

横浜ダンスコレクション2017 コンペティションII

今回初めて審査員をさせていただき、久しぶりにがっつりと若手の作品を観た。各作家が色々な思いでつくった作品からは、面白いことが起こりそうな気配やキラッとしたものを感じることができたし、同時に残念！もったいない！という気持ちにもなった。終演後に各作家と話ができたので、ここでは全体を通して気になったことを書く。

まずとにかく色がなかった。振付をするということはその人を、その空間を演出するということでもある。その意識を持って振付ができれば、可能性はもっと広がるはずである。あの衣装は本当に必要だったか？あの照明は振付を、ダンサーを活かしてくれたか？もう一度考えてみて欲しい。

もう一つは、ダンスなのに、振付なのに頭で考えてつくりすぎているように思えた。頭でっかち、というべきか。せっかくダンスと付き合っているのだから、とにかく動いて、踊って、身体で感じて考える回路を手に入れて欲しい。

そして最後に「観客とどのように接していくか」について考えみてはどうかと。「見る、見られる」や「観客にどう魅せるか」を考える前に、観客と接する自分の態度を捉え直す。自分の態度で相手の態度も変わるという当たり前のことを思い出してみる。騙されたと思って一度やってみて欲しい。これができたら先に記した2つのことはあっという間に解決するのでは？なんて。

私の好みも多分に含まれたお願いばかりであるが、少しでも皆さんの栄養になればと思う。今後の応援の意味も込めて。

伊藤千枝

珍しいキノコ舞踊団主宰・振付家・演出家・ダンサー

コンペ会場の横で「Who Dance?」という展示がありました。「誰が踊る？」「どこで踊る？」「誰もが踊る？」という3つのテーマからなる振り付けにまつわる展示。今回、鑑賞中に僕がずっと考えていたのは「誰と踊る？」でした。

舞台があって、ダンサーがいて、踊っている。そのダンスは誰と踊っているのか。音楽と踊るダンスもある。空間と踊るダンスもある。自分と踊るだけならば悲しい。観客と踊るだけでは虚しい。そのダンスと一緒に踊ろうとしている対象。その対象の大きさや奥行きが気になりました。途方もなく巨大なものや、目に見えないほど小さなものと踊って欲しい。言葉にできないものや、捉えることすら難しいものと踊って欲しい。踊るのが人間であるならば、人間のサイズを超えた何かと踊らない限り、弱い。

下島礼紗さんには身の丈を超えた何かと踊ろうとする覚悟があり、その覚悟は登場の一步からも感じ取れました。その意識の方向性もまた振付であり、今回その存在感は圧倒的だったと思います。

柴 幸男

劇作家・演出家 / ままごと主宰

今年も可能性にあふれた12作品が並んだ。圧巻は下島礼紗『オムツをはいたサル』。白いオムツをはいて踊る下島の姿は滑稽だが、執拗な彼女の動きがやがてオウムを導き出す。目眩すら覚える強度を持っていた。異例だが彼女にタッチポイント賞が贈られたことも喜ばしい。江上真子『チルドレン』は、決して滑らかには運ばない、彼女の動きの孕むノイズがやはり魅力だ。久保田舞『草みちでのくだる会話』は強靱な身体が生む乾いた叙情が光る。今後の展開を見たい。全体として若い作り手は動きのみに関心が集中しがちだが、自らの身体が生み出す空間にももっと意識を向けてほしい。去年の最優秀新人賞を受賞した田村興一郎が、緻密で完成度の高い新作をダンコレで発表したこともうれしい驚きだった。

浜野 文雄

新書館「ダンスマガジン」編集委員

19世紀末南米コロンビアアマゾンにおいて、西洋人探検家がひとりの先住民インディオに案内役を頼んだ。数十年後、別の探検家がまた同じ先住民の人物に案内役を頼むときに、以前の探検家が現地で神話になっていることを知る。ひとりの人物の経験や人生が複数の人間の身体を通して生き続けること。探検家においても先住民インディオにおいても、そこで同時に相互作用が生ずるはずだ。

ダンスを踊る経験とそれを見る経験も、また同型の作用が生じるのではないか。

ダンサーが、固有の時間や空間や身体性といったものへの旅の案内人として機能するのか、もしくは道連れとして心中の朋となるのか。

ステージ上に展開されるものだけがダンスではない。自身の肉体のうちに染み付いていることや経験しなかったことも身体の中にはすでに含まれている。さらにさらに自分の身体性の垂直の旅に出向いて欲しい。多くの他の「自分」と出会うために。

ヴィヴィアン佐藤

美術家

Yokohama Dance Collection 2017 Competition II

As a first-time jury member, I had to the opportunity to see, for the first time in ages, a host of works by young choreographers. I could sense things that sparkled or indications of fascinating things likely to occur in the works these artists had forged from a variety of emotions. And, at the same time, I also felt ‘What a shame’ and ‘What a waste!’ Since I was able to speak with each of the choreographers after the performances, what I am writing here concerns what bothered me overall.

First, the lack of color. Choreography is a means of expressing that person, that place, through dance. Doing choreography with that in mind will expand its possibilities. Is that costume really necessary? Does that lighting make the choreography, the dancer more effective? Please think again.

Also, I felt that the choreography, while it is about dance, was being over-thought, too much in the head—overly theoretical. If you are engaged in dance, you should just move, dance, find a route to thinking by sensing through your body.

Finally, why not think about how to make contact with the audience? Reassess your attitude towards making contact with the audience before thinking about ‘seeing and being seen’ or ‘how to enthrall the audience.’ Remember the perfectly obvious fact that your own attitude and the other’s will change. I’d like you to think you may have been fooled and to try again. If you do, the other two issues I raised just might be resolved in nothing flat.

These requests may be largely based on my own preferences, but I hope they will provide some nourishment for you. I hope they are also supportive, for that is my intention.

Ito Chie

Choreographer, Director, Dancer, Artistic Director of Strange Kinoko Dance Company

An exhibit entitled “Who Dance?” was being presented next to the hall where the competition was carried out. It was about choreography, organized on three themes: ‘Who dances?’ ‘Where do you dance?’ and ‘Can anyone dance?’ As I watched the performances, what I kept thinking about was ‘Who do you dance with?’

You have a stage, dancers, and dancing. Who are you doing that dance with? Some dances dance with music; some dance with space. Dancing alone would be sad. Dancing just with the audience would be futile. A dance has a target it aims to dance with. I’m concerned about how big, and how deep, that target is. I want to dance with absurdly large things and things so small they are invisible. To dance with things that cannot be expressed in words, those are difficult to grasp. If the one dancing is a human being, it’s weak unless you’re dancing with something not on a human scale.

Shimojima Reisa is resolved to dance with something that transcends her bodily scale; I sensed that resolve from her first step on stage. Her awareness is also oriented to choreography, and her sense of presence, in this performance, was overwhelming.

Shiba Yukio

Playwright, Director, Founder of the theatre company Mamagoto

Again this year, we had a lineup of twelve works full of potential. The climax was Shimojima Reisa’s “Monkey in a Diaper”. Shimojima’s appearance, dancing in a white diaper, was comic, but her insistent movements gradually drew cult religion out. That performance had a memorable, almost dizzying force. I am glad that she was given the Touchpoint Art Foundation Prize, exceptional though it may be. Egami Mako’s “Children”, with the noise that accompanies her movements, which not proceed smoothly, was fascinating. In Kubota Mai’s “Dialogue on the green way”, the parched lyricism her powerfully supple body generates simply glows. I look forward to future advances in her work. In general, young choreographers’ interest tends to be focused on movement. I hope they will become more

aware of the space that their bodies create. It was a delightful surprise that Tamura Koichiro, who won the Outstanding New Artist Prize last year, presented a precise and well developed new work at this year's Yokohama Dance Collection.

Hamano Fumio
Senior Editor, Shinshokan DANCE MAGAZINE

In the late nineteenth century, a Western explorer in the Amazon region of Colombia, in South America, asked a member of an indigenous people to serve as his guide. When another explorer sought a guide from among the same indigenous people several decades later, he learned that the earlier explorer had become the subject of a myth there. The experiences and life of one person can, the myth says, live on through multiple persons' bodies. In both the explorer and the indigenous people, an interactive effect arose, simultaneously.

Can the same type of effect occur through the experience of dancing and the experience of watching it?

Can a dancer function as a guide to a distinctive time, space, and physicality? Or is the dancer a travel companion, a sympathetic friend?

Dance does not consist only of events on stage. Things deeply ingrained in our own flesh and things we have not experienced both already exist within our bodies. I hope that these dancers will embark on vertical journeys within their own physicality, to encounter many other selves.

Vivienne SATO
Artist