉施設に勤め、障害者の人々に起こる問題をアートの力を使って解決し、生きやすい環境にすることを試みていた、という。その後、広島県福山市にあるアール・ブリュットの美術館「鞆の津ミュージアム」でキュレーターとして活動。その経験を活かして、現在はアウトサイダー・キュレーターとして、「正統」的な美術の外で表現活動を続ける人々を全国各地に訪ねて取材している。そうした人々と作品との出会い求める中で心がけていることは、作品として展示することが表現者にとってどのような意味があるかを考えること。必ずしも「作品」として通常の展示施設、いわゆる「ホワイトキューブ」に詰め込むことを選びはしない。櫛野が作品を紹介したことで、作家としての仕事を得た人や、世間から注目を集める「スター」となった人もいる。しかし、それはときに「搾取」に転じかねないと自戒しつつ、これまで関わった人たちの真横で伴走し続けることを大切にしている、と語った。(内藤桃)

第15回 hyslom/ヒスロム(アーティストグループ) 全力の「遊び」で野外空間の形象を表現

「hyslom」は加藤至、星野文紀、吉田祐によるアーティストグループ。2009年から関西を拠点に活動している。講座では記録映像を紹介しつつ、自分たちの活動について語った。映像の一つは、山肌を切り崩した広大な土地造成の現場で、ヒスロムのメンバーが無邪気な小学生のように全力で遊んでいる姿だった。彼らの「遊び」は、造成の過程で現れた場所の変化を記録する方法だという。とはいっても、その場所の景観や成り立ちを活かしているわけではない。日ごとに変化していく地形や、工事のためにコンクリートや鉄で造られた無機質な物体と全身で戯れる。彼らは、そうした「遊び」によって、その空間の形象を表現し、その空間にしかない”物質と対峙”することで、彼らの「遊び」をより魅力的にみせているように思えた。講座後半で観た『美整物』(2014年)という映像の中で、彼らが泥にはいつくばる姿を見たとき、ふと白髪一雄の『泥にいどむ』(1955年)というパフォーマンスの記録写真を思い出した。白髪は、関西を拠点とし、床に置いたカンヴァスに足で描く抽象画家として知られている。だが、『泥にいどむ』は、土という物質と戯れるパフォーマンス自体が作品であった。白髪は、生涯の作品制作において”物質との対峙”を重要なコンセプトとしていた。”物質との対峙”という点ではヒスロムと白髪は共通する。しかし、重要な違いがある。それは痕跡の問題だ。『泥にいどむ』以降、白髪は行為よりも、その行為によって生じた痕跡に重きを置くようになっていく。けれども、ヒスロムの「遊び」は、現状復帰を基本とし、痕跡をむしろ消し去る。日本の戦後前衛の白髪ら「具体」への共通性を感じさせながら、痕跡という物質が存在した証を否定するところにヒスロムの現代性があるのではないか。(荻野祐子)

The Voice of Teracco

テラッコの感想

TERATOTERAの活動は、TERACCO(テラッコ)と呼ばれるボランティアスタッフによって支えられています。「TERATOTERA祭り」を始めとするイベントの企画、出展作家らとの折衝、広報活動から当日の運営までを担っています。この記録冊子の原稿も大半はTERACCOが執筆しています。2019年に初めて参加した5人に率直な感想をつづってもらいました。

「不如意」がもたらす出会いを楽しむ

古今東西、人々が集まりさまざまに活気づく祭りがある。運動会や発表会なども「祭り」の名前がついてなくても同様で、人々が知り合い、ふれあい楽しんで盛り上がりおしまいが来る。

今回の「TERATOTERA祭り2019」では、うしおさんを担当した。うしおさんの『不如意のティーサロン』は「お茶を飲みながら交流する場」であり、「美術評論家・小倉正史氏の資料公開整理」「同氏の美術関係蔵書が読める栗鼠文庫」も開かれた。そこにアートファンや地元の方、通りすがりなどさまざまな人たちが集まった。

ちなみに「不如意」とは、来場者は17種類のお茶から2種を選んでミックスして飲むのだが、その組み合わせを自分では選べないことを指す。仕組みは、二人のペアが選択したカードで飲み物が決まるという注文方法だった。一人で参加した人も偶然一緒になった人や居合わせたスタッフとペアになってカードを選び、その組み合わせのお茶が提供された。

皆が自分のお茶のことを調べながら、味わっていた。さらに飲み終わると、会場に設置された白布のオブジェに、使用済みのティーバッグを好きに置いていく。布地がお茶の色に染められて、時間とともに「共同制作」の多様で不如意な色合いの作品になっていった。

さらにもう一つの「不如意」は、それまで知らなかった数々の現代アートが紹介されることだ。小倉さんが取材してきたさまざまなアートの解説を聞いたり、取材情報を整理している場面を見たり、同氏の記録写真や蔵書を読んだりして鑑賞した。そこでは見ず知らずの人との出会いがあり、アートの会話があり、絆作りももたらされた。

会期の最後には、来場者が「ティーバッグ染め」したオブジェができ上がり、資料が整理された状態になった。いわゆる「祭り」とは異なるかもしれないが、見知らぬ人たちが参画し盛り上がった「不如意」の3日間だった。

(TK)

学生生活では得られない経験と刺激! 面白かった 今井亜美・栗原瞳・内藤桃

今井: みんな〜! 2019年、TERATOTERAのボランティアスタッフとして参加してみて、どうだった?

栗原: アーティストから作品のコンセプトについて聞ける機会は少ないので、今回は直接聞くことができ面白かった! 作品が作られていく過程にも携わることができ、アーティストが普段考えていることについても肌で感じる事ができて、いい経験になりました。

今井: たしかに、学生の私たちは普段の生活の中でアーティストやその周辺の人たちと関わる機会自体がなかなかないので、初めて受ける刺激が多かったよね!

内藤: 私もアートに関わる貴重な経験ができてとても嬉しかった。特に私はお手伝いさせてもらったアーティストが海外の方だったのだけど、共通のアートの体験っていう言葉を越えたコミュニケーションができた。アートの持つ力に感動したな。

今井: 言語の壁があって苦労したところもあったと思うけど、お疲れさま! 担当作家さんとのコミュニケーションでいうと、私個人としては、作品に関してもっと質問すればよかったなという反省があるかな。前もって作品について知っていないと、お客さんから聞かれてもわからない所があったりしたんだよね……。

内藤: 今回が初めてでいろいろ手探りだったところもあったね。私も自分の役割とか関わり方が明確にできていなかった。次回は、今回の経験を活かして、自分たちにできることを模索しつつ、参加できたら嬉しいね!

栗原: 次のTERATOTERAのアートプロジェクトも楽しみだね!

検索して出会った「ヤバイ」アートプロジェクト 月村崇理奈

2019年4月に大学に入学してから、自分がほんとうにやりたいことがわからなくなってしまい、何気なく、ほんとうに何気なく「アート ボランティア」と検索したときに、たまたま見つけたのが TERATOTERAであった。初めて定例会議に参加した日のことをよく覚えている。行ったこともない駅の近くの、よくわからないコミュニティセンターの一室で、いかにもアートに詳しくな方を前に、ここは私の居場所ではないかもしれないと感じた(正直ヤバイところに来てしまったかも、とも思っていた)。しかし、そんな思いはいつしかすっかり消えていった。大人たちが三鷹エリアをアートの力で面白くしようとしている。その状況がとてつもなく素敵でかっこいいではないか。どこか高校時代の文化祭のようなものを感じるほど、和気藹々とした雰囲気、一人ひとりが楽しんでいたのだった。私はアーティスト岡田裕子さんを担当した。「ナニカワイワウ」という作品のイメージや想いが形作られていくのを直接肌で感じて、自分自身がアーティストのような気分になっていたものだ。観客という立場を越えてアート作品と一緒に作り上げていくから、アーティストとの距離が近い。それがTERACCOの面白さだと思う。とっても素敵な経験をさせていただいた。あのとき、何も考えずに検索した私を褒めてあげたい。

Artists' Profiles

アーティストプロフィール

TERATOTERA 祭り2019 | TERATOTERA FESTIVAL 2019

青木真莉子 (Marico Aoki)

1985年埼玉県生まれ。アーティスト。呪術や儀式を元に、映像や写真、立体など複数のメディアを用いた作品を制作。hanage や Ongoing Collective としても活動する。主な個展に、「シラナイアミブ」(眺望ギャラリーテラス計画、北海道、2019年)など。主なグループ展に、「奥能登国際芸術祭2017『奥能登口伝資料館』-Ongoing Collective-」(旧小泊保育所、石川、2017年)、「NEWVISION SAITAMA 5 - 迫り出す身体 -」(埼玉県立近代美術館、埼玉、2016年)など。

うしお (Usio)

ゲームや遊戯で用いられる道具やルール、言葉、イメージ、物語を多用し、再構成する手法で作品制作をしている。代表作に白黒の駒を使うボードゲーム(チェスや囲碁、オセロ)を用いた、白黒つけさせない作品シリーズなど。2019年には東京都現代美術館で開催した「あそびのじかん」展にヘドトスの『歴史』からインスピレーションを得た、新作インスタレーションを発表。選択肢によってエンディングが複数存在するゲームのような形式をとり、行く先々に表現や遊びの歴史に関連した独特な作品を展開してみせた。

うら あやか (Ayaka Ura)

1992年神奈川県生まれ。2015年武蔵野美術大学油絵学科卒業。相反する物事を反転もしくは攪拌する装置としての作品を目指す。言葉や身体を用いたパフォーマンスをベースにしつつ映像や写真など様々なメディアによる作品を制作している。近年の個展に、「『私はそれを“ダンスの素子”と名付ける。』」(広島芸術センター、広島、2019年)、「BALLROOM DANCE LESSON」(V54 Gallery、香港、2017年)、「The body dances freely」(Art Center Ongoing、東京、2017年)など。

遠藤薫 (Kaori Endo)

1989年大阪府生まれ。ハノイ在住。沖縄県立芸術大学工芸専攻染織科卒業。志村ふくみ(重要無形文化財保持者)が主宰する芸術学校「アルスシムラ」卒業。世界中のポロ布を集め、修復し、使用することを繰り返すシリーズを始め、主として“工芸”的なものと“社会”の関わりをテーマに作品を展開する。現在、沖縄芭蕉布の織り手・福島泰宏さんとともに糸芭蕉のルーツを探す「Musa balbisiana」プロジェクトを実行中。近年の展覧会に「VOCA 展2019 現代美術の展望—新しい平面の作家たち」(上野の森美術館佳作受賞、東京、2019年)、「第13回 shiseido art egg」(資生堂ギャラリー、東京、2019年)、「OPEN SITE 2019-2020 / 「藪を暴く」展」(トーキョーアートズアンドスペース、東京、2020年)など。

岡田裕子 (Hiroko Okada)

美術家。1970年東京都生まれ。93年多摩美術大学卒業。結婚、出産、子育てなど実体験を通したリアルな視点で、独特のユーモアを交えながら現代社会をアイロニカルに表現する。国内外で展覧会多数。2019年の展覧会には「ダブル・フューチャー」(個展、ミヅマートギャラリー、東京)、「第111回恵比寿映像祭」(東京都写真美術館)、アルスエレクトロニカセンター常設展示(オーストリア)など。個人制作以外にもオルタナティブ人形劇団「劇団★死期」主宰、家族で結成したユニット「会田家」など多様で実験的な美術活動を行っている。

前後 (神村恵+高嶋晋一) Zengo (Megumi Kamimura + Shinichi Takashima)

2011年、ダンサー・振付家の神村恵と美術家の高嶋晋一により結成されたパフォーマンス・ユニット。身体の物質性とそれを把握する際の観念性との関係を問題の主軸にすえ、ダンスと美術にまたがる作品を制作・発表している。これまでの作品に「把っ手」(Art Center Ongoing、東京、2012年)、「subjunctive mood lesson」(SCOOL、東京、2019年)などがある。

多田玲子 (Reiko Tada)

イラストレーター、美術作家。1976年生まれ。著書に『ただいまおかえりなさい』、『八百八百日記』、『NHK みんなのうたえほん うんだらかうだすぼん』(いずれも戌井昭人との共著)。自身のレーベル「GOLDENBUTTER BOOKS」から漫画『ちいさいアポカド日記』、『てきとう かんたんたん』などもリリースしている。

movingscape 連続展 vol.1「乱立する筒」

(主宰: 野口竜平 出演: たくみちゃん・坂藤加菜・新皮生活・奥西千早・タカラマハヤ・しんめい p)

Tappei Noguchi, Takumichan, Kana Sakatou, Shinpi Seikatsu, Chihaya Okunishi, Takara Mahaya, Shinmei-p

芸術探検家・野口竜平主宰の連続展。静止なき多視点／多中心的な世界を【movingscape (動きの景観)】とし、その探求を共有していくプロジェクト。「トランスフォーメーション」という独自の手法で環境と身体との融解を試みるたくみちゃん、「環世界」をテーマに制作を行うユニット「新皮生活」、日常の身体とダンスの身体を軽やかに往復し「ゆらぎ」を生み出す坂藤加菜、「バラバラ」な共存に複数の時間を加える日本画家・奥西千早らを招致し、洞窟に潜ったり対話を重ねる中で生まれた複数のパフォーマンス作品を発表。

Henry Tan (ヘンリー・タン)

1986年バンコク生まれ。参加型アートや社会実践を通じて批判的議論を行い、社会動向に関与する。パフォーマンスやインスタレーションでは、物事についての個人的なミクロな視点と、国家や新植民地主義における地政学のマクロな視点との関係を探求する。現代の情報通信技術と支配制度にまつわり、個人の信条と文化的背景が触まれる状況に関心がある。近年の作品に「Island Bar Taipei Art Festival」(Taipei Performing Art Center、台北、2019年)、「What It Meant to Me Will Eventually Be a Memory」(Times Museum、広州、2018年)など。バンコクを拠点に活動するアートインシアティブ「Tentacles」を他のアーティストと共同設立し、展覧会などの企画も行う。

李晶玉 (Ri Jong Ok)

在日朝鮮人3世という立場から、国家や民族に対する横断的な視点を足がかりに制作を展開している。古典絵画の構図や象徴的なモチーフを借用し、マジョリティの文脈や構造にアプローチをかける試みや、近作ではメタ・フィクション的な手法を使った作品を制作している。参加展示に「武蔵美× 朝鮮大 突然、目の前がひらけて」(武蔵野美術大学・朝鮮大学校、東京、2015年)、「在日・現在・美術」(ギャラリー eitoeko、東京、2016年)、「35th parallel north」(KOGANEI ART SPOT シャトー2F、東京、2019年)など。

鄭梨愛 (Chong Ri Ae)

1991年生まれ。2018年朝鮮大学校研究院総合研究科美術専攻修了。在日朝鮮人1世である祖父の肖像を通して個人と歴史の関係性を探りながら、定型化された歴史のストーリーと個人の肉体的な感覚を連結させ、歴史の語り方に疑問を投げかけている。主な展覧会は「武蔵美× 朝鮮大 突然、目の前がひらけて」(武蔵野美術大学・朝鮮大学校、東京、2015年)、「境界を跨ぐと。」(東京都美術館、2017年)、「Behind the Terrain -Sketches on Imaginative Landscape」(KOGANEI ART SPOT シャトー2F、東京、2018年)、「コリアン・ディアスポラ 離散を超えて」(京畿道美術館、韓国、2018年)、「35th parallel north」(KOGANEI ART SPOT シャトー2F、東京、2019年)などがある。

コレクティブフォーラム vol.1 | COLLECTIVE FORUM vol.1

アジア女性舞台芸術会議 (亜女会) (Asian Women Performing Arts Collective)

2012年に羊屋白玉(劇作家、演出家、俳優)と矢内原美邦(振付家、劇作家、演出家)の声でけで始まったコレクティブ。アジア諸国のアーティスト、プロデューサー、翻訳家、研究者など舞台芸術に関わるメンバーを中心に、さまざまな分野やセクターの人々を巻き込み、対話や交流を重ねながら、作品作りやネットワークを行う。多種多様な民族・社会・言語・文化・歴史をもつアジアを訪ね、女性の声や、さまざまなものの声を拾い集め、世界を映し出す鏡である舞台芸術を手段として、発信している。これまでの主な活動に「第1回アジア女性舞台芸術会議」(「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」、新潟、2015年)、「国際共同制作『ファミリー』」(森下スタジオ、東京、2016年)、「リーディング公演『悲劇のヒロイン』」(「下町芸術祭」、神戸、2017年)など。2018年8月にはベトナム・フエで国際ミーティングを行った。

アジア女性舞台芸術会議 (亜女会) - 羊屋白玉 (Shiroshima Hitsujiya)

アジア女性舞台芸術会議(亜女会)代表。「指輪ホテル」芸術監督。演出家、劇作家、俳優。劇場での公演の他、国内外の現代美術の芸術祭に招聘され、サイトスペシフィックな環境で演劇作品を発表している。人や物や街など、あらゆる現象の着取りや喪失、目に見えない境界などに関するネガティブなテーマの取り組みを演劇を通して生きている。亜女会の活動として、アジアの女性たちにインタビューし、社会学や民俗学に基づいた生活史のアーカイブ作りを続ける。歴史における発展と保存の対立の中、どのようにバランスのとれた未来を作っていくか、をミッションとしている。「Newsweek」日本版で「世界が認めた日本人女性100人」に選ばれた。

アジア女性舞台芸術会議 (亜女会) - 前田愛実 (Manami Maeda)

劇評ライター・パフォーマー。ダンス企画「おやつテーブル」主宰。英国ランカスター大学演劇学部修士課程修了。早稲田大学演劇博物館助手、故・太田省吾氏、坂手洋二氏の演出助手を経たのち、ライターとして現代演劇・コンテンツラーダンスについて、さまざまな媒体に寄稿。2012年、アジア女性舞台芸術会議実行委員会立ち上げに参加。現職は国際文化会館アートプログラム・シニアコーディネーター。

小川希 (Nozomu Ogawa)

TERATOTERAのディレクター。2002年から2006年にわたり、東京や横浜の各所を舞台に若手アーティストを対象とした大規模な公募展覧会「Ongoing」を、年1回のペースで企画、開催。その独自の公募・互選システムにより形成した数百名にのぼる若手アーティストネットワークを基盤に、既存の価値にとらわれない文化の新しい試みを恒常的に実践し発信する場を目指して、2008年、東京・吉祥寺に芸術複合施設「Art Center Ongoing」を設立、代表を務める。2016年、国際交流基金アジアフェローシップとして3カ月間、東南アジア9カ国に点在する83カ所のアートをスペースをリサーチした。

Teracollective

TERATOTERA のボランティアスタッフであるTERACCOのコアメンバー16人によって2018年に設立。メンバーの職業、年齢、性別はさまざまですが、アーティストやアートの現場を支援しともに作り上げていきたいという強い思いを共有している。裏方だけのコレクティブとして、アートにまつわるさまざまな人や現場を支え盛り上げていく。

美学校 (Bigakko)

東京・神田神保町にある美術・音楽・メディア表現の私塾。1969年、現代思潮社により設立。少人数の通年制で学歴、年齢、国籍不問。いわゆる「学校」という静的なものでなく、技術や知識の体得と同時にさまざまな出会いや実験が起こる有機的な運動体と捉え、自由と自治が存在する場として開かれている。歴代講師に中西夏之、木村恒久、中村宏、赤瀬川原平、松沢宥、菊畑茂久馬、鈴木清順、小沢剛、会田誠、卯城竜太(Chim ↑ Pom)ほか。現講師に松蔭浩之、O JUN、中ザワヒデキ、佐藤直樹、遠藤一郎、菊地成孔、岸野雄一、大原大次郎ほか。

美学校 (Bigakko) - 皆藤将 (Masaru Kaido)

写真家／アーティスト／新・方法主義者。1984年東京都生まれ。2008年上智大学卒業。美学校卒業。2012年に「新・方法」に加入。以降、新・方法主義者としても活動。2016年に写真家集団「Three Delta Triangles」を結成。近年の参加展覧会・プロジェクトに「よそのアート」(2016年)、Three Delta Triangles「第三世界」(ドマトココ、東京、2017年)、「人工知能美学芸術展」(沖縄科学技術大学院大学、2017-18年)、「始末をかく」(2017-18年)など。2008年より美学校の運営スタッフを務める。

美学校 (Bigakko) - 三田村光土里 (Midori Mitamura)

現代美術作家。愛知県生まれ。東京在住。個人的な追憶を、写真や映像、言葉や日用品等の多様なメディアで構成したインスタレーションを国内外で発表。世界各地でのフィールドワークを通して、文化的差異を越えて共感する日常の気づきを私小説的な空間作品に表出させる。2005年、文化庁新進芸術家海外派遣(フィンランド三都市巡回個展)。2016年、ウィーン分離派館にて個展、「あいちトリエンナーレ2016」ほか、国内外で個展、グループ展多数。2007年より美学校講師。

毛利嘉孝 (Yoshitaka Mori)

社会学者(メディア／文化研究)。東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科教授。1963年生まれ。京都大学を卒業し、広告会社勤務を経てロンドン大学ゴールドスミスカレッジでPhDを取得。特に現代美術や音楽、メディアなど現代文化と都市空間の編成や社会運動をテーマに批評活動を行う。主著に『ストリート思想』(日本放送出版協会、2009年)、『文化＝政治』(月曜社、2003年)、『増補 ポピュラー音楽と資本主義』(せりか書房、2012年)、編著に『アフターミュージッキング』(東京藝術大学出版会、2017年)

コレクティブフォーラム vol.2 | COLLECTIVE FORUM vol.2

Gudskul

ジャカルタを拠点とする Ruangrupa、Grafis Huru Hara、Serrum という3つのアートコレクティブによって設立された、一般に開かれた学びの場。目標とするのは、専門分野に規定されたり、制度によって列記されたり、特殊な範囲にだけ用いられている知識生産の仮説を分散させながら、「訓練され」「知識がある」と考えられている人々だけでなく、社会に生きる多様な人々から既存の知識を解き放っていくこと。1年間のプロセスを経て、参加者が実験とシミュレーションを繰り返しながら、共同作業を行うことができるスペースだと考えられるようになった。1年間のコースには「キュラトリアルスタディ」、「アートマネジメント」、「サスティナビリティストラテジー」、「制作技法」、「メディウムおよびコレクティブスタディ」などがある。

Gudskul - Leonhard Bartolomeus (Barto)

1987年インドネシア生まれ。Jakarta Institute of Art 陶芸学科卒業。インディペンデントキュレーターとして活動するほか、集団的実践に焦点を当てたオープンな教育プラットフォームである Ruangrupa と Gudskul の一員でもある。近年、キュレーターのプロジェクトとしてオープンエデュケーションに焦点を当てはじめた。2013年には KARBONjournal.org の共著者／編集者とともに最初の著作『Publik dan Reklame di Ruang Kota Jakarta』を出版。ジャカルタ、スマラン、スラバヤの数人のキュレーターとともにキュレーター集団・KKK (Kolektif Kurator Kampung) を結成。2019年、山口情報芸術センター (YCAM) のキュレーターチームに参加。現在は山口県在住。

Gudskul - MG Pringgtono

インドネシア・ジャカルタ在住。Universitas Negeri Jakarta (UNJ) を2008年に卒業。2006年に東ジャカルタでオルタナティブアートスペース「Serrum」を創立。2008年には「Airbrush Indonesia artcommunity」を創立。2010年から現在まで「Dinas Artistik Kota」に関わっている。展覧会デザイナーを務め、近年は Gudskul のディレクターを担っている。

小川希 (Nozomu Ogawa)

※「コレクティブフォーラム vol.1」欄に記載

Ongoing Collective

2016年、東京で結成。アーティスト、ミュージシャン、キュレーター、コーディネーターからなる全50名。「Art Center Ongoing」(東京都武蔵野市)のディレクター小川希の呼びかけによって集まる。国内外の展覧会、アートプロジェクト、シンポジウム、レジデンスやイベントなどに参加。なんらかのシステムや規律のもとに形成されるのではなく、より人間的な関係性によって成り立っていくオーガニックな集団を目指す。メンバーの間にヒエラルキーは存在せず、集団としての決定は、話し合いやその場のノリによって行われていく。個人主義の限界を超えて、その先にあるであろう明るい未来を目指す。

Ongoing Collective - うらあやか (Ayaka Ura)

※「TERATOTERA 祭り2019」欄に記載

Ongoing Collective - たこ (Tako)

東京都生まれ。TERATOTERA の事務局長を経て、さまざまな地域のアートプロジェクトを中心にマネージメントとして活動。その他、「国際舞台芸術交流ミーティング (TPAM)」、「KYOTO EXPERIMENT」など舞台の制作も担う。現在 Ongoing Collective メンバーとして、Ongoing School のマネージメントを行っている。

Sapporo Dance Collective (SDC)

2017年、札幌市の西方に位置する、劇場も兼ねた生活支援型文化施設「コンカリーニョ」のプロデューサー・斎藤ちず氏の呼びかけでスタート。「札幌にコンテンポラリーダンスカンパニーを根付かせたい」という長年の思いと、トップからダウンへの一方向なベクトルを卒業し、上下よりも横のつながりを基盤とするネットワーク型の集団がコレクティブであるとの考えから命名。創作現場として、意欲のあるダンサーが集い、実験の場を共有する。リサーチ、フィールドワーク、ディスカッション・研究を経て、作品を練り上げ、時間をかけてダンスの作家が育ち、独立していくようなインキュベーションの機能をもつ場を目指している。初代ディレクターとして招かれた羊屋白玉は「それだけではダンス作品をつくるに十分な環境ではないのではないか」と疑問をもち、ダンス作品をどのように届けるのか、ダンサーたちはどのように暮らしてゆくのかなど、アーティストの仕事も労働と認められるようになるには何が必要か研究し、未来を生き延びるための労働組合を立ち上げ、連帯し、波及させ、見守ってゆく人と場を組み立てている。

Sapporo Dance Collective - 櫻井ヒロ (Hiro Sakurai)

2014年に札幌市を拠点に活動するコンタクト・インプロビゼーションのユニット「micelle」を立ち上げる。主催公演では国内外で活躍するダンサーや演奏家を招き、一夜限りのパフォーマンスやワークショップを開催し即興の輪をつなげている。2018年度からは京都の先鋭的ダンスカンパニー「Monochrome Circus」と連携して「サッポロ・ダンスポート・プロジェクト」を始動し、共同制作やアウトリーチを通じて新進舞踊家の育成、コンタクト・インプロビゼーションの普及に努めている。養護学校や高齢者グループホームなどでのワークショップ、地方劇場との協働によるコミュニティダンス事業なども精力的に行っている。

Sapporo Dance Collective - 羊屋白玉 (Shirotama Hitsujiya)

※「コレクティブフォーラム vol.1」欄に記載

服部浩之 (Hiroyuki Hattori)

キュレーター／秋田公立美術大学大学院准教授。1978年愛知県生まれ。愛知、秋田を拠点とする。建築を学んだ後に、約10年間アーティスト・イン・レジデンス事業に携わる中で、さまざまなアーティストの制作プロセスに関わる。また、アジア圏を中心に同時代の新たな表現や活動のリサーチを重ね、プロジェクトを展開。第58回ベネチア・ビエンナーレ国際美術展日本館展示「Cosmo-Eggs | 宇宙の卵」(2019年)では、美術家・作曲家・人類学者・建築家の協働による多様な共存・共生のかたちを模索するプロジェクトを企画した。

駅伝芸術祭 リタ〜ンズ | EKIDENART FESTIVAL RETURNS

佐塚真啓 (Masahiro Satsuka)

1985年静岡市生まれ。丑年。おうし座。長男。A型。右利き。1992年鳥山明の漫画『ドラゴンボール』27巻に出会い、初めて人の創り出したモノで感動する。中学、高校は丘の上の男子校に通う。チャリ通。2004年静岡中央美術研究所にて1浪、絵を学ぶ。2005年武蔵野美術大学入学。在学中の2007年同級生と「3番 GALLERY」を企画。2009年ムサビ卒業。2011年青梅市に移住。2012年友人知人とともに「国立奥多摩美術館」を企画。2009年から民具などの博物館資料を図化すること、人の手伝いなどによってなんとか生計をたてている。常に「美術」という言葉がいろいろな物事を考えるときのキーワードになっている。1日8時間の睡眠を心がけている。冬はガタガタ震え、夏はダラダラ汗をかき過ごしている。

新人Hソケリッサ! (Newcomer H Sokerissa!)

ダンスグループ。振付家アオキ裕キが、日々生きることに向き合わざる得ない身体に興味を抱き、2005年より路上生活経験者とともに活動。2007年に第1回公演「新人Hソケリッサ!」を発表。現代に蔓延する偏った価値観への問いかけとともに、社会性を含んだ幅広い可能性が目される。2017～2018年にかけて東京近郊路上ダンスツアー開催。錦糸町駅前や山谷玉姫公園など屋外を中心に全13カ所で行ったパフォーマンスツアーを行う。リオデジャネイロ五輪公式文化プログラムに招聘。コニカミノルタソーシャルデザインアワード2016グランプリ受賞。

若木くるみ (Kurumi Wakaki)

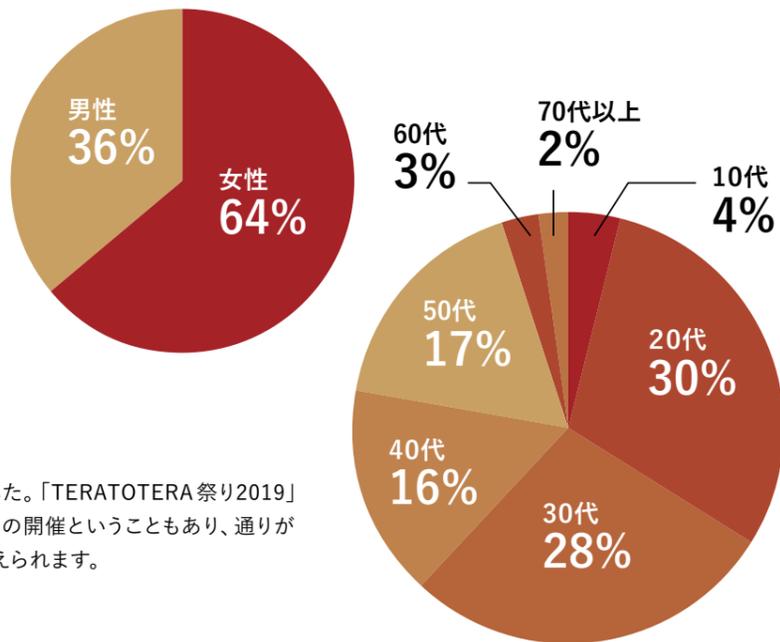
美術家／ランナー。1985年北海道生まれ。京都市立大学版画専攻を2009年に卒業後、同年の第12回岡本太郎現代芸術賞展で太郎賞を受賞。2013年には六甲ミーツアートでグランプリを受賞。ランナーとしても2013年「環花東超級マラソン333km」(台湾)で優勝、2016年「スバルタスロン246km」(ギリシャ)では日本人女子1位、世界女子9位の成績を残す。自身の後頭部を剃り上げ、そこに顔を書き入れた状態で長距離を走り、また、後頭部に観客に顔を描き入れてもらうなど、自身の身体を題材としてパフォーマンスを行う。美術家／ランナーの若木しかできない表現で見る者を驚かせ、魅了する。

Visitor Questionnaire 来場者アンケート

TERATOTERAはイベントの来場者を対象にアンケートを実施しています。その結果は、今後の広報や活動に活かしていきます。また、中央線沿線という幅広い年齢層がさまざまなカルチャーに触れているエリアの声を収集することは、TERATOTERAだけではなく、その他アートプロジェクトにとっても参考になると考えます。2019年度は全イベントの合計で、165人がアンケートに回答しました。

Q1 性別

全体では女性が64%を占めましたが、イベントによって男女比が異なっています。11月に開催した「TERATOTERA祭り2019」は男女がほぼ半々でしたが、2019年5月と2020年1月に行われた「コレクティブフォーラム vol.1/vol.2」では、女性が74%を占めました。

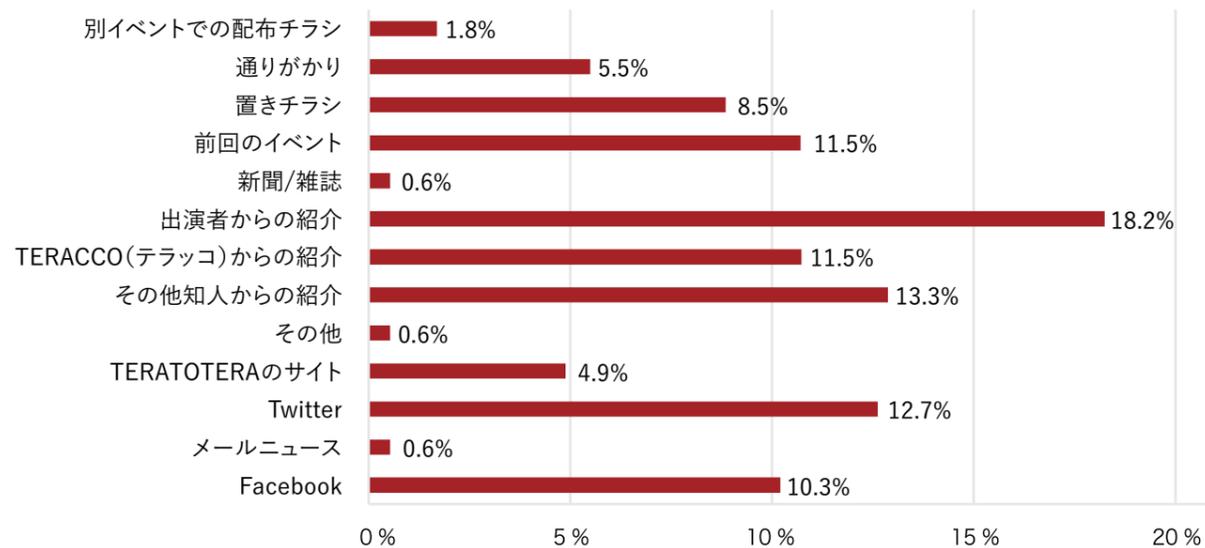

Q2 年代

例年どおり20代、30代で5割以上に達しました。「TERATOTERA祭り2019」は50～70代が22%を占めました。街なかでの開催ということもあり、通りがかりの方も多くご来場いただいたためと考えられます。

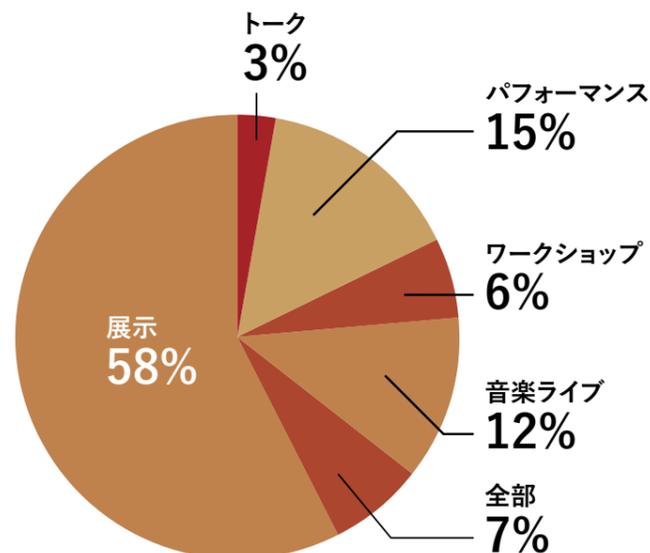
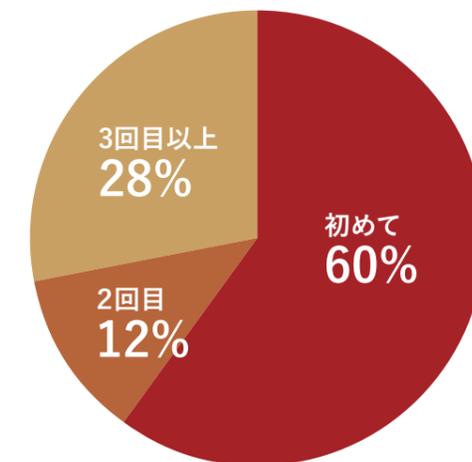
Q3 本イベントは何を通じて知りましたか。

例年 SNS から情報を得る方が多く、2019年度も27.9%を占めました。また、今年度は「出演者からの紹介」(18.2%)、「その他知人からの紹介」(13.3%)、「TERACCO(テラッコ)からの紹介」(11.5%)など、人伝(ひとづて)によって情報を得た方が多くいらっしゃいました。前回のイベントを通して情報を得た方も多く、人伝による情報伝達に加えて、各イベントで次回開催するイベントの告知をすることの重要性も改めて認識しました。SNSもよりうまく活用すれば、多くの方々に会場に足を運んでいただける機会が増えるのではないかと思います。

Q4 TERATOTERAの参加回数

2017、2018年度は、初めて参加される方が63%を占めていました。しかし、わずかではありますが、年々リピーター率も増加しています。9回目の開催となった「TERATOTERA祭り2019」ではリピーター率が高く、全体の「2回目」「3回目以上」の方が40%に達しました。長く続けてきたイベントということもあり、認知度が高まっている結果だと思えます。

Q5 参加してみたいアートイベント

今後、参加してみたいイベントについて尋ねたところ、例年より「展示」の割合が多く、半分以上を占めました。今年度は恒例の「TERATOTERA祭り」でのアーティストトークに加えて、「コレクティブフォーラム」のトークが2回ありました。作家の話を直接聞ける機会が多かったことから、展示への興味を持たれたのだと思われます。

来場者の声

TERATOTERA祭り2019

- ・大変満足/難しいテーマを様々な視点で考えることができ面白かった (30代男性)
- ・普通/参加した感がある。入るまで分からず、入ってから理解し辛かったが面白いと思う。これからも見守りたい (50代女性)
- ・満足/普段来ない三鷹を回りながらアートを楽しめた (20代女性)
- ・普通/嫌じゃないけど楽しくもなかった (10代女性)
- ・大変満足/全体の展示作品は昨年の方がパワーがあったと思いますが、トーク自体は今年の方が興味深かったです (50代女性)
- ・大変満足/アーティストとの距離が近かった (20代男性)
- ・普通/時間があまりなく、くまなく回ることができず残念でした (30代男性)

コレクティブフォーラム vol.1

- ・満足/テーマや講演者のセレクションもよかった。それぞれの話面白かった (50代女性)
- ・大変満足/コレクティブという明確な定義がないものについて、三者三様の具体例に毛利氏の俯瞰的なコメントにより、バランスよく提示されていてとても良かったです (30代男性)

コレクティブフォーラム vol.2

- ・普通/今活躍しているコレクティブの課題、反省点などについても聞けたらよかったなと思いました (20代女性)
- ・満足/コレクティブの概念や現状、課題を一挙に聞けてよかった (20代女性)

Epilogue

おわりに

わたしの人生を変えたアートプロジェクト

2009年度より活動を始めた「TERATOTERA」。11年目となる2019年度も終わりを迎えようとしている。

個人的な話題になるが、わたしは一つのことを継続するのが苦手だ。にもかかわらず、TERATOTERAだけは10年という長期にわたって関わってきた。ここ数年、年度末になると感慨深く振り返るようになった。TERATOTERAが、わたしの人生に大きな影響をもたらしたことを。

2011年、わたしは表参道で働くOLだった。ほぼ毎日遅刻して出社し、なんとなく仕事をこなす。定時を過ぎたらさっさと退社し、友人と飲みに行く毎日に、正直飽き飽きしていた。そんな折、当ドキュメントにも掲載されている「アートプロジェクトの0123」を偶然見つけて受講した。講師をしていたTERATOTERAのディレクターに「アートの知識がなくても全然大丈夫ですよ」と誘われ、なんか楽しそう!とTERACCOの集まりに参加したのだった。

その年の「TERATOTERA祭り」では、ライブ会場で案内係をしていた。開場を待つ来場者の列に、他のTERACCOとともに、「もう少しお待ちくださいー!」と大声でアナウンスしていたことを、今もよく思い出す。振り返ると、来場者は急いでいたわけでも、大声を出すほど離れていたわけでもないのだけど、「運営ハイ」とでも言うべきか、落ち着きなく走り回っていた記憶が蘇り、自然と笑みがこぼれる。

会期中は、TERACCOと毎晩飲み交わしていた。アートについて、仕事について、政治について、顔をうかがう必要の

ないフラットな関係なので、何でもざっくばらんに話した。今もその関係は変わらない。特に政治やアートについては、親兄弟、高校時代の友人よりも、会話しているかもしれない。アートプロジェクトに関わって人生が変わったという大きさに聞こえるかもしれないが、このプロジェクトを通じて出会い、飲み仲間となったTERACCOとは、TERATOTERAの活動が終わりを迎えたとしても、これから先もずっと関係は続いていくと思う。

今年度をのんびり振り返る間もなく、TERACCOたちは既に2020年度の企画に向けて活動を進めている。記念すべき10回目を迎えるTERATOTERA祭りは、これまでの集大成とも言える。きっと、初めて関わったときは違う運営ハイが待っている。わたしと同じように、何年も活動を続けてきたTERACCOと、また、これから仲間入りするTERACCOとともに、一つひとつ噛み締めながら、「本当にいいプロジェクトだった」と言えるように、現実のものにしていきたい。

今年度も、活動地域の皆様には、企画の実現に向け多大なご協力をいただきました。街なかでの開催は、皆様のご協力なしには実現できません。心から感謝いたします。これからも温かい目で見守り、またお力添えいただけたら幸いです。

高村瑞世

TERATOTERA 事務局長

My Life Was Changed by Art Projects

TERATOTERA began its activities in 2009. The eleventh edition, in 2019, has now drawn to a close.

Personally, I am not fond of continuing with the same thing for a long time. Nonetheless, I have been involved with TERATOTERA for a full ten years. At the end of the year these past few years, I have found myself reflecting on just how large an impact TERATOTERA has had on my life.

In 2011, I was an "office lady" working in Omotesandō. Though I was late to work almost every day, I somehow got my job done. As soon as the hour arrived, I'd bolt out of the office and go drinking with my friends. And to be honest, I had grown bored of it. It was then that I accidentally came across and enrolled in "The 0123 of Art Projects," the lecture series documented in this pamphlet. "Even if you don't know anything about art, no problem!" said TERATOTERA's director in his invitation. That sounds fun! I thought, and joined.

At that year's TERATOTERA Festival, I volunteered as a guide at a space for live events. I still remember clearly me and my fellow TERACCO members pleading loudly with visitors, "I'm sorry, but please just wait a little longer!" Thinking back about it now, I know that the visitors weren't being particularly impatient, nor was I far enough away from them to warrant shouting. I was

on a "business high," if you will. Reminiscing about how I ran around frantically still makes me smile.

During the festival, I shared drinks with my TERACCO fellows every night. We talked candidly about art, about work, about politics. As we were all equals, you never had to worry about others judging you. That's still the case. When it comes to art and politics, I probably talk more with my TERACCO fellows than even my family or my old high-school friends.

It may sound like I am exaggerating when I say that art projects changed my life. But I am sure that, even if I or any of us stop being involved with TERATOTERA, the relationships we formed through TERACCO will last. We will continue having those open conversations over drinks.

With no time to look back over the past year, we in TERACCO have already started planning for 2020. It being the tenth anniversary of TERATOTERA Festival, I imagine 2020 will be something like a culmination of our activities. I know that another "business high" awaits me, but one very different that which I first experienced. With the TERACCO members with whom I have a longstanding relationship, as well as with the new volunteers who are bound to join the group, I hope at the end of the year, after having carefully savored each event and experience, we can once again say, "That was really a great art project."

Yet again this year, we could not have successfully realized our projects without the generous support of local communities. Their help was especially essential during events held in public and on the streets. To them, I express my heartfelt gratitude. We hope that you will continue to lend us your support and watch over us in the years to come.

Mizuyo Takamura,
Administrative Director, TERATOTERA

[ディレクター] 小川希

[事務局長] 高村瑞世

[事務局スタッフ] 飯川恭子、森ゆうな

[コレクティブフォーラム vol.1]

※ 登壇

岩尾庄一郎、三浦留美

※ 当日運営補助

佐藤卓也

[駅伝芸術祭]

※アーティストとの作品プラン調整、作品制作補助、当日運営補助・管理

iwaosho(企画者)、石水典子、上田和耀、大西健太郎、国広綾子、
藏田章子、近藤康弘、佐藤卓也、周山祐未、千葉佐奈子、
都賀田一馬、遠山尚江、永野千晴、浪江航一、西岡一正、
野村佳代、林真実、裴潤心、本間順子、前川順子、柳本紀子、
山上祐介、吉末真由美

[TERATOTERA 祭り]

※作品制作補助、当日運営補助・管理

石水典子、今井亜美、岩尾庄一郎、上田和耀、長田千輝、栗原瞳、
国広綾子、近藤康弘、都賀田一馬、月村栄理奈、常泉佑太、
佐藤卓也、千葉佐奈子、遠山尚江、内藤桃、永野千晴、
西岡一正、林真実、裴潤心、本間順子、前川順子、三浦留美、
皆川智宏、吉野睦美、山上祐介、吉末真由美、TK

[TERATOTERA 祭り当日ボランティアスタッフ]

※作品制作補助、当日運営補助・管理

安部祐生、金玉貴、コウ ショウ、小林 崇諭、古林美香、
高須賀真之、坂内秀成、三浦万奈、諸町実希、山縣俊介

[コレクティブフォーラム vol.2]

※当日運営補助

岩尾庄一郎、上田和耀、加藤惟、国広綾子、藏田章子、
佐藤卓也、千葉佐奈子、遠山尚江、永野千晴、西岡一正、
林真実、裴潤心、山上祐介

東京アートポイント計画は、地域・市民が参画するアートプロジェクトを通じて、東京の多様な魅力を創造・発信することを目指し、東京都と公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京が展開している事業です。街なかにあるさまざまな地域資源を結ぶアートプロジェクトを、アーティストと市民が協働して実施・展開することで、継続的な活動を可能にするプラットフォームを形成し、地域社会の担い手となるNPOを育成します。
<https://www.artscouncil-tokyo.jp/>

ISBN 978-4-909894-08-3 C0070

TERATOTERA DOCUMENT 2019

監修 小川希

編集 西岡一正

デザイン トール至美

スチール写真 阪中隆文

映像 磯崎憲之
高野裕二
眞壁かおり

映像撮影・編集 河内彰

翻訳 Ryan Holmberg ライアン・ホームバーグ

主催 東京都
公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京
一般社団法人 Ongoing

後援 三鷹市
武蔵野市

協力 おんがくのじかん
株式会社ビデオインフォメーションセンター
株式会社まちづくり三鷹
公益財団法人 武蔵野文化事業団
JR 三鷹駅

発行 令和2年3月23日
公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京
〒102-0073 東京都千代田区九段北4-1-28
九段ファーストプレイス8階
Tel:03-6256-8435/Fax:03-6256-8829

問合せ 一般社団法人 Ongoing
〒180-0002 東京都武蔵野市吉祥寺東町1-8-7
Tel/Fax:0422-26-8454
Email:info@teratotera.jp
<http://teratotera.jp>

