

## ダンスアーカイブボックス@TPAM2016 について

保存ではなく上演を目的としたダンスアーカイブを作家自らが作り上演するというこのプロジェクトは、もともとシンガポールの演出家オン・ケンセンの提案を受けて、セゾン文化財団協力のもと日本のコンテンポラリーダンスの振付家と共に始まったものです。彼によってデザインされたこの国際コミッションプロジェクトは、当初日本からシンガポールへと主催が受け渡され、終了する予定でした。しかし、私はこの経過を辿るうちに、日本で始まったダンスアーカイブボックスのプロジェクトが、シンガポール国際芸術祭で完結するのではなく、その後も世界へと開かれ、循環していく必要性を感じるようになっていました。というのも、そうすることで、一つのダンスの歴史は別のコミュニティと真に共有されるからです。そのため、このたび国際舞台芸術ミーティング in 横浜（TPAM）に主催が受け渡され、私がこれまでのプロジェクトを引き継ぎ、このプロジェクト自体のユーザーとなる形でキュレーションを行い、日本での上演を実現することになりました。

ダンスは、瞬時に生成して消滅する、身体の動きを扱います。それ故に、ダンスのアーカイブという問いは、ダンスとその歴史は誰に属するのかという所有を巡る問題を投げかけてきます。私は、日本でこのプロジェクトを公開するにあたって、過去のダンスの遺産をどう考えるかという問いを、「老いと踊り」というテーマと重ねて、新たに立て直す必要性を感じました。日本を始めとするアジアの伝統舞踊では、舞踊家が老いても長く踊り続ける形で、ダンスが世代を超えて受け継がれていく、もう一つのアーカイブの形が見られます。ダンスアーカイブボックス@TPAM2016 では、この日本でのダンスのアーカイブ化の一手法である「老い」の視点を、このプロジェクトに組み合わせて提示します。

そこで今回は、東南・南アジアからの若手、中堅アーティストに加え、日本の伝統舞踊からも、ボックスを受け取ってパフォーマンスを行うユーザーを招いています。チェイ・チャンケトヤと白井剛、ヴェヌーリ・ペレラと手塚夏子の二組は、シンガポール国際芸術祭からの引き続きの再演となります。ヴェヌーリ・ペレラとチェイ・チャンケトヤは、共に伝統舞踊の経験を持ち、国際的な活躍も目覚ましい若手振付家です。ヴェヌーリ・ペレラが、手塚夏子のアーカイブボックスの指示を、スリランカのパスポートを持つ自分のアイデンティティへと巧みに置き換えたように、チェイ・チャンケトヤは白井剛のウェブサイトの情報に、物体や身体を介在させ、アジア的とも言える独自のダンスの受け取り方を提示しました。

今回初演となるのは、ナフテージ・ジョハールと鈴木ユキオ、花柳大日翠と伊藤千枝の二組です。ナフテージ・ジョハールはバラタナティヤムなどのインド舞踊の伝統とコンテンポラリーを行き来し、アジア内での他者やジェンダーについて長年思考してきました。彼はシンガポール国際芸術祭には参加出来なかったものの、今回鈴木ユキオのアーカイブボックスを受け取って、TPAMでの上演が実現することになりました。また、若手日本舞踊家として創作での評価を受けながら、人間国宝の師の芸を継承する花柳大日翠は、日本のコンテンポラリーダンスシーンを築いた珍しいキノコ舞踊団、伊藤千枝のアーカイブボックスを受け取ります。この組の上演は、コミュニティの内外に向けた伝統とコンテンポラリーとは何かを、私達に問いかけるでしょう。

ダンスアーカイブボックス@TPAM2016 は、国や文化を跨いだこれまでのダンスアーカイブボックスプロジェクトの歴史を、展示、パフォーマンス、そしてシンポジウムの三部によって、過去、現在、未来のレベルで多層的に提示します。

中島那奈子

## About Dance Archive Boxes@TPAM2016

Proposed by Singaporean theater director Ong Keng Sen, the Dance Archive Box project was originally launched in collaboration with The Saison Foundation and contemporary dance makers in Japan. In this project, dance makers archive their own works not for the purpose of conservation but with the aim of performing and having them performed. This international commission project designed by Ong Keng Sen was planned to end after it was passed from its first sponsor in Japan to the second one in Singapore. As I followed the process, however, I became convinced that this project, initiated in Japan, should not conclude at the Singapore International Festival of Arts (SIFA); rather, it should continue to be open to the world and circulate around. Only through circulation can a dance history be truly shared with other communities. Therefore, this time, I inherited the project and became a "user" of the project itself to curate and realize presentations in Japan with the sponsorship of Performing Arts Meeting in Yokohama (TPAM.)

Dance deals with body movements, which disappear at the moment of appearance. Thus, archiving dance poses a question of ownership: to whom do dance and its history belong? I have reconsidered this issue of legacy in dance in another thematic frame of "aging body in dance." In Asian performing arts, including Japanese traditional dance, there already exists a form of archive, in which dance is inherited across generations by dancers dancing into their old age. In the presentations of Dance Archive Boxes @ TPAM2016, I interweave the perspective of "aging body in dance" as a form of archiving dance in Japan along with the existing Dance Archive Box project.

In this light, I have invited a traditional Japanese performing artist in addition to emerging and mid-career dance makers from South and Southeast Asia to use and perform the Archive Boxes. The Chankethya Chey / Tsuyoshi Shirai and Venuri Perera / Natsuko Tezuka pairs will re-perform their exchanges from the SIFA. Both Chankethya Chey and Venuri Perera have training in their respective traditional dance forms and are now internationally active as emerging artists. While Venuri Perera adeptly re-contextualizes the instructions from Natsuko Tezuka's Archive Box into her own identity of holding a Sri Lankan passport, Chankethya Chey presents her original but also Asian approach in receiving dance by mediating the digital information from Tsuyoshi Shirai's Archive Box through objects and body.

There will also be premier performances by two pairs of Navtej Johar / Yukio Suzuki and Oohisui Hanayagi / Chie Ito. Traversing between Indian traditional dance such as Bharata natyam and contemporary dance, Navtej Johar has worked on concepts of the other and gender within Asia for a long time. Although he was not able to participate in the SIFA presentation, he has received Yukio Suzuki's Archive Box and will perform his response for the first time at TPAM. Oohisui Hanayagi is, on one hand, highly recognized for her creation as an emerging traditional Japanese dance maker, while on the other hand, inheriting the dance of her master, who is accredited as the holder of Important Intangible Cultural Property. Oohisui Hanayagi has received the Archive Box made by Chie Ito of the Strange Kinoko Dance Company, who has essentially established the contemporary dance scene in Japan. The presentation by this pair may pose a question about what is traditional or contemporary within and outside communities.

Dance Archive Boxes@TPAM2016 presents the history of the Dance Archive Box project in three parts, consisting of an exhibition, performances, and a symposium, to show its multiple layers across the past, the present, and the future.

Nanako Nakajima



## アーカイブボックスについて

ダンスを再構築する際に、どのような情報が必要になるのでしょうか。また、ダンスにおいて何をアーカイブして残すべきなのでしょうか。20 世紀を代表するピナ・バウシュ、マース・カニンガム、大野一雄といった舞踊家が、この 10 年で次々に世を去りました。歴史の転換期に差し掛かった今、形の残らないダンスの遺産を、どのように次の世代に伝え、アーカイブするかという議論が高まっています。

このプロジェクトは、保存ではなく新しい創作と上演を目的としたダンスのアーカイブボックスを、振付家自らが制作し、別の振付家が上演するというものです。ダンスという分野で、身体を媒介とせずにアーカイブを構築する場合、振付家自らが作品の何をアーカイブに取り入れ、何を取り除き、何故それを、誰に残すのでしょうか。そして、そのアーカイブボックスを他者から受け取る場合、その振付家は、そのダンスをどう引き継ぐのでしょうか。

このプロジェクトの提案者であるシンガポールの演出家オン・ケンセンは、ダンス作品の、有意義かつ魅力的なダンス・アーカイブを創ることは、受け取ったユーザーがより自由でよりクリエイティブでいられるよう、秩序がなくなる程度に、書類や断片、個人の主張を、入れないことかもしれないと記しています。

ダンスのアーカイブボックスが開かれたものとなる場合、アーカイブをつくったアーキビストと、アーカイブを受け取ったユーザーは、どのような関係を築くのでしょうか。有意義で魅力的なアーカイブボックスは、元の文脈を失うことなく、双方を自由に解き放つことになるのでしょうか。

## プロジェクトの経緯

このダンスアーカイブボックスプロジェクトは、主に二つのダンスシーンから生まれてきており、その過程は、2014 年に日本でセゾン文化財団によって実施された第一期と、2015 年にシンガポール国際芸術祭によって実施された第二期に分けられます。2014 年に、8 名のコンテンポラリーダンスの振付家（伊藤千枝、黒田育世、近藤良平（4 月のみ）、白井剛、鈴木ユキオ、手塚夏子、矢内原美邦、山下残）が、ファシリテーターのオン・ケンセン、中島那奈子、武藤大祐と共に、4 月に 5 日間のセミナー、12 月に 10 日間のワークショップを行いました。この 4 月の過程でアーカイブボックスのコンセプトが形作られ、12 月までにそれぞれの振付家が自らのアーキビストとなって、アーカイブボックスが制作されました。12 月に 7 人となった振付家は、ボックスが他者の手に渡り再創作される際にどう機能するかを、お互いがボックスのユーザーとなって、実験を行いました。

この後、2015 年 2 月から 3 月に、シンガポールにおいてオン・ケンセンによる 3 日間のワークショップが開催され、ここに南、東南アジアから 7 人の振付家（ラニ・ナイル、パドミニ・チェター、チェイ・チャンケトヤ、プリティ・アトレーヤ、ヴェヌーリ・ペレラ、マーギー・メドリン、マンディーブ・ライキー）が招かれ、ドラマトゥルクとして参加した中島那奈子とマーギー・メドリンと共に、アーカイブボックスプロジェクトのイントロダクションが行われました。また、どのボックスを誰が使用するかの組み合わせは、日本での経過同様に、ここで集まったユーザーが希望のアーカイブボックスを指定して決まりました。

それぞれのアーカイブボックスは英語に翻訳され、日本からシンガポールを経由して、ユーザーの元へと配送されました。また、アーキビストがアーカイブボックスを、ユーザー及びフェスティバルに貸し出す使用契約書が交わされました。6 月にはシンガポール国際芸術祭のプレイベント O.P.E.N. が開催され、ここでは中島那奈子と武藤大祐が、プロジェクトに関するレクチャーを行いました。

そして、2015 年 8 月と 9 月のシンガポール国際芸術祭では「ダンスマラソン：パンク精神であける！」というキュレーションで、アーキビスト 7 人、ユーザー 7 人の計 14 人がそれぞれの作品を上演し、二週間にわたるクライマックスとして、ダンスアーカイブボックスのプレゼンテーションが、計二日間行われました。

## About Archive Boxes

What kind of information is necessary when reconstructing a dance? What in dance should be passed on as an archive for the future? Many dance legends of the twentieth century, such as Pina Bausch, Merce Cunningham, and Kazuo Ohno, have passed away in the last ten years. Now at a turning point in history, there is a growing debate on how to archive the legacy of dance as a work of ephemeral art and hand it down to the next generation.

This dance archive project is not about preservation; rather, it is aimed at new creation and performance. Here, a dance maker creates an Archive Box of their own dance, which is performed by another dance maker. If one has to construct an archive without the medium of body in the field of dance, what will the dance maker include in the archive and what will they exclude? Why and for whom will they leave their archive behind? And when a dance maker receives an Archive Box from another person, how will they inherit the original dance?

Singaporean theater director Ong Keng Sen, who initially proposed and conceived this project, writes that a meaningful and attractive dance archive may hold as little documents, fragments, and personal statements as possible without becoming chaotic, letting its users be free and even more creative.

When an Archive Box of dance becomes open, what kind of relationships does the archivist build with its users? Does a meaningful and attractive Archive Box set both parties free without losing the original context?

## Process of Dance Archive Box Project

The Dance Archive Box project arose primarily from two vibrant dance scenes. There were two phases in the process: The Saison Foundation implemented the first one in Japan in 2014, whereas the Singapore International Festival of Arts implemented the second one in 2015. In 2014, eight contemporary dance makers—Chie Ito, Ikuyo Kuroda, Ryohei Kondo (joined only in April), Yukio Suzuki, Tsuyoshi Shirai, Natsuko Tezuka, Mikuni Yanaihara, and Zan Yamashita—participated in a 5-day seminar session in April and a 10-day workshop session in December, together with facilitators, Ong Keng Sen, Nanako Nakajima, and Daisuke Muto. The concept of Archive Box was developed through the session in April. Then, in the period between April and December, the dance makers each took on the role of an archivist and created their Archive Box. In December, each of the dance makers—seven of them by then—now took on the role of a user to test each other’s Boxes to see how the Archive Box would function when handed to others and used for re-creation.

After this first phase, Ong Keng Sen hosted a 3-day workshop in February and March 2015 in Singapore, where seven dance makers from South and Southeast Asia—Rani Nair, Padmini Chettur, Chankethya Chey, Preethi Athreya, Venuri Perera, Margie Medlin, and Mandeep Raikhy—were invited and introduced to the Archive Box project. Nanako Nakajima and Margie Medlin served as the dramaturges for this workshop. Similar to the process in Japan, the users chose whose Archive Boxes they would like to use and were paired with them.

Each Archive Box was translated into English and delivered to its user from Japan via Singapore. In addition, a license agreement between each of the archivist / user pair, as well as the Singapore International Festival of Arts, was exchanged. Then, in June at The O.P.E.N., which was the pre-festival of the Singapore International Festival of Arts, Nanako Nakajima and Daisuke Muto gave lectures about the project.

Finally, for two weeks between August and September in 2015, the Singapore International Festival of Arts hosted a curatorial series entitled “Dance Marathon: OPEN WITH THE PUNK SPIRIT!” through which the total of fourteen dance makers—7 archivists and 7 users—performed their own works. As the climax of this series, the Dance Archive Box project was presented over the period of two days.