

"At the still point of the turning world..."

回る世界の静止点で

本冊子は、2015年2月にロンドンのカムデン・アーツセンター [CAC] (以下、CAC)と、東京のNPO法人アーツイニシアティヴトウキョウ [AIT/エイト] (以下、AIT)の共催により行われたサロンイベント「At the still point of the turning world… 回る世界の静止点で」の記録をまとめたものです。ブリティッシュ・カウンシルの協力のもと、ジーナ・ブエンフェルド (CAC オルガナイザー)の企画で開催されたこのイベントは、東京の芝浦にあるSHIBAURA HOUSEの建築空間を利用し、ライブ・パフォーマンス、映像上映、展示、オープン・ディスカッションを「能」と「舞踏」の2部構成のテーマで開催されました。また、日本において歴史的にも現代的にも大きな意味を持つ、ダンスと陶芸に注目し、その彫刻的でダイナミックなフォルムについて問いかける作品の数々を紹介しました。

本イベントは、CACとAITのレジデンスプログラムをきっかけに立ち上げられたコラボレーション・プログラム「東京コレスポネデンス」の一環として開催されました。AITは2015年1月から3月までの2ヶ月間、CACを通じて現代陶芸家のジェシー・ワインとキャロライン・アシャントルを招聘し、2014年9月と2015年2月には、CACのエキシビジョン・オルガナイザー、ジーナ・ブエンフェルドを東京に招聘しました。また、交換プログラムにより2015年秋には、日本人アーティストの今村遼佑がロンドンに滞在します。こうした活動により、ロンドンと東京のアーティストや、相互の文化機関の関係の強化を目指しています。

FOREWORD

'At the still point of the turning world' is a two-part salon event curated by Camden Arts Centre's [CAC] Exhibitions Organiser Gina Buenfeld and supported by the British Council. Its programme of live performance, screenings of artists' films, encounters with objects, and open discussion, is set within the architecture of SHIBAURA HOUSE, Tokyo, Saturday 21st February, 2015. The event brings together works that propose questions about sculptural and dynamic form with a particular focus on dance and ceramics – two craft traditions with a strong historical and contemporary presence in Japan.

Tokyo Correspondence is a collaboration established in 2014 between Arts Initiative Tokyo [AIT] and Camden Arts Centre's [CAC] internationally renowned artists' residency programme. The project seeks to strengthen connections between artists and institutions in London and Tokyo through a series of residencies and research visits. From January to March 2015, AIT hosted CAC's Ceramics Fellow Jesse Wine and Artist-in-Residence Caroline Achaintre for a two-month period of research and experimentation, with Gina Buenfeld having visited in both September 2014 and February 2015. Japanese artist Ryosuke Imamura will be hosted by CAC in Autumn 2015.

ARTISTS

キャロライン・アシャントル

Caroline Achaintre (b.1969 in France)

マノン・デ・ブール

Manon de Boer (b.1966 in India)

トリシャ・ブラウン/バベット・マンガルト

Trisha Brown (b.1936 in USA) |

Babette Mangolte (b.1941 in France)

ジェフオード・ホリガン

Jefford Horrigan (born in England)

ヨアヒム・コースター

Joachim Koester (b.1962 in Denmark)

サイモン・マーティン

Simon Martin (b.1965 in England)

アースラ・メイヤー

Ursula Mayer (b.1970 in Austria)

ジェレミー・ミラー

Jeremy Millar (b.1970 in England)

フェルナンダ・ムノズ・ニューサム/アイナ・ドクモ

Fernanda Munoz Newsome (b.1984 in England)

and Ina Dokmo (b.1983 in Sweden)

ミルドレッド・ランボー

Mildred Rambaud (b.1979 in France)

さわひらき

Hiraki Sawa (b.1977 in Japan)

スリワナ・スポン

Sriwhana Spong (b.1979 in New Zealand)

ジェシー・ワイン

Jesse Wine (b.1983 in England)

ARTS INITIATIVE TOKYO [AIT] について

AITは、2003年より、海外のアーティストやキュレーターを東京に招へいするアーティスト・イン・レジデンスプログラムを実施してきました。国内外の美術機関との連携を通して、これまでに70名以上のアーティストやキュレーター、編集者が東京に滞在し、人や情報、建築、モノが密集する都市ならではの特長を活かし、ネットワーク構築やリサーチを行っています。また、AITの行う教育プログラムMAD (Making Art Different) との関わりを通してレクチャーや実験的なワークショップを行うことで、さまざまな視点や考えを持つMAD受講生、美術関係者との意見交換の場を創っています。

Arts Initiative Tokyo [AIT] has been running an artist-in-residence program since 2003. In partnership with art organisations in Japan and abroad, over 70 international artists and curators have come to Tokyo to conduct research, build networks and experience the metropolis and its unique clustering of people, information, architecture and objects. The program is unique in that it interfaces with MAD (Making Art Different), the educational program run by AIT, through lectures and experimental workshops. The involvement of visiting artists and curators provides an additional platform for MAD students to exchange a variety of ideas and opinions with peers working in the art industry.

www.a-i-t.net

CAMDEN ARTS CENTRE [CAC] について

カムデン・アーツ・センター[CAC]は、イギリスのロンドンに拠点を置く、国際的な展覧会および教育の場を創出している歴史あるアートセンターです。アーティストが中核となるプログラムを特長とし、市民が同時代のアーティストの考えやプロセスに触れたり、刺激を得られる機会を作っています。また、ギャラリースペースに加え、近隣の学校が無料で使用できるスタジオスペースでは、経験や能力を問わず、あらゆる世代の人々が、陶芸、絵画、ドローイング、ライティングなどの技術を学べるプログラムを提供しています。

Camden Arts Centre [CAC] is a place for world-class contemporary art exhibitions and education. With artists at the core of the programme, CAC strives to involve members of the public in the ideas and processes of today's artists, and the artists who inspire them. In addition to gallery spaces, the building comprises studios which schools can use free of charge and in which people of all ages and abilities can learn skills in ceramics, painting, drawing and writing as part of the courses programme.

www.camdenartscentre.org

静止点にあるもの、それは…

"At the still point..."

能は、体系化された身振りと抑制による最小限の動きを特徴とする、古くからある日本の伝統芸能である。舞がその本質的な要素であり、身体は時間と空間の中で変容するにも関わらず、その全体の有りようは中世に創造された時からほとんど変わっていない。このような形で伝統が保存されていることは、日本が革新的な技術発展を遂げてきたことを考えると、特筆すべきことである。「人間国宝」とは、日本の法律で定められた重要無形文化財の保持者をさす。それぞれの演者の技術は国家財産であり、彼らはその管理人とみなされ、それらの技術の保護を目的として国からの支援を受けることができる。語源的には、能とは技能を意味し、早くも3歳の頃から演者にこの「道」への手ほどきを始めることで、その型を時代の変化から守っている。能は、このような完全性を伴った世界を表現しており、舞のはかない性質と一見矛盾しているようだが、その型は時を超えて存在し続けるモニュメントのようである。

NOH is an ancient form of Japanese theatre characterised by minimal movement, codified gesture and restraint. MAI [dance] is its foundational principle, the body transforming in time and space, yet in spite of this impermanent nature, its overall form remains largely unaltered since its creation in Medieval Japan. The preservation of tradition in Japan is particularly striking because of its technologically innovative context. Ningen Kokuho [Living National Treasure] is a Japanese mandate which seeks to preserve the nation's cultural properties. In this sense, the skill of an individual practitioner is considered a national property of which they are the custodian. Etymologically, Noh is synonymous with skill and is protected from adaptation by initiating practitioners into its 'way' as early as the age of three. The customs present an expression of the world with such totality that, in seeming contradiction to the ephemeral nature of Mai, the form appears as a monument that persists through time.

Ain Sakhrri Lovers Figurine,
at the British Museum
9000 BCE

Text by Gina Buenfeld

…ダンスである。

... There the Dance Is."

- T.S. Eliot

大英博物館の展示室の一角にある、ガラスの展示ケースの中に飾られているのは、現存する最古の愛の表象とされる、小石の彫刻である。そこには、二つの絡まり合った身体が彫られている。1万1千年前のものとされる、決して触れることの許されないこの展示物は、何世紀、何千マイルも超えた知識、そして神秘的ともいえる普遍性を保っている。キュレーターの手によって、地理的期限や時間的文脈から切り離されたこの小さな身体は、21世紀のいま、美術館のあるリトルラッセル通りで公共の目にさらされ、ホームシックにも見える。万物は、永遠ではない。しかし、自身の存続期間に合わせてふさわしく変容することで、そのフォルムを他よりも長く維持できるものもある。空間において、リズムや動きを表現する身体に比べ、人工物は一般的にその特徴を長期にわたって保存することができるだろう。しかし、ダンスにおいては、ある身体が消滅したとしても、別の身体が取って代わり、その連続性によりフォルムが受け継がれ存続してゆく場合もある。例えば、18世紀に設立された美術館の側の木々は、時間を旅する美術館の展示物とは対照的に、永遠の旅行者として存在している。それらは時代遅れなものに抵抗したり、つかの間の流行に翻弄される現代的生活に遅れをとることはない。

In a corner of the British museum, set behind glass in a standard wood-veneer wall, is a pebble, marked-out by a few sculptural gestures as the earliest representation of love, of two bodies entwined. It is 11,000 years old. This untouchable thing preserves a knowledge that has traversed centuries and thousands of miles – immutably hermetic and mysterious. The tiny bodies are abstracted from their geographical origin and temporal context by a curatorial imperative serving a viewing public on Little Russell Street. All things are subject to impermanence, yet some sustain their forms longer than others, changing within their own duration. Whilst discreet artefacts appear more lasting than the articulation of the body as it moves through space, the formal qualities of dance can prevail by virtue of their series, like the timeless presence of the plane trees flanking the British Museum, resisting anachronism as generations pass and new saplings replace the old, their presence remains current to the fashions and transient manifestations of contemporary life that flourish around them.

Sriwhana Spong スリワナ・スポン

本作においてスポンは、セルゲイ・ディアギレフ主宰のバレエ・リュスのダンス作品で、作曲家イーゴリ・ストラヴィンスキーが音楽を担当した《ナイチンゲールの歌》を再構築している。このバレエ・リュス作品は、アンリ・マ蒂斯による衣装デザインでも知られている。物語中に出てくるうぐいすは、機械じかけのつくりものに代替され、色あせた世界の寓意とされている。機械による大量生産の普及は、空間的にも時間的にも唯一のアイデンティティを保つ伝統の織物から「自然」を奪い去る。スポンの作品におけるダンスでは、神秘的な動き、音、光は忘れられた「アウラ」を発し、その再構築は考古学的（過去のフォルムを明らかにする）であると同時に現代的（身振りと経験を通して表現される）でもある。

《Costume for a Mourner》 2010
Video with sound 8:22 min

Image courtesy the artist and Michael Lett.
Dancer: Benjamin Ord

In this film, Spong reinvents a Ballet Russes dance from Igor Stravinsky's and Serge Diaghilev's *La Chant du Rossignol*, which featured a costume designed by Matisse. In the story, a nightingale, replaced by a mechanical substitute, is understood as an allegory for a disenchanted world in which the prevalence of mechanical reproduction dislodges 'natural' objects from their unique identities in place and time, from the 'fabric of tradition'. In Spong's dance, the mysterious movement, sound and light reveal a forgotten 'aura', and her act of reinvention is at once archaeological (uncovering a past form) and current (expressed through gesture and experience).

《Twelve Tales on a Ming Flask (Tales 1 and 12)》 2014
Video with sound 2:20 min, 5:08 min

Jeremy Millar ジェレミー・ミラー

明王朝の壺に呼応し、思想家フランソワ・ジュリアンの著書《The Great Image Has No Form or the Nonobject through Painting》をもとにして制作されたこの物語は、過去から現代の磁器生産の歴史を描写しており、その遺産と起源に言及するオブジェを通じて、詩的に明王朝の精神を伝えている。

Made in response to the Ming vase and based on Francois Julian's *The Great Image Has No Form or the Nonobject through Painting*, the tales poetically convey the Ming dynasty's spirit, as expressed in an object whose origin exemplifies the history of porcelain production from the past to the present.

Barnaby Hosking バーナビー・ホスキング

本作では、日本の伝統工芸の一つである漆器の敬虔な制作技法や、茶の儀式において用いられる様子が映し出されている。

In this work, Hosking attends in equal measure to the skill of creating a lacquered object – one of the most quintessential Japanese crafts – and the ritual act of its use in the tea ceremony, a meditation on the body and particularly the hand, in relation to a revered object.

《Black Caddy》2004
Lacquered tea caddy, silent video
projection on black velvet

Where there is nothing there is the functioning of the vase

『何もないところこそ、壺の役割がある』

- Lao Tse (老子)

陶器はもっとも初期の文化形態のひとつであるが、今日においてもその機能の重要さはまったく変わらない。その原型、材質と卓越したフォルムは、身体に仕えているという面において、身体と結びつけられる。明らかに無生物である物体（陶器の壺）と、はかなく、しかし絶え間なく反復される動き（ダンス）との緊張関係は、陶工の回すろくろにおいて視覚化される。ろくろはダンスそれ自体のように、表現を生み出すための反復運動（絶え間なく円形の台を回す運動）とゆっくりした手つきが用いられる。ここで言う運動とは、単に置き換えているのではなく、むしろその場に起きている生成の感覚を意味している。まるで、ロシアの神秘思想家で知られるゲオルギイ・グルジエフが神聖なダンスのひとつだと認めた、ポーズや身振りに埋め込まれた真実を時代を超えて伝えるという、あのくるくると回転するイスラムの修行僧のようである。

The ceramic vessel is one of the earliest cultural forms whose functional relevance is no less current today – an archetype whose material and formal primacy connects it to the body which it often signifies and towards which it exists in servitude. The tension between seemingly inanimate objects (the ceramic pot) and fugitive yet perpetually reiterated movement (dance) is made visible in the potters' wheel which, like dance itself, uses repetitive movement (the eternal motion of a spinning circle) and deliberate gesture to shape expression. Movement here does not necessarily imply displacement, but a sense of becoming that happens on the spot, much like the whirling dervishes – one of the sacred dance movements identified by Gurdjieff – that convey truths embedded in postures and gestures passed down throughout generations.

《Variation of Incomplete Open Cubes》2011
16mm silent film shown as video 8:22 min

Joachim Koester ヨアヒム・コースター

コースターの作品に映し出される一連の手の動きは、アメリカの現代美術家ソル・ルウィットの作品《122 Variations on the Theme of Incomplete Open Cubes》の三次元的なフォルムを表現している。

A series of hand movements articulate the sculptural form of Sol LeWitt's 122 Variations on the Theme of Incomplete Open Cubes. For this screening, the artist has revised the work to be played to Bach's *Wie Will Ich Lustig Lachen [How Merrily I Shall Laugh]* drawing out the concern with seriality and variation on a theme that motivated both Bach and LeWitt.

Mildred Rambaud ミルドレッド・ランボー

このイベントで行われたスカルプチャー・パフォーマンスでは、まだ焼かれていない粘土の壺を抱えたランボーの身体を、壺いっぱい満たされた水が滴り落ち、くずれゆく壺と身体が一体化してゆく様を表現しており、古典的な形の不朽性に挑戦しながらも、変容や非永続性と関係を結んでいる。

In this live performance, a visceral relationship unfolds between an unfired clay pot filled with water and the body of the dancer, challenging the monumentality of classical form, relating it instead to transformation and impermanence.

Event photo by Yukiko Koshima

Form is emptiness. Emptiness is Form.

『形は空虚であり、空虚は形である。』

- *The Heart Sūtra*

"The stillness, as a Chinese jar still moves perpetually in its stillness"

「永遠の命は宿る。中国の壺がじっとして

なおも、人の心を動かしてやまぬように。」

- *T.S. Eliot, Four Quarters, 1943*

本イベントタイトル「*At the still point of the turning world...* 回る世界の静止点で」は、イギリスの詩人・劇作家 T.S. エリオットの詩《四つの四重奏》(1943 年)の一節である。ダンスが一般的には、はかない動きだと考えられるならば、また陶芸が堅く不変な物質であるとするならば、エリオットによる「澄み切った静けさを形に与え、永遠を思わせる悠然たる回帰で、影を束の間の美に変える ...」という言葉は、上述の信条を崩壊させる。動きと移転の中心にこそ、何か不変なものがあることを示唆しているのだ。この考えは、私たちが現在知っている芸術の「フォルム」についての多様な理解に適用されうるだろうし、また世界の様々な文化生産物の特殊性に問いを投げかけてもいるのである。

《四つの四重奏》で、エリオットは一見すると矛盾する方法を提案している。その中では、その特徴が時間をかけて再表現されて現れるような様々な方法を考慮し、音域を超えて形作るのだ。

This publication relates to an event which brings together ceramic objects, moving image and live performance. Its title – *At the still point of the turning world...* – is a line from T.S. Eliot's poem *Four Quartets*, 1943. If dance is generally accepted as ephemeral movement, and ceramic sculpture as solid and unchanging in its materiality, Eliot's words 'investing form with lucid stillness... With slow rotation suggesting permanence' disrupt these beliefs, suggesting something unchanging at the heart of movement and re-location, an idea that could be applied to the various understandings of 'form' that we know in art today, as well as questioning the specificity of cultural production in disparate global locations.

In *Four Quartets* Eliot proposes approaches to form across different registers in order to consider the varied ways in which specific characteristics appear as they are re-expressed over time.

《Untitled》2013
Video with sound 3:00 min

Simon Martin サイモン・マーティン

窮屈なほどの至近距離で、不動で強烈な眼差しとともに、能面が様々な角度やフレームから鑑賞される。動物の声のサンプル音と反響が、この無生物の面に潜んでいる強い感情を呼び起こす。それは、能が演じられるときにかすかな頭の傾きとともに生まれる、劇的な緊張と類似している。

A static Noh mask is viewed from various angles and frames with claustrophobic proximity and an intense, unwavering gaze. The samples of animal sounds and audio feedback evoke powerful emotion held latently within an inanimate object that, with even the slightest inclinations of the head, can evoke dramatic tension during live performances.

Caroline Achaintre キャロライン・アシャントル

アシャントルの陶芸作品は、アニミズム、もしくは擬人化といった特徴が見られる。面やキャラクター、もしくは発掘物といった様々な形で現れる作品は、展示方法によりその解釈も変化する。

Achaintre's ceramic objects are imbued with a sense of animism and anthropomorphism, appearing simultaneously as masks, characters or anthropological finds whose mode of display affects how we apprehend them.

《Skwash》2014
Ceramic
50 x 40 x 14 cm

Courtesy of Arcade, London
photo by Andy Keate
[参考作品]

《Last hours of ancient sunlight》2010

Video 7:00 min

Courtesy LUX, London

Ursula Mayer アースラ・メイヤー

この作品に描かれているローマ時代のレリーフは、古代の儀式やギリシャ神話に登場するコルキスの王女メディアの世界観を表現している。メイヤーが映し出すその石壁は、あらゆる角度で表面を行き来する鑑賞者の視線によって生き生きと動きだし、さらにモダンダンスという形式を通して、物語に生命をもたらしている。

A Roman bas-relief depicts an ancient ritual and the myth of Medea. The stone-carved frieze is brought to life by the movement of the camera traversing its surface, with Mayer's film articulating the drama through the language of modern dance.

日本では、技術と伝統を尊ぶ歴史的な血筋が厳密に保持されており、それは献身的な家元制度のもと、何世代にもわたって師匠から弟子へと受け継がれてきた。古い世代を拒絶するのでは無く、連綿と続いてきたのだ。日本における近代化の影響は、西洋とは対照的に、伝統との関係性を重んじる傾向にあった。西洋では、全てのフォルムをその力場に引き入れ、過去の痕跡を排除してゆくことで、現代を織りなし、変容させてきた。過去という糸は、編み込まれ、かたちを変えながら、現代という織物を形作ってきたのである。

In Japan, historic lineages which venerate skill and craft have been rigorously preserved as they pass from master to apprentice within dedicated schools. The influence of modernism in Japan has shaped the relationship to tradition differently to the west, where to 'modernise' is synonymous, to some extent, with re-imagining the past, omnivorously drawing pre-existing modes of production into its forcefield and transforming them into threads of a contemporary fabric; the past addressed and processed through incorporation and adaptation.

《Jesse Show Passion III》2013
Glazed ceramic
[参考作品]

Jesse Wine ジェシー・ワイン

ワインの彫刻には、アメリカのケン・プライスのような現代彫刻の巨匠たちの作品がしばしば模倣され、伝統的な陶芸と遊び心が調和した表現になっている。

Jesse Wine whimsically plays with traditional pottery, making sculptures that emerge in conversation with the work of modern ceramic masters such as Ken Price.

《Mr Good Ideas》2015
Ceramic
(Photograph taken at SHIBAURA HOUSE)

西洋の美術館において、合理的に行われている作品の隔離と保護という方法論は、ダンスのように、生きたフォルムにはどのように適用されるのだろうか？美術館という高潔な文化領域は、それらが持つコラボレーションや複合的な諸要素によって脅威にさらされるのだろうか。日本においては、秘伝とされる実践や人間国宝などの制度により、その文化的純度が保たれてきた。複数の文化の融合の上に成立するヨーロッパ社会においては、そうした特殊性はどのように現れるものなのか。西洋のダンスは改良を経て、今ではギャラリーや美術館の文脈にも開かれ、再構築されてきた。しかし、ダンスを現代アートの実践に融合することとは、決して伝統的なダンス本来の特徴や解釈といった議論にとどまらない。そこには、アーティストの身体を通して、政治的な変化、メタファー、引用、主観、方法論、形式的表現、概念的なアプローチなど、多数の戦略や機能が含まれる。それらは論証的で、コンセプチュアルな枠組みとして捉えられる。つまり、メタ実践的であり、ダンスそのものというより、ダンスに「ついての」作品である。

How do the strategies of isolation and preservation legitimised in western museums apply to living forms such as dance? Is the integrity of distinct cultural properties threatened by collaboration and plural influences? In Japan, where hermetic practices and Ningen Kokuho safeguard the purity of traditions, what are the politics of specificity in European society, as it is, founded on multicultural integration? Western dance has undergone reform and now opened out into gallery and museum contexts where it is, to an extent, reconstructed. The integration of dance into contemporary art practice proposes movement as an inherited form that can engage ideas or modes of address without restricting them to the native characteristics or interpretative models associated with traditional dance. Many different strategies are at play, performing a multitude of functions for artists preoccupied with the body (political inflection; metaphor; citation; subject; methodology; formal expression; conceptual approach) and often these are framed within a discursive and largely conceptual framework – a meta-practice, work ‘about’ dance rather than dance itself.

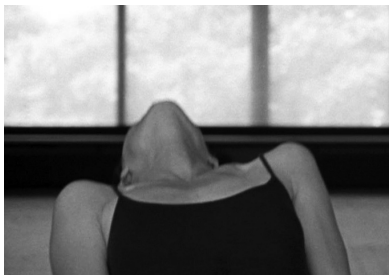
《Watermotor》1978
16mm transferred to quicktime
Courtesy Auguste Orts
Courtesy Broadway 1602,
New York
Video 7:55 min

Trisha Brown / Babette Mangolte トリシャ・ブラウン／バベット・マンガルト

このマンガルトによる映像では、アメリカのポストモダン・ダンサー、振付家トリシャ・ブラウンの身体が、流れる水や電動エンジンの力強さを伝えるさまを記録している。

This film documents American postmodern dancer and choreographer Trisha Brown as her body conveys the dynamic force of a motorised engine and the lyricism of flowing water. Brown's postmodern choreography addresses the legacy of ballet whilst liberating the body from its codified language.

《Dissonant》2010
16mm transferred to video, colour, sound,
10:40 min
Courtesy Auguste Orts

Manon de Boer マノン・デ・ブール

オランダ人ダンサーのシンシア・ローミジは一連の振付をベルギーのヴァイオリンの巨匠ウジェーヌ・イザイの《無伴奏ヴァイオリンのための6つのソナタ》に合わせて演じている。まずダンサーは音楽を聞きながら頭の中でリハーサルを行い、次に、筋肉とリズムの記憶と連動しながら無音のなかで踊るという二段階の表現方法で想像的に描かれている。

Cynthia Loemij performs a choreography set to Eugène Ysaÿe's *Six Sonatas for Solo Violin*. This portrait of a dance is presented imaginatively across two registers: as the dancer rehearses whilst listening to the music; then dancing in silence, moved by the commands of her muscular and musical memory.

《At the Hawk's Well (Grayscale)》
Installation view at the Yokohama Triennale - 2014
Reference work

Courtesy of the artist and The Modern Institute, Glasgow /
Photo: Yamamoto Masahito. Photo courtesy of Organising
Committee for Yokohama Triennale

Simon Starling サイモン・スターリング

スターリングの作品は、舞踊家伊藤道郎が演じた詩人 W.B. イエーツの戯曲《鷹の井戸》と能の「類似性」を作品として構成している。古来の型を忠実に再現するというよりも、アートの歴史、翻訳、推論に関わる新しい作品を生み出すために、能の雰囲気を出している。

Starling's work framed Ito Michio and WB Yeats's 'semblance' of a Noh play by abstracting its atmosphere in order to create a new work relating to art history, translation and conjecture, rather than a faithful re-creation of the age-old form.

T.S. エリオットは、モダニスト的な進化に疑いの目を持っていた。伝統を重用視する彼にとって、アーティストとは、過去と現在の間の緊張を生きるべき存在だったのだ。映像とパフォーマンスを含む二つの演目からなる本イベントは、「能」と「舞踏」の演劇的雰囲気から構想を得た。前者は、厳格な訓練や技術、規律の上に成立している。それらを通して意味が生まれ、認識される型が用いられる。後者は動きの意味や、即興の方法論から創造されるフォルムから生まれ、詩的イメージから始まっている。どちらもシュールな雰囲気、最小限の身振り、ゆっくり動く身体、白塗りの顔などにおいて共通しているが、むしろ両者の異なり方こそが、アートがどのようにして作られ、また、受容されるのかという問いを投げかける、主題の試金石として存在している。第二次大戦後の日本における「自由な表現」の精神と文化的実験は、具体運動を生み出し、舞踏は自己表現と、芸術的な遺産や型通りのフォルムを拒否することで成立した、新しい形態の日本のダンスであった。土方巽や大野一雄によって創設された舞踏は、明確な方法、首尾一貫したスタイル、もしくは技術を拒否した。直感から生まれた自己表現を追求し、身体から生成される感情を通し、直接的もしくは間接的に身体に影響を与えることを試みた。対照的に、能における表現は、日常的な修練を必要とし、その過程では修行（もしくは後継者であること）が解放への道であった。体系化された身振りや慣習は、その意味を認識し得る観客によって成立し、象徴的、集団的に理解される。

あとがき

私は、太陽がまだ空高くある昼間にロンドンを出発し、東京に向かった。夜はすぐに訪れ、数時間のうちに太陽はまた昇り、シベリアの渓谷や集落が飛行機の下を通り過ぎていくのを見た。太陽が地平線の向こうから再び急速に現れるにつれて、夜と昼の規則性も混乱に陥ったが、移動や静止についての考えもまた同様に混乱した。私たちは東回りに新しい国へと旅しており、回る地球の外周を横切っていた。しかし空間的に考えるとあの燃える球体とも関係していたため、私たちは皆同じ場所、つまり、静止点を共有していたのだ。変化とは何であり、何が原型であるのか？ 時間や場所を超えて変わらないものがあるとするれば、それにも関わらず、軌位はどのようにして現実の新たな扉を開くのだろうか？ 本イベントの作品群は、古典的な形式言語や技術、伝統、体系化された身振りなどについて、私たちに問いかけている。また、ここに含まれる現代美術家の表現には、どのように現代アートの枠組みの中で抽出され、適合され、分断され、もしくは再解釈されてきたかを問いかけるという歴史的な言及点も伴っているといえるだろう。

(ジーナ・ブエンフェルド)

Eliot was suspicious of modernist progress. For him, tradition was important and the artist had to live the tension between past and present. The two acts of the event, which include moving image and performance, were inspired by the distinct theatrical atmospheres of Noh and Butoh. The first insists upon strict training, skill and discipline, through which recognisable form is used to convey meaning. The latter starts with meaning, a poetic image, from which form is created by method of improvisation. Though related by their surreal ambience, minimal gestures, slow moving bodies and white-masked faces, here it is their differences that act as thematic touchstones to propose questions about how art is made and received. Emerging in Japan, amongst a spirit of 'free expression' and cultural experimentation that also gave rise to the Gutai movement, Butoh was a new kind of Japanese dance founded on self-expression and a rejection of artistic inheritance or didactic forms. As it is conceived by Tatsumi Hijikata and Kazuo Ohno, Butoh resisted distinct methods, consistent styles or techniques. It sought to influence the body, directly or indirectly, through a state of mind-feeling that is excreted through the body, emerging from intuition. By contrast, Noh requires the daily cultivation of a craft, through which discipline (or being a disciple) is a vehicle to liberation. The codified gestures and customs rely on an audience who understand their meanings; it is symbolic and collectively understood.

The midday flight from London to Tokyo accelerates the approach and passing of night as it journeys from west to east. Darkness quickly draws in and within hours the sun rises again as the valleys and settlements of Siberia pass below. As the regularity of night and day is thrown into disarray, so too are ideas of place, or moving and staying still, of things that appear to change and those that persist in perpetuity. Does a shift of context fundamentally change something that in itself is unchanging? Can an inanimate object come to life as a body moves in relation to it, like the drama of a bas-relief animated by the viewer's journey along its plane? Can the appreciation of spiritual qualities inherently imbued in matter as practiced in the Shinto faith bring objects and places to life? This selection of works includes contemporary artists alongside historical reference points that proposes these questions, and others, concerning traditional formal languages, skill and craft, codified gesture, and how these have been abstracted, adapted, fragmented or reinterpreted within the framework of contemporary art.

- Gina Buenfeld

イベント当日のトークやパフォーマンスの様子
Event photos by Yukiko Koshima

概要

『At the still point of the turning world...』

回る世界の静止点で

2015年2月21日(土) 15:30-21:00 (2部構成)

会場: SHIBAURA HOUSE (東京都港区芝浦3-15-4)

参加費: 無料

共催: NPO 法人アーツイニシアティヴトウキョウ [AIT/ エイト]

カムデン・アーツ・センター

助成: 平成26年度文化庁文化芸術の海外発信拠点形成事業

特別協力: プリティッシュ・カウンシル

協力: SHIBAURA HOUSE

企画: ジーナ・ブエンフェルド (カムデン・アーツ・センター)

SUMMARY

"At the still point of the turning world..."

Saturday 21st February, 2015 | 15:30 - 21:00

Venue: SHIBAURA HOUSE

(Level 5, 3-15-4 Shibaura, Minato-ku, Tokyo)

Admission: Free

Organisers: Arts Initiative Tokyo [AIT], Camden Arts Centre

Supported by: Agency for Cultural Affairs

Government of Japan in the fiscal 2014,

British Council, Shibaura House

Curator: Gina Buenfeld (Camden Arts Centre)

謝辞

本イベント開催にあたり、多大なご協力を賜りました下記の方々に深甚なる感謝の意を表します。[敬称略]

プリティッシュ・カウンシル SHIBAURA HOUSE
笹川平和財団 新宿陶房

伊東 勝 清水 美帆
岩中 可南子 梶山 由佳
江崎 茂穂 須藤 千佳
黒田 みのり 松崎 友哉
佐藤和彦 湯浅 真奈美

ACKNOWLEDGEMENTS

We would like to express our sincere gratitude to the following institutions and individuals for their generous assistance and contributions to the event.
[Honorifics omitted]

British Council SHIBAURA HOUSE
Sasakawa Foundation Shinjuku Tobo

Masaru Ito Miho Shimizu
Kanako Iwanaka Yuko Sugiyama
Shigeho Ezaki Chika Sudo
Minori Kuroda Tomoya Matsuzaki
Kazuhiko Sato Manami Yuasa

平成26年度文化庁文化芸術の海外発信拠点形成事業
Supported by the Agency for Cultural Affairs,
Government of Japan, in Fiscal Year 2014

カタログ

発行日 2015年3月31日
発行 NPO 法人アーツイニシアティヴトウキョウ [AIT/ エイト]

編集 ジーナ・ブエンフェルド、堀内奈穂子、
ベン・デビス、依田理花
翻訳 須川咲子 (Hanare/Social Kitchen)
デザイン 岡田味佳 (Fruitmachine)

イベント

キュレーター ジーナ・ブエンフェルド
(カムデン・アーツ・センター)
スタッフ ロジャー・マクドナルド、塩見有子、
ベン・デビス、依田理花、岩崎香、
大隈理恵 (アーツイニシアティヴトウキョウ [AIT/ エイト])
写真撮影 越岡有紀子
映像撮影 本宮曜
インターン 司馬藤楠、山名祭里

CATALOGUE

Published 31st March, 2015
by Arts Initiative Tokyo [AIT]
Editors Gina Buenfeld, Naoko Horiuchi,
Ben Davis, Rika Yoda
Translation Sakiko Sugawa (Hanare / Social Kitchen)
Design Mika Okada (Fruitmachine)

EVENT

Curator Gina Buenfeld (Camden Arts Centre)
Staff Roger McDonald, Yuko Shiomi,
Ben Davis, Rika Yoda, Kaori Iwasaki,
Rie Okuma (Arts Initiative Tokyo [AIT])
Photography Yukiko Koshima
Video Hikaru Hongu
Interns Runa Shiba, Matsuri Yamana

ACT 01 / NOH

17:30 – 18:30

Hiraki Sawa さわひらき

《*Souvenir IV*》 2013

3:30 min

Jeremy Millar ジェレミー・ミラー

《*Twelve Tales on a Ming Flask (Tales 1 and 12)*》 2014

2:20 min, 05:08 min

Jefford Horrigan ジェフォード・ホリガン

《*The Lamp*》 2013

1:10 min

Ursula Mayer アースラ・メイヤー

《*Last Hours of Ancient Sunlight*》 2010

7:00 min

Manon de Boer マノン・デ・ブール

《*Dissonant*》 2010

10:40 min

Joachim Koester ヨアヒム・コースター

《*Variation of Incomplete Open Cubes*》 2011

8:22 min

ACT 02 / BUTOH

18:45 – 20:00

Mildred Rambaud ミルドレッド・ランボー

《*Pot*》 2008

15:00 min [performance]

Simon Martin サイモン・マーティン

《*Untitled*》 2013

3:00 min

Trisha Brown / Babette Mangolte

トリシャ・ブラウン / バベット・マンゴルテ

《*Watermotor*》 1978

7:55 min

Fernanda Muñoz Newsome & Ina Dokmo

フェルナンダ・ムノズ・ニューサム、アイナ・ドクモ

《*Treat It*》 2014

8:00 min [excerpt from performance documentation]

Sriwhana Spong スリワナ・スポン

《*Costume for a Mourner*》 2010

8:22 min

• **Camden**
arts centre