

動きと音のインタラクションによるフィジカル・シアター作品 『砂の人々』

4人のオフィスワーカーを擾乱に陥れる危機が勃発する。彼らの動きは圧倒的な騒音を発しながら、押しつぶされる危険と、交互におとずれる沈黙の脅迫を示唆している。彼らは生き残ろうとして、最終的に未だ試みたことのない新たな方法で、厳格なオフィス環境の空間的要素と単調な動作を用いて、彼らの行動や相互作用そして生活に新たな意味を与える身体動力学にいたる。

この作品では、元来、スタイルが異なりながらも表現的なものであるダンスや動きというものを、

それとは相反する制約的環境下に置くことで、ダンサーは予期せぬ不安定な動きをし、そして動力と脆弱性によるある種のゲームが試みられます。それは、機能性や効率性、協働性、または敵対性などが交錯する「オフィス」という場所にもなぞらえられています。そして、オフィスという特有の空間的要素やそこでの単調な行為の連続は、試行錯誤的にダンサーによって新しい展開へと発展していくことで、最終的に彼ら自身の行動や相手との相互関係、または在り方に新たな意味を与える力として変化していくことでしょう。

また、動きと音の間にはインタラクションが意図されています。それにより、パフォーマーの行為は瞬時に活性化され、音の変容へとつながります。また、彼らの行為から生成された音は、動きの即時性や空間におけるダンサーの存在、そして彼らの関係性をより強調するでしょう。そして一旦体や物体から分離された音は、魂のように漂い、乾いたオフィス環境における個人間の隙間を埋めようとするだけでなく、人々に対して目に見えない指揮力さえもたらし得る存在であり、さらには、ある種の音楽となった音は、時に彼らの脆弱性や危機的状況を救う役割を果たすかもしれません。

「砂の人々」というタイトルは、砂丘の中に閉じ込められた男の状況を描いた安部公房の小説「砂の女」に関連しています。この作品では、「砂の女」の内容の本質について表現し、最終的に様々な制約的環境下に置かれてもなお、自由を見つけだしていく様子について追求しています。

ベティナ・ホフマン (ビジュアル・アート、振付/演出) : ベルリン芸術大学で芸術学修士号(MFA)を取得。また、カリフォルニア芸術大学、オランダ国立芸術アカデミーにも在籍した。主な作品発表として、モンリオールのアートギャラリーDarling Foundryでのパフォーマンス、また、写真やビデオ作品はドイツ、オランダ、オーストリア、ルーマニア、韓国、アメリカとカナダにおいてグループ、およびソロ展で展示されている。ビデオ作品は国際フェスティバルやビデオ芸術フェアにおいても出品された。彼女の作品は、シカゴ現代写真美術館、ロサンゼルスカウンティ美術館、モンリオール現代美術館、ケベック美術館、ベルリンギャラリーなど、北米やヨーロッパでの私立または公立機関のコレクションにも含まれている。ベルリン出身、モンリオール在住。 <http://bettinahoffmann.net/>

平山 晴花 (サウンド) : 国立音楽大学音楽デザイン学科、および同大学大学院修士過程を修了 (BM, MMus)。英国マンチェスター大学(NOVARS研究所)にてエレクトロアコースティック作曲専修 (PhD)。これまで楽器とエレクトロニクスのための作品を数多く作曲、ブルジュ国際電子音楽コンクール(仏)やSearch for New Musicコンクール(米)での受賞がある。国内外の電子音楽フェスティバルやコンサートでも多くの作品が演奏されている。近年は特にダンスや動きなどを含むシアター音楽作品の研究や創作に関心が高く、国内外のアーティストや研究者とのコラボにも積極的である。新潟県出身、東京都在住。国立音楽大学大学院、玉川大学芸術学部メディア・デザイン学科講師。
<http://www.harukahirayama.com/>

青木 三都子 (舞踏家) : 1987年東京造形大学にて創立岡村唯史氏主催の身体表現・舞踏グループ“アトリエ・紅、メンバー。在学中より絵画活動と並行し舞踏の制作発表をする。卒業後は1996年、近年になり2015年、2016年初期メンバーによる公演に出演。また、美術作家としてもアクリル画やコラージュ作品、タティング・レース等の製作発表をしている。

樽松 朝子 (コンテンポラリー) : 幼少からクラシックバレエを学ぶ。高校大学でコンテンポラリーダンスに出会う。立教大学現代心理学部映像身体学科卒業。これまでマドモアゼルシネマ、カエルPなどの舞台に参加する他、ダンスユニットÀ LA CLAIREにて作品を発表する。神奈川県座高等学校創作ダンス部コーチ。

Keke (コンテンポラリー) : ダンサー・俳優。大学在学中に身体表現『ミイム』を和田千恵子氏に師事する。大学卒業後からダンスを始め、伊藤キム主催のダンスカンパニー『輝く未来』に所属。以降解散までメンバーとして所属した。その後は伊藤キム振付作品のほかにMOKK、かえるP、尾花藍子作品などに出演している。演劇の分野でも活躍し、PARCOプロデュースや維新派、アマヤドリなどに出演している。

鈴木 奈菜 (コンテンポラリー) : ダンサー。関東国際高等学校演劇科卒業後、NYへ留学。Steps on Broadway, Jennifer Muller/The Worksから奨学金を得て、様々な振付家と公演。日本に帰国後は国内外でフリーランスとして活動。独自のスタイルを追求している。

People in the Dunes: Physical theatre – Interactions between movements and sound

A crisis erupts that pushes four office workers into turbulences. Overwhelming noises of their actions suggest crushing danger and alternate with threatening silence. Trying to survive, the office workers are finally using the spatial elements and monotonous actions of a strict office situation in new and untried ways to enter into a corporeal dynamic that gives new meaning to their actions, interactions and lives.

Within the performance seemingly disparate movements are placed in an antagonistic environment and atmosphere of an office. In this restraining space, dancers do unexpected, destabilizing movements, and enter in some kind of game of power and vulnerability. They are using the spatial elements and monotonous actions of a strict office situation in new and untried ways, and in the end enter into a new spatial and corporeal dynamic that gives new meaning to their actions, interactions and lives.

A motion capture device allows the performers to activate and change sounds that are generated by their actions to emphasize the immediacy of movement, the presence and relations of the dancers in space. Common arid and extemporized sounds waft here, and bridge the relations of individuals. Once sounds are separated from bodies or objects, they can drift like souls, or gain a commanding force and gradually change into some kind of music.

The title “People in the Dunes” relates to a novel by Abe Kobo, “The woman in the dunes” (1962) that depicts the situation of a man trapped in the dunes fighting the ever flowing sand, reflecting about his life and in the end realising its essence and finding freedom.

Bettina Hoffmann (Visual Art, Choreography) received a Master of Fine Arts degree from Hochschule der Künste, Berlin and attended both the California Institute of the Arts, Los Angeles and the Rijksakademie van beeldende Kunsten, Amsterdam. Her performances were presented at the Darling Foundry, Tangente and Occurrence in Montreal. Her photo and video work was exhibited in group and solo shows in Germany, the Netherlands, Austria, England, Rumania, South Korea, the USA and Canada. Her videos were presented at festivals and video art fairs internationally. Her work is in several private and public collections in North America and Europe. e.g. the Museum of Contemporary Photography in Chicago, Los Angeles County Museum of Art, Musée d'art contemporain de Montréal, Musée national des beaux-arts de Québec, and Berlinische Galerie in Berlin. Originally from Berlin, Germany, she is based in Montreal, Canada. <http://bettinahoffmann.net/>

Haruka Hirayama (Sound) received BM and MMus from Kunitach College of Music in Tokyo and PhD from the University of Manchester in Electroacoustic Composition. She was awarded international prizes at the 32nd International Competition of Electroacoustic Music and Sonic Art (Bourges, France) and at the Search for New Music by Women Composers Competition (US), and her works have been selected and performed at multiple festivals and conferences. Originally from Murakami, Niigata and currently based in Tokyo where she is a lecturer at several universities. <http://www.harukahirayama.com/>

Mitsuko Aoki (Butoh dance) is members of the Butoh Performance group "Atelier Beni" that was founded in 1886 and since directed by Tadashi Okamura. They graduated from Tokyo Zokei University. They have a continuous butoh practice butoh and performed solo and in group in various places dedicated to butoh; "Armful of Wild Lilies", cypress studio, Nakano, Tokyo, 2016, "Now in Full", Terpsichore, Nakano, Tokyo, 2015 as well as "Tanabata" Butoh Tales Vol.2 at the same venue, "Armful of Wild Lilies" Part 1 to 4, in several performances from 1987 to 1990 at Space Theater, Tokyo, as well at Hachioji, Tokyo.

KEKE (Contemporary dance) is a dancer and actor, who studied body expression "Mime" under Chieko Wada at university. He started dancing after graduating from university, belonged to the dance company "Kagayaku Mirai" organized by Kim Ito until dissolution Later he appeared as a dancer in Kim Ito's works, MOKK, Kaeru - P, and Aiko Obana 's works etc. He has also played in the theater, appeared in PARCO produced performance, Ishinha, Amayadori etc. Since 2015, when he founded the group "Agnes Yoshii" he works together with dancer Shirai Aisa. <http://aguyoshi.net/> Asako Kurematsu has been learning ballet as a child and graduated from Rikkyo University. She founded the dance unit <À LA CLAIRE> and presented works. She participated in works such as <Mademoiselle Cinema> <KAERU P> etc. Now she is a coach of the dance team of Zama High School.

Nana Suzuki (Contemporary dance) is a freelance international dancer. She graduated in acting at KANTO International High School in Japan. Afterward, she went to NYC to study contemporary, modern, jazz, modern-ballet, Hip-Hop, Horton, GAGA and more. She received scholarships from Steps on Broadway and Jennifer Muller/The Works in NY and worked with a lot of different companies and choreographers like Max Stone, Karen Gayle, Sean Curran, Jana Hicks, Marijeke, Warren Adams, Nathan Trice, Alan Sener, Bill Young etc. Since 2010 she is back in Japan and performed with Noism2, Company Derashinera, The Strange Kiniko Dance Company, Yappo Singers, SAITO KINEN FESTIVAL, KAAT, ROPPONGI Art Night, THE MUSEUM OF ART in KOCHI, Nogakudou of Celrian Tower, Tokyo Dance Festival etc.