

Artist in Residence 2016 Virva Talonen & Nanni Vapaavuori from Finland

The Museum of Art, Kochi

Artist in Residence 2016
Virva Talonen & Nanni Vapaavuori
from Finland

アーティスト・イン・レジデンス 2016
ヴィルヴァ・タロネン & ナンニ・ヴァパーヴオリ / フィンランド

The Museum of Art, Kochi

2016

Artist in Residence 2016
Virva Talonen & Nanni Vapaavuori
from Finland

アーティスト・イン・レジデンス 2016
ヴィルヴァ・タロネン&ナンニ・ヴァパーヴオリ／フィンランド

Virva Talonen

ヴィルヴァ・タロネン／振付家・ダンサー

様々な心理的、社会的なシチュエーションにおける動作や行動に関心を寄せ、人間性への深遠な問いを創作に取り入れている。またリサイクルや血縁、居住、共同体の歴史、不完全性などを洞察したテーマにも取り組んでいる。振付においては、個々のダンサーが内側から自発的に生み出す動きを取り入れたり、何気ない日常のジェスチャーを用いて、存在感ある確固とした動きのボキャブラリーを作り上げている。

Katve [blind spot] 芸術監督。ヘルシンキ芸術大学シアターアカデミーにて振付学修士号を取得。

Virva Talonen is a freelance choreographer and dancer. Her artistic work initiates from the profound questions of humanity. She is interested in movements and behavior in different psychological and social situations. Her perceptive works has such concerned themes as recycling, kinship, habitation, collective history and incompleteness. In her choreographic practice she works with the different tasks where the corporeal movement itself initiates from dancers' inner space. From seemingly everyday gestures she builds up definite movement vocabulary that is loaded with presence.

Virva Talonen is an artistic director of Katve [blind spot] collective (www.katve.info). She received her Master of Arts in Choreography at Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki.

Nanni Vapaavuori

ナンニ・ヴァパーヴオリ／照明デザイナー

照明デザイナーとしてダンスなどの舞台作品の他、インスタレーション作品も手掛け、周囲の空間自体をクリエーションの要素とした作品を発表している。コラボレーションという相互的な手法を生産的で価値あるものと捉えており、人々の経験とそれを取り巻く地域の関係性を探る複数の長期的なプロジェクトにも取り組んでいる。

インテリア建築を学んだ後、ヘルシンキ芸術大学シアターアカデミーにて照明デザイン修士号を取得。

In her practice as a lighting designer Nanni Vapaavuori combines installation and performing arts in relation to the space. Her approach to dance and performing arts is distinctively spatial. The surrounding space is invited to participate in the artistic practice of creation. Nanni finds a reciprocal method of collaboration rewarding and productive. She is participating in several long lasting projects connected to the relationship between the human experience and the surrounding localities.

After her studies in Interior Architecture, Nanni Vapaavuori has received her Master of Arts in Lighting Design at Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki.

Virva Talonen / Nanni Vapaavuori

As an artistic unit

アートユニットとしての活動について

ヴィルヴァ・タロネン(振付)とナンニ・ヴァパーヴオリ(照明)は、2014年にヘルシンキで発表したダンス作品「Annual Rings」で初めてコラボレーションを果たし、同作は初演後フィンランド国内を巡回した。続いて2016年には、小説家とダンサーのためのダンス作品「Under Construction」をヘルシンキにて発表した。今回のプロジェクトでは、振付家と照明デザイナーがユニットとして活動することで、空間的、視覚的要素と身体の動きを融合したユニークな創作を目指した。

The dance performance *Annual Rings* was the first collaborative work with Virva as the choreographer and Nanni as the lighting designer. The performance premiered in Helsinki in 2014 and has since toured around Finland. The next collaboration was the dance performance *Under Construction* made for a novelist and a dancer. It was premiered in Helsinki 2016. By working together as a choreographer-designer unit in this project, they aimed toward a unique creation that incorporates movement with spatial and visual elements.

Portable Home –住めば都–

Portable Home –Sumeba Miyako–

「Home is where you lay your hat. / 家とは、あなたが帽子を脱いで置くところである。（＝住めば都）」とは、人は世界のどんな場所へ赴こうとも、自らの居場所を作りだしたり確保したりする、という意味のことわざである。では、こういった要素や特質が Home（家、ふるさと、本拠地）という経験の本質なのだろうか？ Home は物体であるだけでなく状態でもあり、絶えず流動的である。私たちはいかにして、Home について踊ることができるだろう？ フィンランドの振付家ヴィルヴァ・タロネンと、照明デザイナーのナンニ・ヴァパーヴォリは、高知県立美術館にて Home にまつわる新作ダンスパフォーマンスを、地域のパフォーマーとのコラボレーションにより創作した。地域の一般の人々にも、ワークショップやリサーチへの参加を通して今回のプロジェクトに関わってもらい、Home にまつわる知識や経験をそれぞれ多様なバックグラウンドを持った人々と共有した。本プロジェクトは 2016 年に日本で始まり、2017 年～ 2019 年にはさらに世界三ヵ国で継続し、それぞれ現地のパフォーマーとコラボレーションを行う予定である。

この取り組みは、Home というコンセプトを核として始まったが、ここで言う「Home」とは、心理的な状態や身体的な状態、肉体の存在、そして実際に住むための場所として解釈される。Home は場所や状態として、親密性と公共性の狭間に存在する。それは人それぞれが持つ文化に対する世界観を紐解く、個々人の人格が拡張したものと言えるかもしれない。果たして何が、世界共通の Home の感覚になりえるのだろうか？ Home に対する感情をどのように形作るかは、人それぞれ異なる。環境は私たちのふるまいに様々な影響を及ぼすが、それに私たちが気づくことはまずない。私たちがいかに動き、考え、行動するかは、身の回りの景色や雰囲気、日常的な規制、社会的関係に大きく左右されているにも関わらず、その影響は捉えにくいのである。このプロジェクトを通してどのような論点を明らかにし、私たちそれぞれの Home に、どのような類似性を見いだせるだろう？ その起源からパブリックなものであるダンスパフォーマンスに、Home の性質であるプライバシーというものを取り込めないだろうか？そして、その地域や市民の重要な特性はどんなものだろうか？

There is a saying "Home is where you lay your hat" meaning wherever you go in the world, you need to create or mark your own space. What kind of elements and properties are essential for an experience of home? Home is not only an object but a condition. It is in constant flux. How do we dance *home*? A Finnish choreographer Virva Talonen and lighting designer Nanni Vapaavuori were working in the Museum of Art, Kochi creating a new dance performance about home in collaboration with local performers. The artists invited a group of local people in Kochi to participate in the project by attending the workshops and joining in the research for the performance. The idea of the project was to share knowledge and experiences about the concept of home with different people from various experiences and diverse backgrounds. The project started in 2016 in Japan and aimed to continue in three more countries around the world in 2017-2019, always working in collaboration with local performers. The core of this work initiated from the concept of home. *Home* is considered here as a state of mind, state of physical and corporeal being and concrete place to live in. Home exists between intimacy and public as a place or condition. It can be seen as an extension of one's personality revealing hers or his cultural worldview. What could be a portable sense of home? There are different personal ways of creating the feeling of home. Environment affects our behaviour by diverse ways of which we are barely aware of. Landscape, atmosphere, daily regulations and social relationships are affecting the way we move, think and act. Those influences can be subtle. What issues can be unveiled, what are the similarities we all share in our homes? The artists wanted to bring privacy as a quality of home to the dance performance which is public from its origin. What are the important local qualities of the area and its citizens?

「はじめにーHomeとは？」@美術館ホール

初回のワークショップでは、プロジェクトに関わる全ての人(アーティスト、パフォーマー、ワークショップ参加者、スタッフ)が美術館ホールに集い、顔合わせを行った。テーマに掲げた「Home」について考え、観察してみるところからワークショップを始め、Homeに「モノ」、「動き」、「場所」の3つの側面から迫った。3つのグループに分かれて話し合い、最後に大きなテーブルを全員で囲みそれぞれの考えを共有し合った。

In this first workshop the residency artists and all the people involved were introduced to each others. The artists, performers, workshop participants and the museum staff gathered all together in the Museum Hall. The core of the workshop was to launch the theme of home and to evoke the process of thinking and observing. The theme of home was considered through three aspects; objects, movements and places. All the people were divided into three groups to discuss the themes based on the given questions. In the end the thoughts were shared together around a big table.

Tasks

1. OBJECT モノ

- ・あなたが、Homeを感じるモノは何ですか？
- ・もしも、家から一つだけモノを持って来ることができるとしたら、何を持って来ますか？また、それはなぜですか？

- ・ **What is the object which creates the feeling of home?**
- ・ **If you can take one of objects from your home, what could it be? Why?**

2. MOVEMENT 動き

- ・家だけである、特別な動きや行動はありますか？
- ・それは、家のなかのどこでしますか？

- ・ **What are the special movements you do particularly at home?**
- ・ **And where do you do it?**

3. PLACE 場所

- ・高知であなたが Home のように感じる場所はどこですか？それはなぜですか？

- ・ **In Kochi what could be the public place where you feel like home? Why?**

Feedbacks

1. OBJECT モノ

梅／座布団／ノートパソコン／ペット／古い時計／位牌／置物／家族が遺したダイニングテーブル／リュック／布団／自転車／家族の写真／楽器／赤ちゃんのブランケット

2. MOVEMENT 動き

横たえる／寝転がる／リラックスする／踊る／物を投げる／解放する／別れるときにさよならと言う／両親のしつけに従う／おならをする／げっぷをする／ひかく／自分自身のままでいる／自分勝手になる／愛想笑いしない／トイレで擬音装置を使わない／家事をする／自分だけの決まりを持つ／玄関で靴を脱ぐ／コタツで新聞を読みながらうたた寝をする／新聞を全開に広げる／布団を片付ける／どこでも寝る

3. PLACE 場所

桂浜／高知城／高知県立美術館／鏡川／公園／古い空港／港／高知駅／羽田空港／チェーンの商店やカフェ／高知の山脈／ひろめ市場

OBJECTS

Plums / Floor cushion / Laptop / Pets / Old clock / Buddhist memorial tablet / Figurine / Family heritage dining table / Bag pack / Futon / Bike / Family photos / Music instrument / Baby blanket

MOVEMENTS

Laying down / Rolling over / Relaxing / Dancing / Throwing things / Releasing / Saying goodbye when departing / Following the disciplines of parents / Farting / Burping / Scratching / Being yourself / Being selfish / Not polite smiling / Not using toilet noise-masking machines / Housekeeping / Having own individual rules / Taking off shoes at house entrance / Reading a newspaper and taking naps in kotatsu / Opening up a newspaper fully / Folding up the futon / Falling asleep wherever

PLACES

Katsurahama Beach / Kochi Castle / Museum of Art, Kochi / Kagami River / Park / Old airport / Port / Kochi Railway Station / Haneda Airport / Chains of stores and cafes / Kochi mountains / Hirome Market

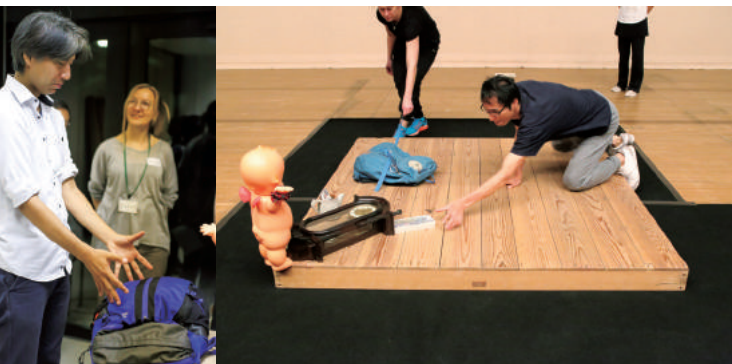

Vol. 2

Object

@Workshop Room
「モノについて」@創作室

第2回では「モノ」という側面から Home について考察した。参加者は Home に関連するモノをそれぞれ持ち寄り、まずはモノと個人の関係に焦点をあて、その後は集まったモノ同士の関係を探っていった。モノを他のモノとの関係性の中で動かしてみると、モノに命が吹き込まれ、自ら語り出すかのようなだった。モノへの「演出」はその後、パフォーマンスの見せ方や創作の手法に生かされることになった。

In this second workshop the theme of home was considered with the idea of *object*. The participants were asked to bring one object related to home. Each one presented the object and talked about it. First, the focus was on person's own relationship towards the object. Then the focus shifted to the relationships between the objects. Moving the objects in relationship with the other objects brought them kind of alive. Those objects created storylines as if they were persons. The mise-en-scène of the objects influenced later both the visual and dramaturgical choices of the performance.

1 Tasks

- ① それは何ですか？
- ② どこから持ってきましたか？
- ③ だれのものですか？
- ④ なぜこれを選びましたか？

- ① **What is this object?**
- ② **Where is it from?**
- ③ **Whose is it?**
- ④ **Why is this object?**

2

- モノへ向けて手紙を書いてみてください。
- **Write a letter to the object.**

3

- 台の上でモノを 順番に / 同時に / 他の人のモノも移動してみましょう。
- 部屋全体を使って、順番に / 同時に / 他の人のモノも移動してみましょう。
- **Move the objects on the platform one by one/simultaneously/ someone else's one.**
- **Move the objects in the room one by one/simultaneously/ someone else's one.**

4

- 静物画のようにモノを配置してみましょう。
- **Place the objects in different combinations like motifs of still life drawing.**

Feedbacks

- ① 大きなキュービー人形
- ② 私の今暮らしている家から持って来ました。
- ③ 私のものです。
- ④ 12年前に東京で4か月間一人暮らしをしていた時に加わり、名前は「たっくん」といいます。前回のワークショップの際に、一人暮らしをするまで自分の家・家族・空間といえるものを何も築いていなかったことに気づきました。人生の再スタートでもありました。7年前に高知に戻り、再び子供との4人生活が始まり、その時初めて自分の暮らしが始まり、自分らしくいられるように感じたのです。一人暮らしのときに使っていたテーブルを家族皆とたっくんと囲むと、とても不思議な気持ちになりました。

- ① A big Kewpie doll
- ② I brought it from the house where I currently live.
- ③ It belongs to me.
- ④ This kewpie doll came to my life 12 years ago, while I was living in Tokyo for four month, and I named him Takkun. In the workshop the other day, I realized that I hadn't really made much of my home, my family, or my surroundings until I started living on my own, which turned out to be a new beginning of my life. I returned to Kochi seven years ago and started living with my children, the four of us, and that's when I felt I was finally living my own life with my own movements. It was also a strange feeling to sit around the same table with my family and Takkun, which I used to use when living alone in Tokyo.

Vol. 3

Place

@Kochi Castle & Hirome Market
「場所について」@高知城、ひろめ市場

参加者たちは、最終目的地を知らされないまま高知城の追手門に集まった。ある場所を離れる／ある場所に着くという行動と「心のHome」や「実際のHome（家）」を結びつけるためのタスクに答えながら、天守閣に続く道を暗闇の中黙々と登っていく。詰門に到達した後はひろめ市場へ。木の長テーブルを囲んで、高知のローカルフードとともに活発なディスカッションが行なわれた。

The workshop took place at the Kochi Castle and Hirome Market this time as those places were brought up in the first meeting. The participants weren't informed about the destinations until they arrived to the main gate of Kochi Castle. While walking in silence upwards to the castle in the dimmed night, the participants received several tasks. The actions of leaving and arriving a place were intertwined with the idea of mental and concrete home. From the Kochi Castle, the participants were led to the Hirome Market, the food court in downtown. The workshop ended around the long wooden table with vivid discussion and local delicacies.

Tasks

1

- 今来た道程を思い返してみてください。
- **Think through the route you came along.**

2

- 次の地点まで歩いている間、何が聞こえるか、どんなにおいがするか、何が見えるか、何を感じるか、よく観察してみてください。
- どの地点・瞬間に、「ある場所から離れていく」という状況が、「次のある場所に近づいている」という状態に変わるでしょうか？
- その移行していく二つの地点の“間”をどのように表現しますか？

- **While you walk, observe what you hear, smell and see.**
- **At what moment and place, do you feel the shift of leaving a place and arriving to the next place?**
- **How would you describe this space of liminality (the place between) ?**

3

- あなたの心のhomeはどこ／なにですか？
- それはいま実際にあなたが住んでいる場所（さっき指さした場所）ですか？それともどこか別の場所ですか？

- **Where / what is your mental home?**
- **Is it the one you just pointed out - or something else?**

Feedbacks

“今年初めて 金木犀の香りを楽しめた。この香りを嗅ぐと小学校の通学路を思い出す。高い塀で花は見えなかった。暗闇で花を視認できない状況は その事をより鮮明に思い出させた。”

“目的地に対する心の楽しみ度合いによって心の置き場所は違うということが発見でした。アイデアとして、では移動中の体験をどこまで純粋に体感できるのかという点に興味が向きました。”

“「失くした時にそれがHomeだったと気付くだろう」といった意見も自分にはないものだった。”

“いい大人達がゾロゾロと押し黙って階段を上がって行くのを少し滑稽だと感じた。”

“I was able to enjoy the smell of the osmanthus trees for the first time this year. It reminded me of walking home from elementary school. As the tree was hidden behind the wall, the invisibility actually made the old memory clearer.”

“Being excited or being hesitant to go to a place changes a view of arriving / leaving. This was a completely new idea to me. I became interested in learning how much an experience of going from one place to the other can be purely sensed.”

“‘We finally realize what home is after we lose it.’ That's something I have never thought of myself.”

“It was a bit hilarious to watch a group of adults creeping up the steps in silence.”

Vol. 4 Movement @Museum Hall

「動きについて」@美術館ホール

第4回では、振付家のヴィルヴァが「Portable Home」の稽古でパフォーマーと実際に行なっているタスクや動きのボキャブラリーを体験した。タスクのテーマは個々の内的な世界から、徐々に周囲の他者との相互的な関係を探るものへと発展していき、人との距離やシンクロ、即興、触覚について深めていった。ひとつずつのタスクに集中することで、自然と表現したり動きについて素直に感じ取ることができる場となった。

The Fourth workshop introduced the practice of the choreographer Virva Talonen. The participants joined the same tasks and movement vocabularies, which the performers practiced in the rehearsals for *Portable Home*. Virva Talonen started the workshop focusing on the individual inner world of a person. From there the focus opened up towards the surroundings in the interaction with others. The workshop considered themes such as distance between individuals, synchronization, improvisation and a sense of touch. Concentrating on the interaction on the task at hand created a spontaneous atmosphere where there was a chance for expression and experiencing the movement.

Tasks

“意識して動くのではなく、動きの後を意識が追うようにして。”

"Let your mind follow the path of the movement instead of conducting it."

“他者によってあなたの身体や意識が動かされるように。”

"Let your body and mind be moved by others."

“与えられた動きを自分自身のものにして。”

"Let the given movement material become your own."

“床に身をゆだねて。あなたは何もしなくていい。”

"Let the body surrender on the floor. You don't have to do anything."

Vol. 5 Following Rehearsal @Museum Hall

「稽古見学」@美術館ホール

最後のワークショップでは、本番直前の「Portable Home」の稽古を見学。通し稽古の後は、アーティストとパフォーマーも交えたディスカッションの場を設け、与えられた設問を元に、パフォーマンスに対する様々な解釈やイメージ、印象が話し合われた。これにより、今まで参加者たちと共有してきたワークショップの過程が、パフォーマンスに新たな様相を与えることになった。

All the participants were invited to follow one of the last rehearsals of the performance *Portable Home*. After the run through, there was a discussion together with participants, performers and artists based on the questions given beforehand. This encounter opened up new aspects about the performance bringing together the shared process of the workshops.

Tasks

- ・パフォーマンスはいかがでしたか？
- ・「Home」というテーマが、どのように表現されていたと感じましたか？
- ・それぞれのパフォーマーたちの違いに注目してください。どのような存在感を感じ取れましたか？

- ・ How would you describe the performance?
- ・ How is the theme of home manifested in the performance?
- ・ Pay attention to the performers' different states of beings on stage. What kind of presence can you find?

Feedbacks

“Homeはどこにでも存在する。それは全ての人々を取り囲み、受け入れ、許し、そして支えている。まるで机やいす、ベッドや枕のよう。”

"Home exists in or on everywhere. It is surrounding, accepting, permitting and supporting everybody. Like tables, chairs, beds and pillows."

“そろってるようでバラバラだが、実はつながってる。つながって、関係し合って、いなくなってもまたつながっていく。”

"Everything is connected, though it may seem to be scattered. Even if something goes a separate way, it will eventually come back and become connected again."

“1人1人それぞれ違うHome、人生があり、社会の中で孤独になったり、関わったり、助けあったりしている。最後のシーンは家々のともしびに見えた。”

"Every person has a different home and life. In community we sometimes feel lonely, get involved or help out each other. The final scene looked like glimmering lights showing through the windows of homes."

ワークショップ参加者：

成岡大、西本裕美子、中城賢太、ダンバラミカエ、西岡和子、北添智子、山本明子、松本志帆子、杉藤直子、松本節、永野達憲、長山美緒、秦泉寺なほ

Workshop Participants:

Dai Naruoka, Yumiko Nishimoto, Kenta Nakajo, Mikae Danbara, Kazuko Nishioka, Tomoko Kitazoe, Akiko Yamamoto, Shihoko Matsumoto, Naoko Sugitoh, Setsu Matsumoto, Tatsue Nagano, Mio Nagayama, Naho Jinzenji

リサーチ
Research

稽古
Rehearsals

Portable Home

2016年11月3日(木・祝)開館記念日

振付・演出 | ヴィルヴァ・タロネン
空間・照明デザイン | ナンニ・ヴァパーヴオリ

出演 | 一色真由美 伊藤麻由 香川悦子 浜田あゆみ 萬兵衛政國

サウンドデザイン | ヤーコ・クアラ
舞台技術 | 株式会社コール

Thursday, November 3, 2016
Museum Opening Day

Choreography and Direction | Virva Talonen
Space and Lighting Design | Nanni Vapaavuori

Performers | Mayumi Isshiki, Mayu Ito, Etsuko Kagawa,
Ayumi Hamada, Manbeimasakuni

Sound Design | Jaakko Kujala
Technical Coordination | Call Co., Ltd.

Performances

レジデンスを終えて

Reflecting on Project

ナンニ：私は今、家 (Home) にいます。

ヴィルヴァ：私も家 (Home) にいます。

ナンニ：私は日本でも1ヶ月間Homeにいました。今でも、私はHomeが単なる場所であるとは思えません。私は、Homeとは自分が歓迎され、必要とされ、大事にしてもらうことが出来る場所であり、そこにいていいのだという特権を感じます。

ヴィルヴァ：Homeが常に、自分が必要とされ歓迎される場所であると、なぜ思うのだろうか？誰にも必要とされないHomeも、誰も入りがらないHomeもたくさんありますが、理想のHomeというのが、人が中に入りたいと思う場所であることは確かです。今回のプロジェクトでは、Homeとは、人が所有する何かプライベートなものであると同時に、他の誰かと共有するものであるという考えから始まった気がします。

ナンニ：そうですね、Homeはひどい場所にも成り得ますね。でも、そういう時こそ別のHomeを探そうとするものなのではないでしょうか。過去に存在したどこかであるとか、未来にあるかもしれないHomeを。もしもHomeが、ある種の心が求める状態だったとしたらどうでしょう。

ヴィルヴァ：ええ、Homeとは一体どこにあり、何であるのかを問うために、私たちは日本に旅立ったのでしたね。

ナンニ：身近な環境を離れた遠い場所へ旅すると、Homeというものを別の角度から観察できる機会になる。一度このことについて話しましたよね。距離を置いてみると、自分たちにとってHomeにはどんな意味があるのか、という新たな問いが湧いてきたのです。

ヴィルヴァ：アーティストとして私がHomeについて興味深く探求している理由の1つに、ある場所を離れる／ある場所に着く、という行為があります。私の作品は常にどこか、到着、出発、別れ、集い、違和感、親密性と関係があり、というわけかこういったテーマはHomeとも関係しているのです。

ナンニ：Homeに対する感覚というのは、どんな場所へ行っても同じ普遍的な法則によって形成されるものなのではないでしょうか。この問いは、その後の会話や行動、共に経験した沢山のことを通して形成されていった多くのテーマの核だったかと思います。どの程度までなら、プライバシーとその境界線の定義づけが誰にとっても同じことを意味するのでしょうか。

・

ヴィルヴァ：高知では到着するなり歓待を受けました。カジュアルな夕食に招待され、それによって、その後の数週間のための暖かな共通の土台をすでに築くことができたのです。素晴らしい人々に囲まれて地元の味やご馳走と一緒にいただき、まさにその多くの方々が、その後間もなく一緒に活動することになる人たちだったのです。

ナンニ：Homeに対する多くのテーマが、この心のこもった夕食の席で、すでに浮かび上がっていました。どんな言葉であれば、Homeについての感覚―あるいはむしろ、プライバシーについての感覚と言ったほうがいいでしょう―を共有できるのか。こういった問いには、その後のリハーサルやワークショップで何度も立ち返りました。

ヴィルヴァ：このプロジェクトでの、振付家であり演出家である私の仕事は、まず個人的な角度で見つめてみることから始まりました。私は、Home自体に非常にプライベートな本質があると感じていたので、多くの異なるHomeが組み合わせられたようなパフォーマンスの創作を目指しました。また、舞台がある種のHomeであり、パフォーマーの慣れ親しむ場所、と考えました。劇場というものは、それ自体がパフォーマンスのための場所であると否応なく定義されてしまうので、若干観念的に聞こえるかもしれませんが、パフォーマーがHomeについて表現するパフォーマンスになるのを避けたかったのです。いかなるテーマでも舞台上演されるものは、表現として観られてしまう。これをどうにか避けられないかと思案しました。

ナンニ：完全には難しいでしょうが、稽古期間中ずっと劇場の空間に身を置いて取り組めたことで、パフォーマーとシーンとの関係性がより自然に形成されていったと思っています。少なくとも、パフォーマンスをする実際の空間で稽古する時間を過ごせたことで、私自身のシーンとの関係性は異なったものになりました。高知では、舞台上が私たちが日々集う場所となりました。創作を共にした仲間たちと、集中し、まっすぐだけれど流れるように取り組めたことがとても楽しく感じられ、リハーサルの時間が比較的限られていたにも関わらず、急いでいたとかプレッシャーに追われていたとは感じませんでした。

ヴィルヴァ：まさに、あなたがここで言っているような、気楽で落ち着いた感覚が常にありました。そのグループ内で、信頼や自信を分かち合っていたと感じました。ウォームアップやディスカッション、即興のタスクを繰り返す中で、日々の稽古で行うルーティンを自分たちで作り上げていきました。

ナンニ：私たちは、やるべきことや役割をそれぞれ分けてしまわずに、多くのエクササイズを皆で共有しましたが、最終的には、パフォー

Nanni: Now I am at home.

Virva: I am at home too.

N: Also in Japan I was at home for a month. Still I think the home is not where ever. I feel privileged to be able to be at home. That I am welcomed, wanted and taken care of.

V: Where does the idea come from, that home would always be the place where one is wanted and welcomed? I know many homes where no one is wanted and where nobody wants to enter. But ideal home would certainly be a place where a person wants to enter. In this project I feel we started from the thought that home would be something own and private, something that one could share with others.

N: Yes, home can be a bad place. But wouldn't you then constantly want to look for that 'other' home? The one that's in the past or rises in the future? What if the home is a certain kind of a state of mind to aim for?

V: Well, we left for Japan to ask where and what home is.

N: When you travel far enough from your own environment, you get a chance to observe home from a different angle. We once talked about it, didn't we? The distance poses a set of new questions of what home can mean to us.

V: I believe that one reason I'm interested in researching home as an artist lays in the actions of arriving and leaving. I have noticed that my artistic work is always somehow intertwined with themes such arriving, leaving, separating, gathering, strangeness and familiarity. Somehow, all these themes are related to home.

N: Is the sense of home formed everywhere by the same universal laws? I think this question is in the center of many of the themes we were processing by the conversations, actions and shared experiences. To what extent the privacy and defining the borders could mean the same thing for everyone?

V: When arriving to Kochi, we were immediately welcomed. We were invited for an easy going dinner, that already set common warm basis for next weeks. We had a chance to share the local flavors and delicacies together with lovely people. With many of these people we were going to be working together with in the near future.

N: At this hospitable dinner many themes about home were already opened up. In which terms the sense of home can be shared, or is it more about a sense of privacy? Later on we returned many times to these same questions in the rehearsals and workshops.

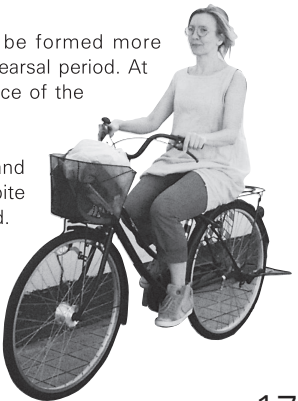
V: In this project my work as a choreographer and a director started from a personal angle. I feel that home has a very private nature by itself. My aim was to make a performance that could combine many different homes. I considered the stage as a certain kind of home or familiar place for performers to enter.

I wanted to avoid a performance, where performers are presenting home. This might sound a bit idealistic, since theatre defines itself inexorably as a place for performing. Any theme that is performed on stage can be seen as a representation. Can this ever be avoided?

N: Maybe not completely. But I believe that performers' relation towards the scene can be formed more spontaneously when you have a chance to settle down in the theatre space for the whole rehearsal period. At least my own relation towards the scene is different when I can spend time in the actual space of the performance.

In Kochi the stage became our base where we gathered daily. I did enjoy the concentrated and straight forward yet flowing way of working that we shared with the entire artistic group. Despite the relatively limited time for the rehearsals, I didn't feel that the process was hurried or pressured.

V: Exactly that ease and tranquility you are mentioning here, was central in the working. I felt we shared a state of trust and confidence among the working group. We created our own routines on daily rehearsal situations by repetitive warming, discussions and improvisatory tasks.

マーのそれぞれの役割は明確に異なるものになりましたね。

ヴィルヴァ：私は振付家として、パフォーマーのそれぞれ異なる個性に焦点を絞って取り組みました。パフォーマー1人1人の持つ独自の長所とスキルに着目することに興味があったので、パフォーマンスでのキャラクターや役割を予め限定せずに、パフォーマーの舞台上での存在の仕方からそれぞれの個性を見出すよう努めました。そしてそれらの違いを通して、それぞれのキャラクターが立ち上っていったと信じています。

ナンニ：私は実際に行われた創作プロセスの全ての段階に関わり、参加することを基本として創作に取り組んでいます。そうすることで、パフォーマンスの肝となるようなデザインができると信じていますし、その後の内容のクオリティやグループ内の活性化にも影響します。

ヴィルヴァ：私たちのこういった取り組み方は、パフォーマンスの美的な要素に強い影響を及ぼしたと思います。私は率直で中立的なパフォーマンスに興味がありますが、今回は、パフォーマンスにおいてパフォーマーたちに明確な枠組みを示すように努めました。そしてその枠組みの中でパフォーマーたちができるだけありのままにタスクや行為に従うことができるよう演出しました。例えば、眠りを表現するような演出はせず、パフォーマーにはまさにその時に舞台上で休息するよう求めました。

ナンニ：言葉で定義するよりも、ある具体的な出発点から Home というテーマを扱うように努めましたね。異なるモノや行為、感情、日常といった観点を通して、Home という感覚へとアプローチしていきました。

.

ヴィルヴァ：パフォーマンスの創作に欠くことのできないものとして、地域の方々との週に一度のワークショップもありましたね。このワークショップでは、Home というテーマに対し、動き、モノ、場所を通してアプローチしました。このワークショップでできたたくさんのマテリアルは、パフォーマンスにかなり取り込まれることになりました。

ナンニ：テーマがまだするべきこととそれほどがっちりと結びついていなかった頃に実施したので、ワークショップで挙げた Home に対するさまざまな定義についてじっくり考えられたのは刺激的でした。パフォーマンスを目的とした縛りや定義付けをする必要がなかったため、自由に発想ができました。結果的に、ワークショップの果たした役割は想像していた以上に意義深いものになりましたね。Home というものの意味が、関係、愛、樹木、料理、家事、親しんだ味覚と香り、場所、モノ、別れ、付き合い、チェーン店のカフェから、死、マナー、方言まで、様々な多くの道筋によって浮かび上がりました。Home の感覚とは親密性のなかに現れるものですが、見知らぬ土地や空港から(へ)出発(到着)をする瞬間、そしてなにより自宅に戻る瞬間により色濃く、顕著に表れます。

ヴィルヴァ：私は1ヶ月間 Home (家)を離れていましたが、日本でも活動期間のための「自分の Home」を高知に作る必要でした。プライバシーとその境界というテーマは、作品制作の一環としてあっただけでなく、私の Home でも見受けられることになりました。それほど多くではないのですが、作品制作のテーマの影響を同時にいろいろな面で受ける場合があります。気づいたら、仕事とプライベートの両方で Home というテーマに関わっていたのです。

ナンニ：ほどなくして、私たちは高知での住まいを Home と呼ぶようになりましたね。私にとっては、自宅以外のある場所に身を落ち着かせるということは、Home の中にいると同時に外にいるということになります。Home に対するこういった感覚は、新たなルーティンが徐々に出来ていく時や、新しいルートや場所を見つけていくことで少しずつ形作られていきます。こういった新しく多様な関係性によって、周囲の環境が自分の Home である住まいの中に流れ込んでくるのです。高知で私たちは、いくつかの個人のお宅に招待してもらいました。訪ねてみると、ドア(引き戸)は場所に変化をもたらし、壁(襖)が横にスライドすることで、新しい空間へ繋がる廊下が現れました。この可変性は、私たちに空間とその境界の確かさについて疑問を抱かせました。この疑問は今回のお宅への訪問によって初めて発見したことで、それまでは常に、壁は家の構造を安定させ、支えるための固定的なものであるとばかり考えていました。

ヴィルヴァ：私はやがて、アパートや家屋にある様々なモノは、実際の Home だけでなく、その住民を象徴していると考えようになりました。そうであれば、普遍的な Home というものは、どこにあらうとも世界的に同じルールのもとにあるということになりませんか？ 私にとって、レジデンス期間中の問いの中心にあり続けたのは、プライバシー、境界線を定めること、安定性と変容性、そして到着と出発というテーマでした。

ナンニ：一時性という要素は、安定性への問いとあわせて議論的となりましたね。一時性が話題にのぼったのは、私たちがある種の旅の途中だったからなのかもしれません。自分自身の Home についての経験や感覚は一つの特定の場所や環境と結びついているわけではないに関わらず、私は今でもそのような一時性や可動性といった質を Home に求めることがしっくりこないのですが。

ヴィルヴァ：Home はよく、永続性や確固とした基盤といった別の言葉で定義されますが、そうした場合、そういった理想に基づいた Home に対して、あるいは自分自身に対して、どのような必要条件を求めるのかという問いが浮かび上がります。

N: We did share many of the exercises together without separating our different roles or working tasks. After all, in the performance the role of each performer became clearly distinct.

V: My practice as a choreographer was strongly focused on the different personalities of the performers. I was interested in finding the unique strength and skills each of them had. Instead of defining certain roles or characters for the performers beforehand, I aimed to find for each personality, her or his own way of presence on stage. I believed the characters would then arise for each performer via these different personal presences on stage.

N: In my practice the involvement and attendance are fundamental in all the phases of the artistic process - in the group as well as in the space. I believe that also the design gets its form as an organic part of the performance by the presence and participation. This practice has an influence in the dynamics of the group and is also affecting the quality of upcoming material.

V: I think our working methods have a strong influence on the aesthetics of the performance. I am interested in transparent and neutral quality of performing. I tried to define precise frames for the performers in the performance. Inside these frames the performers were directed to follow the tasks and actions as ‘truthfully’ as possible. For example, I did not direct them to represent sleeping but asked them to rest on that very moment on the stage.

N: Instead of verbal definitions, we aimed to deal with the theme of home from a concrete starting point. We approached the sense of home through the different objects, actions, feelings and daily routines.

V: As an integral part of creating the performance, our working included weekly workshops with local people. In these workshops we approached the theme of home through different movements, objects and places. Lot of the materials that ended up in the performance emerged in the workshops.

N: I found it inspiring to reflect the various definitions of home in the workshops, where the theme was still not too tight attached to the performativity. The ideas could flow free as there wasn’t a need to define or lock them for the purpose of the performance. The role of the workshops became even more significant than I had imagined.

The meaning of home arose by many different routes. It emerges from relationships, love, trees, cooking and housekeeping, familiar flavors and scents, places, objects, farewells, hangouts and franchising cafés, through death, manners and dialects. The sense of home appears in familiarity, but it also gets stronger and even more recognizable in the moments of leaving and arriving, in strange places, airports and finally on the moment of returning home.

V: I was away from home for one month. In Japan I needed to form my ‘own home’ in Kochi for the working period. The themes of privacy and boundaries were not present only in the working process but in my home as well. Not that often the theme of the artistic work influences me in so many ways at the same time. Suddenly I was dealing with the theme of home in both my professional and my private life.

N: Very soon I named our accommodation as home. For me the settling down on one place began equally both from inside and outside of the home. The sense of home got formed little by little while creating new routines as well as by finding new routes and places. The environment drifted into the rooms of my home by these diverse new relations.

We were privileged to be invited to many private homes in Kochi. On these visits the doors changed places and the walls slid aside and opened passages to new spaces. This transformability brought up the question of the stability of a space and its borders. It was only during these visits that I discovered, that I have always presumed the walls to be a solid structure supporting the stable construction of a house.

V: I came across with the thought, that various things attached to an apartment or a house seem to symbolize not only the actual home but also its inhabitants. Is it so, that home as a universal thing seems to follow the same rules no matter where it will be founded? For me, the central questions during the residency stayed with the themes of privacy, act of defining the borders, stability and transformability as well as the themes of arriving and leaving.

N: The aspect of temporality came strongly into a discussion with the question of stability. I think temporality appeared because we were both kind of on a journey. Even though my own experience and sense of home is not tied into one certain place or environment, I still feel certain uneasiness in attaching qualities such temporality and mobility into it.

ナンニ：伝統的なフィンランドの家屋は、気候や自然から身を守るために暖炉を囲むように建てられています。壁は固定されてその建物の構造を支えており、主にそれぞれの部屋の役割を定義する役目を果たします。日本の伝統的な家屋について私が受けた印象は、屋内と屋外との関係性が開放的である、ということです。つまり、ある空間とある空間が、突然結びつき、変化する可能性を備えているのです。私たちの伝統的な建築の構造の原理にとっては、壁を動かすなんて、夢がシュルレアリスムの世界のこのようなものですから。

ヴィルヴァ：その通りですね。日本の伝統家屋は、常に形を変えられて、精神的な空間や実際の空間を生み出します。この事実は、私がこれまで慣れ親しんできた構造に対する考え方とは根本的に異なります。日本の家屋では、壁を動かすことができ、そしてそこに存在していたことすらわからなかった空間に潜ることができるのです。この考え方であれば、一時性や断続的な変化が安定性を生み出すのだと言うことができるでしょう。

ナンニ：そこで私たちの創作プロセスでは、たびたび起こる様々な変化に対して可能性を開いているように努めました。パフォーマンスは私たちの美的感覚ややり方に基づき創作されましたが、創作プロセスを現地の方々やパフォーマー、周囲からの相互的な影響に対してオープンにしていたかったのです。

ヴィルヴァ：私たちは、ワークショップやリハーサル、ディスカッションの中で多くのものを得ました。それらは組み立てられると同時に破壊され、常に流動的でした。私はその得たものが必要な時間をかけて自ずと育っていくようにしたかったので、意識的に予め定義づけないようにしていました。

ナンニ：最終的にできあがったパフォーマンスは、レジデンス期間をかけて意義深いものとなったテーマを顕在化させるものになりましたね。パフォーマンスを観ていると、高い集中力や作品に対する深い関与、そしてパフォーマーの皆さんと共に共有してきた時間を感じました。

ヴィルヴァ：私にとって「Portable Home 住めば都」はレジデンス全体の集大成。家、人、場所、考え、環境、親密さ、プライバシーについて、高知から学んだことが詰まったパフォーマンスであり、皆の Home であると同時に、誰か 1 人のものではない Home なのです。

ナンニ：Home とは憩いの場であり休息の場ですが、その場所がどこであれ、構築と脱構築という本質を同時に持ち、常に作り変えられ続けるものなのです。

ヴィルヴァ：結局のところ、Homeは私の身体の内側に存在し得るということなのでしょうか？この問いは、高知での作品制作を終えた今でも思索を繰り返しています。そして再び制作に着手する時に私が身を落착けるところが、また Home となるのです。

.

ナンニ：私たち 2 人だけではこのプロジェクトを成し得ることができませんでした。私たちは、寛容で素晴らしい人たちに恵まれました。まずは、この機会を与えてくださった藤田直義館長に感謝を述べたいと思います。

ヴィルヴァ：素晴らしいパフォーマンスをしてくださった一色真由美さん、香川悦子さん、萬兵衛政國さん、伊藤麻由さん、浜田あゆみさんの、知性の共有とプロジェクトへの献身に感謝します。素晴らしいパフォーマンスを共に創作してくださってありがとうございました。

ナンニ：浜口眞吾さん、朝倉芽生さん、私たちの世話から制作業務まで、感謝をお伝えしたいです。深田名江さん、素敵な写真をありがとうございました。通訳の濱田沙織さん、ワークショップを手伝ってくださった斎藤努さん、ありがとうございました。村瀬佐保さん、興味深いインタビューをありがとうございます。高知城をご案内くださった漆原さん、高知城のスタッフの皆さんもありがとうございました。

ヴィルヴァ：高知県立美術館とホールのスタッフの皆さん全員に感謝を送ります。舞台技術の仁田千晶さん、音響の堅田優子さん、秦泉寺なほさん、長山美緒さん、板原るみさん、山脇有美さん、茂木恵美子さん、副館長の永野英志さん、多大なサポートをありがとうございました。

ナンニ：ワークショップの参加者の皆さん、経験や考えを私たちに共有してくださりどうもありがとうございました。山本明子さん、素晴らしいイラストをありがとうございます。入野育子さん、ご自宅でのお茶の席にお招きいただきありがとうございました。

V: Home is so often defined with different terms of permanence and the stable foundations. This makes me ask myself what kind of requirements I set for home and for myself based on these ideals of stability and immobility.

N: The traditional Finnish house is constructed around a fireplace as a protection against the weather and the nature. The fixed arrangement of the walls as the supporting structure of the building mainly determines the function for each room. In traditional Japanese houses I had an impression that the relationship between the interior and exterior was unlocked. Suddenly this possibility of interlacing and transformation attached different spaces to each other. According to the structural principles of our tradition, the moving walls belong to a world of dreams and surrealism.

V: That’s true. Traditional Japanese house has a quality of constant reshaping and creating various mental and concrete spaces. This fact is already a part of a totally different structural thinking that I have been used to. In a Japanese house I was able to move the walls or crawl in through a hatch I didn’t even see existing in the first place. It seems that temporality and constant change creates stability in this way of thinking.

N: In our artistic process, we aimed to maintain same kind of possibilities for constant change. The performance was based on our artistic aesthetics and methods. We wanted to keep the process open to be influenced by the interaction with local people, performers and surroundings.

V: We gained a lot of materials in the workshops, rehearsals and in the shared discussions. The materials were built and deconstructed at the same time. It was in constant flux. I consciously avoided predefining the material. I wanted to give the material enough time to develop by its own terms.

N: The final performance revealed the themes that had become most significant during the residency. While watching the performance I could feel the strong concentration, the commitment towards the work and the time we had shared with the performers.

V: For me the *Portable Home –Sumeba Miyako–* was the culmination point of the whole residency. It was a performance about the things that I came acquainted with in Kochi; homes, people, places, thoughts, atmospheres, closeness and privacy. *Portable Home –Sumeba Miyako–* was everybody’s home and at the same time nobody’s alone.

N: Home is recreation and resting. Regardless of the place the home settles in, it has the nature of construction and deconstruction at the same time. It is constantly reshaping.

V: After all, can home exist inside my body? This is the question I have pondered upon now after finishing our work in Kochi. And when I move forward again, the home settles down into the place where I stay.

N: We couldn't do this project by ourselves. We had a lovely and most generous people around us! First of all thank you for the director of museum, Fujita Naoyoshi for this opportunity!

V: We also want to thank wonderful performers Mayumi Isshiki, Etsuko Kagawa, Manbeimasakuni, Mayu Ito and Ayumi Hamada for sharing your intelligence and dedication. Thank you for creating a wonderful performance with us.

N: We want to thank Shingo Hamaguchi and Mei Asakura for taking care of the production and taking care of us. Thank you Nae Fukata for the lovely photos, Saori Hamada for translation and Tsutomu Saito for helping us with the workshop. Thank you Saho Murase for the interesting interview. Thank you Ms. Urushihara and the Kochi Castle staffs for guiding the castle.

V: We also want to thank all the staffs of the Museum of Art, Kochi and Museum Hall, especially Chiaki Nitta, the theatre technician, and Yuko Katada, the sound technician, Naho Jinzenji, Mio Nagayama, Rumi Itahara, Yumi Yamawaki, Emiko Mogi and Hideshi Nagano, the deputy director for all the help and generosity.

N: Thank you all the workshop members for sharing your thoughts and experiences with us. Thank you Akiko Yamamoto for great illustration and Ikuko Irino for the tea ceremony and letting us visit your home.

関係者の声

Voices of Contributors

パフォーマー
Performers

一色眞由美

Mayumi Isshiki

愛媛県内のほか、東京、京都などで多様なカタチで踊っていた2009年。その翌年、一切のダンス活動を停止する選択をしました。2016年、活動再開の時が来たものの、心身共に復帰への迷いがあり準備ができないなかで出会ったこの企画に心が動き、参加できたことに運命的なものとさえ感じます。

「Portable Home」は正に今の私に必要な作品であり、体験でした。参加者各々が等身大のイマの自分と向き合うことによってそう思えることが、作者の望みでもあり、作品の特徴ではないかとも思っています。

ヴィルヴァは、世代も背景も異なる出演者（作品の重要な条件）一人一人を尊重し、際立たせてくれました。作品の底辺を流れるテーマ「ホームとは何か」を、創る過程を通して改めて考える機会をもてた気がします。

BOXを使い、演者がホームのようなカタチを構成し、家族の肖像があり、またその家族が時と共に変化してゆくであろう伏線もあり。眠る（やすらぎ・回復）というHomeの基本的・普遍的要素を、枕と抽象的でシンプルな動きによるパートで紡ぎ、加えてナンニの照明が作品全体を包むことによって、観客が自分の内的体験を重ね、共鳴し、多様な家族のあり様を想像しつつ、何処に居ても、そこに愛が必要なのだとほんのりと気付くこの作品は、世界共通のHomeの感覚になっていると思います。関係者の皆様、そして高知の皆様、有難うございました。

I spent 2009 doing different styles of dance in Ehime, Tokyo, Kyoto, etc. The following year, I chose to stop dancing at all. I returned to dancing in 2016 while I wasn't fully ready mentally or physically. Yet I felt fateful to participate in this project.

Portable Home was exactly the experience I needed. I believe the creators' aim of this piece was to have all the participants meet real selfness.

Virva respected each of the performers (a big aspect of the performance) and let each of us shine, despite differences in our generations and backgrounds. In the process of creating the piece, I was able to reconsider what home is, which was the underlying theme of the work.

The performers arranged boxes in various ways to

represent the family, which gradually transformed over time. The basic universal idea of home as a place to sleep (relax/recuperate) was represented with pillows and simple abstract movements. The entire performance was veiled with Nanni's lighting, which encouraged viewers to relate and picture the diversities of families, while realizing that love is needed no matter where you are. I believe the performance captured the universal essence of home. I express my gratitude to everyone involved and to the people of Kochi.

【プロフィール / Profile】

1972年モダンダンスグループ・ユーを創立。音楽家、美術家、演劇等とのコラボレーションや屋内外での多様な実験的ダンス活動を始める。1977年渡米。マーサ・グラハム CDS にて学び、ケイ タケイ他多くのアーティストと出会う。以降国内外で、パフォーマー、振付家、指導者として活動。2008年風の踊り座創立。2009年活動休止。「Portable Home」より再出発。

Founded a modern dance group YOU in 1972, since then worked with musicians, visual artists, theatrical plays, as well as outdoor experimental dance works. In 1977 moved to the U.S. to study under Martha Graham CDS, met artists such as Kei Takei and many others, and continued her career as a performer, choreographer and dance teacher both in Japan and abroad. Founded Kaze-no-Odori-Za in 2008 and ceased the activity the following year. Returned to a stage work with *Portable Home*.

伊藤麻由

Mayu Ito

演劇関係者から「出演者募集してるよ」と案内が回ってきた一枚の応募用紙。「パフォーマー募集」という応募内容が印象的で、一目見てからずっと気になっていた。ダンス経験、演劇経験共に、やり遂げて成果や結果を出せていない私に「パフォーマー」として何が

できるのだろうか？私の武器って、なんだろう？「あなたは何をしている人なの？」と聞かれて、私はなんて答えればいいのか？自分のやってきたことに自信がない私は、今回の応募はやめておこう・・・と諦めていた。しかし、応募締切が迫ることに「今応募しなかったら後悔する」という思いがだんだん強くなり……。締切当日、かなりギリギリだったが、応募用紙をFAXした、それが始まりだった。

ヴィルヴァとナンニ、そしてパフォーマー達との日々はいつも新鮮で、いつの間にか信頼が生まれていた。公演ではなく、そうして私たちの過ごしていく日々こそが「Home」だと感じていた。公演の感想として多かったのは、「BOXのシーン」や「ろうそく」が家を感じさせた、というものだったが、私が感じる「Home」は、

建物の「家」のことで、物や形じゃない、そうして国籍を超えた人々が集い、一緒に過ごした時間や経験、会話、空間であったと、改めてそう思った。そして、ヴィルヴァ、ナンニと出会い、共演者、美術館関係者と出会い、そして公演を終えた私が確かな自信を持って言えることは、彼女らとの時間こそが「私の居場所」であり、自然と自信に繋がっていたのだ。迷いにかけて応募しなかったら、その場所も自信も今は無かっただろう。

An acting acquaintance came to me with a piece of paper that said “performers wanted.” It caught my attention at first glance. But I wondered what I could contribute, especially since I felt not having accomplished in dancing and acting. What is my strength? When I was asked “what do you do?,” I never knew my answer. I didn't have any confidence so I thought about passing this opportunity. But as the application deadline approached, I started to think “I might regret it if I didn't apply”. Just before the deadline, I faxed in my application. That was how it all started. Spending the time with Virva, Nanni, and the other performers was always refreshing, and we formed a trusting bond soon. Rather the everyday rehearsals started to feel like *home* than its actual performance. Some audience mentioned that the boxes or the candles represented home, but what I felt was that home is not just a building or a form, but the gathering of people beyond ethnicities, and the time, experiences, conversations and atmosphere shared with them. After meeting Virva and Nanni, the performers, the museum staff, and finishing the performance, I could say with confidence that the time I spent with them was “where I belonged.” If I hadn't applied, I never would have found that place or the confidence that came with it.

【プロフィール / Profile】

高知県出身、在住。過去に7年間ストリートダンスを経験し、各イベント・発表会に出演。2014年、劇団シアター TACOGURA に入団し「どんぐりと山猫」「民衆の敵」等出演。同時期からCapoeira Batuque Japao 高知へも関わり、ダンスパートの振付や演出も行う。Resides in her hometown, Kochi. Having practiced street dance for seven years, she has performed in numerous shows. Joined theater company TACOGURA in 2014 and performed in plays such as *The Acorns and Wildcat* and *An Enemy of the People*. She has also been involved with Capoeira Batuque Japao Kochi for choreography and direction.

香川悦子

Etsuko Kagawa

ヴィルヴァの毎回のウォーミングアップは、常道のストレッチとかは一切なく、ただ少しずつ好きに身体を動かしていくだけ。目を閉じて、自分の心と身体に集中し、会話する。ただただ自然に、心の「声」に従って動く。

段々周囲の人と関わり、会話していく。結局この静かなウォーミングアップの形態自体が、私のソロの部分となるのだが、回を重ねるごとに、このウォーミングアップが、人間形成の過程にも思えてきた。踊るたびに「私」という人間の形が出来上がり、表れ出るように感じた。粘土をずっとこねていたら段々形ができてきた…というか、段々それがある「形」に見えてきたというか。そして、共演者との人間関係も。言葉を交わさずして…。それぞれのHomeの形さえ…。

ヴィルヴァとナンニの懐の深さ。全く押し付けず、私たちを遊ばせてくれた。「目を瞑って即興で舞台を横切る」というタスクから入っていたら、絶対できなかっただろう。踊っていくうちに、これこそ自分のやりたいと思っていた「即興」の形であることに気付かされた。全ての出演者の一番盛りたいところにうまく誘導して嵌めてくれた。その観察力と柔軟性に、ただただ感嘆、感謝する。最後に、このような素晴らしい機会を提供してくださった高知県立美術館及びスタッフの方々、そして時々「即興」で遊び過ぎてしまう私を温かく受け入れてくれた共演者の皆さん、ワークショップで関わってくださった方達、当日見にきてくださった方達、皆様に心からの敬意と感謝を表したい。全ての出会いに感謝！Kitos!

Virva's warm-up doesn't involve usual stretches. She just lets our body move little by little, part by part, with our eyes closed, concentrating on our body and mind. We talk to ourselves, and lead to the conversations with others without words. Eventually, this warm-up turned into my solo part. Having danced this way, I started taking this movement as a process of building myself, the relationship between the other performers, and it made me realize, "this is what I was longing for, the improvisation dance style." Just listening to the voice of my soul and moving the body was like pottery art; kneading the clay, it turns into something, or it looks like something, even the shape of home for individual performers.

I was amazed with Virva and Nanni's generosity, never pushing anything to us, but letting us play instead. I would never been confident if Virva suddenly told me "close your eyes, cross the stage dancing and improvise." Both Virva nad Nanni watched all of the performers very carefully and placed us in the best

positions. I appreciate their patience and flexibility a lot. Lastly, I'd like to express appreciation from the bottom of my heart to the Museum of Art, Kochi, the staff members, all the other performers who let me play freely even when I did TOO MUCH, the workshop participants, and the audience. Thank you all. Kiitos!

[プロフィール / Profile]

愛媛県西条市出身、在住。2016 年、高知県立美術館アーティスト・イン・レジデンス 2016 にて、ネジラ・ヤトキン振付作品に出演。コンテンポラリーダンスの枠にとられない即興パフォーマンスの形を追求し続ける。

Born and currently resides in Saijyo, Ehime. Performed in choreographer Nejla Yatkin's artist-in-residence performance. She continues to pursue dance improvisation, which is free from the restraints of contemporary dance.

浜田あゆみ

Ayumi Hamada

ヴィルヴァとナンニは、とても明るく、笑顔が素敵で温かい雰囲気を持つ人たちだった。普段私が一緒にクリエーションを行う演出家たちとは随分イメージが違う。東京や都市部での滞在制作だったら何百人ものオーディションで選ばれた優秀なダンサー・役者を選抜し、稽古は毎日、ほぼフルタイムでやって、本番まで濃密なりハサル工程を・・・というところだろう。が、今回は高知での滞在制作。クリエーションのためにスケジュールを組む・・・というよりも、出演者の都合で組まれたスケジュールだ。レジデンス・アーティストとしては、もしかしたら環境は良くなかったのかもしれない。しかしヴィルヴァたちは、高知だからこそ出会えるメンバーたちや、高知でしかできないこと、また高知という環境を大変喜んでいたように思うし、彼女たちはとても柔軟に、いつも私たちが稽古をするのに最適な環境を整えてくれた。そして、ヴィルヴァは、とにかく待ってくれた。自分が求めるイメージが出来るまで、何度も何度も私たちに挑戦してくれた。口調が厳しくなるわけでもなく、常に穏やかに、「なぜ出来ないのか？」と一緒に考えてくれた。こんなに辛抱強い演出家に会ったのは、初めてかもしれない。ナンニも、ヴィルヴァとのパートナーシップは素晴らしく、(二人が話す時はフィンランド語なので詳しくは分からないが) お互いの仕事を尊重しながら作品を制作していく姿は、まさに理想の姿だった。

ところで、二人はレジデンスが終わっても、帰省先のフィンランドや旅行先から私たちにたまに連絡をくれる。フィンランドの大雪の写真や、京都のゲストハウスの写真。一緒に仕事した 1 か月は忘れられない楽しい思い出になったが、きっとこれからも続い

ていくだろうこの関係を、大事にしていきたいと思う。

Virva and Nanni were very warm and enthusiastic, and their smiles were lovely. They were quite different from the directors I usually work with. The artist-in-residence projects in Tokyo and other urban areas may typically choose the best dancers/actors out of hundreds of people at audition, and the rehearsals may take place everyday on a fulltime basis until performance day...but this time, the residency project was in Kochi. Instead of setting the schedule around production, it was planned around the local performers. It may not have been an ideal situation for most resident artists. However, Virva and Nanni seemed to enjoy the uniqueness of the people and things they could encounter only in Kochi. They were flexible and always provided us with the best environment for rehearsal. Virva was very patient and was always willing to wait. She let us try again and again until we all finally figured out how to do what she was envisioning. She was always calm, never harsh, and helped us think what was missing. This might be the first time I have ever met such a patient director. Nanni's partnership with Virva was also really amazing and admiring. They respected each other's talents was exemplary (although I was not sure exactly when they spoke to each other in Finnish).

Even after their residency has ended, they still contact us from Finland and their journeys, send photos such as the snowfall in Finland and a guesthouse in Kyoto. I will never forget the month spent working with them and I hope to cherish this connection for years to come.

[プロフィール / Profile]

高知県出身。ふたりっこプロデュース代表。カナダのビクトリア大学芸術学部演劇科卒。2015 年より高知を拠点に活動開始。一人芝居や、土佐和紙を題材にした滞在制作型のプロジェクトを実施し高知や東京で上演するなど、高知県内外で精力的に活動中。

Born and raised in Kochi. Founder of Futarikko Produce. Graduated from University of Victoria, Department of Theatre (Canada) and began her career in Kochi since 2015. Her projects include artist-in-residence works featuring monodramas and Tosa Washi, Japanese traditional handmade paper in Kochi, Tokyo, and beyond.

萬兵衛政國

Manbeimasakuni

アーティストと地域、パフォーマンスとワークショップ。パフォーマーとして、また研究者として、それらがどのように結びついていくのかという興味が、応募のきっかけでした。関係性とはどのようにつくられるのでしょうか。こうあるべき、こうあって欲しいという規範や願いがあり、それに向かうことで作られることもあると思います。ですが、多くの場合、目の前にあるものに対して、思考や身体や感情や精神を使って接していく体験を通じて結果的に生まれたものに、名前をつけているようにも感じます。“Home”。家。故郷。今回のフォーミング・アーツのテーマは、そのような体験の関係性の集合体を表しているものだと思います。そしてそれを、演出家とパフォーマー達との関係の中で、まさに“体験的”に再認識することができました。ヴィルヴァ・タロネンとナンニ・ヴァパーヴオリの 2 人のアーティストに導かれ、5 人のパフォーマーは、家族に類似した関係性を築きあげることができました。それは、物語に出てくるような関係性というよりは、むしろ現実に自身の故郷で感じる関係性、言語化されないけれども、確かに感じるができる“信頼感”のようなものでした。そして、このことこそが、地域におけるアート、そしてそれに参加することの意義を確かに自覚させてくれました。関わったすべての人に感謝します。アーティスト・イン・レジデンスのつながりがこれからも多くの人に広がることを祈ります。

Artist and region, performance and workshop. As a performer and researcher, I was interested in seeing how these elements are connected, which is why it brought me to participate in this project.

How do relationships get created? I think sometimes they are driven by expectations and hopes, like how things should be or how we want them to be. But in many cases, I think we are retroactively giving names to the experiences that are created when we relate to the things in front of us through thoughts, feelings, mind and body.

Home. House. Hometown. I believe this performance represented the dynamics of those elements. By interacting with each other, the performers were able to reaffirm those relationships through real experience. With the guidance of the two artists, Virva Talonen and Nanni Vapaavuori, the five performers were able to build a relationship that was almost like family. But it wasn't like the family you hear of in stories, but rather like what you feel when go back home; when you know there is trust without any words being spoken. This

project allowed me to understand the significance of participating and of locally created art. I would like to thank everyone who was involved. I hope that the connections I made through this artist in residence program will pave the way to more future connections.

[プロフィール / Profile]

徳島県出身。大阪での学生生活を経て、就職を契機に上京。小劇場演劇・路上芝居・自主映画製作等に携わった後、2016 年 4 月より高知県在住。演劇・映画・演技・パフォーマンスを地域づくりに活かす研究や活動などを行っている。

Born and raised in Tokushima. Spent his university years in Osaka, then moved to Tokyo to pursue a career. After working in small theaters, street performances, and independent film productions, he relocated to Kochi since April, 2016. He aims to revitalize local activities through theater, film, acting, and performance.

ワークショップ参加者

Workshop Participants

西本裕美子

Yumiko Nishimoto

小さな新聞記事を見てダンス・ワークと思いこんで応募した「Home」のワークショップ。家族・家・居場所・故郷を参加者の皆と話し合う中で、回を重ねるごとに自分の過ごして来た時間、他者との関わりを整理、確認する時間になっていると感じる貴重な体験となりました。多分、他の方の人生を少し覗かせて貰った訳で、それが自分の中の事に気づくという大きな要素になり、現在の自分の状態を見つめる事ができたと感じました。

ここ数年、人と関わる事が苦になる、そんな時間が増えていました。距離をとる事が難しかったり煩わしかったり。ワークショップでは話し合う時間が多いと知って不安だったのですが、テーマに対して考えや記憶を巡らせ、相手の言葉に反応して自分の心も柔らく変化する、その感覚が新鮮でした。

パフォーマンスでの、ヴィルヴァ、ナンニ 2 人のアーティストと舞台上に立った 5 人のアーティストの成果を尊敬します。正直、私には一度きりの鑑賞だけでは「Home」を感じるという事は難しかったと思います。ワークショップに参加した事で、1 ヶ月の間に起きていた事、成されてきたことを知っていたからこそ伝わってくる達成感のような気がしました。自分が楽になっていく時間、そして観客としても成長させてもらえたヴィルヴァさんとナンニさんに感謝しています。

I read a small article about the *Home* workshop and applied for it, thinking it was going to be a dance workshop. It turned out to be a valuable experience in which I was able to reflect on my relationships with the people around me through the discussions among the participants about family, home, places and hometown. By hearing about other people’s lives, I found that I learned about myself and my current situation. In recent years, I was becoming reluctant to get invloved with people and was finding it hard to maintain distance. I was a bit hesitant at first when I found out there would be a lot of discussion in the workshops. But thinking about the themes and listening to others’ reflection seemed to gradually soften my mind. I admire the work of the two artists, Virva and Nanni, and the five performers of Home. Frankly speaking, it could have been difficult for me to grasp the idea of *home* by watching the performance one time, yet I felt a sense of accomplishment probably because I knew what was being created through participating in the workshops over a month. I want to thank Virva and Nanni for helping me to find comfort in myself and for helping me to learn as a member of the audience.

西岡和子

Kazuko Nishioka

高知県立美術館の開催するワークショップは、今迄どれも貴重な体験となっており、今回の募集にも興味を持った。ただ夜5回の参加となれば我が家(Home)にも影響がでる。迷ったが気がつけばHomeについて考えていて、他の人はどう考えているのか気になりだした。1回目のワークショップでの、「Home だと思うものは？」という問い掛けに、ローソクの灯り、窓の灯り、宇宙に青く輝く地球の姿が浮かび、暖かさを感じる光のイメージかなと思った。Homeを感じる場所として夜の高知城を提灯を持って歩いた時は、時空を超える感覚と懐かしさがあった。パフォーマンスのリハーサル見学では動と静、グループと個、光と闇の対比を感じた。ディスカッションでは参加者から様々な疑問が出され、私も「光と闇」について質問した。ナンニさんは「闇に対して悪い印象は無く、暖かく包み込んでくれ、壁を無くし世界を広げてくれる」と言った。闇がHomeかな？と思った。光と闇が逆転した。ワークショップに参加して自分とは違う多様な「Home」に出会えたお蔭で、私の中のHomeがより意識化された。それはモノとしてのHomeはたとえ失われようとも、またどこかで新たなHomeを見出し育むものとなる私の中のHomeの種。私にとって

のHomeは光と闇が出会い、そこでは私はより私らしく在れる。

The workshops held by the Museum of Art, Kochi have all been valuable experiences, so I was interested in participating again. But the five workshops were scheduled at night, so I hesitated first as it would impact my home life. However I already started thinking about the theme of *home* and I became interested in knowing other people’s thoughts. In the first workshop we were asked what we felt as home, and what came to my mind was a warm light, like the light of a candle, the light in a window, or the earth that shines blue in the universe. When we visited Kochi Castle at night as a place where we felt home and walked with lanterns, I felt as if I transcended time and space and felt nostalgic. Watching the rehearsal, I noticed the contrast between motion/stillness, group/individual, light/darkness. The participants had many questions and I asked about light and darkness. Nanni said she doesn’t have any negative associations with darkness. Instead, it wraps us with warmth and expands our world. I thought, “could darkness be home?” Light and darkness traded places. The workshop gave me a clearer understanding of what home means to me, as I learned different variations of home, which were unfamiliar before. This experience planted a seed within me to find and generate a new home. To me, home is an encounter of light and darkness, where I can become my true self.

スタッフ

Staff

濱田沙織／ワークショップ通訳

Saori Hamada / Workshop Interpreter

今回は高知県立美術館のアーティスト・イン・レジデンス企画「Portable Home」にワークショップ通訳者として関わりました。「Portable Home」とは、フィンランドのアーティスト（振付家のヴィルヴァ、照明デザイナーのナンニ）が高知に滞在し、地元の人々と作品作りに挑む企画でした。テーマは「あなたにとってHomeはなんですか？」であり、5回のセッションにわたり、ワークショップの参加者に「Home」を表すモノ・場所・動作は何かを問いかけ、みんなでブレインストーミングを行いました。今まで見てきた美術館のワークショップは、アーティストが参加

者に指導する、レッスンのような形式でしたが、今回は参加者がアーティストと一緒に作品を作るディスカッションの形となりました。二人のアーティストは最終作品の元となる要素を参加者の心の深層から引き出し、それぞれのアイディアがパフォーマンスを作り上げました。Homeは何ですか？の問いに対して出てきた答えには、「愛」「懐かしい場所」「光」「当たり前すぎて何かわからない」などがありました。日本人の参加者の想い、そしてフィンランド人のアーティストの想いがお互いに通じ合うように、通訳者として細かいニュアンスの漏れがないよう心がけました。その過程で、参加者ではなかった私も、Homeの意味を深く考えさせられました。Homeは人によって意味は違うものであり、誰にでも存在する世界共通のものであることに気づきました。

I participated as an interpreter for the artist in residence program, *Portable Home* at the Museum of Art, Kochi. *Portable Home* was a project in which the artists from Finland (Virva, a choreographer and Nanni, a lighting designer) stayed in Kochi to create a production with the local people. The theme was “what is home to you?” and through the course of five workshops, the participants brainstormed about the objects, places, and movements that represent home. In the previous interpreting jobs I have taken on at the museum, the workshops were typically in the form of a lesson where the artist would lead the participants, but this time, it was in the form of a discussion between the participants and the artists. The two artists pulled the elements for the production from deep within the participants and each of their ideas was churned out in the final production. The question of “what is home” produced responses like “love”, “a nostalgic place”, “light”, “something that is too familiar to be noticed”. As an interpreter, I made sure to communicate the fine details between the Japanese participants and the Finnish artists. In the process, even though I wasn’t a participant, it made me think deeply about what home means. I realized that home has a different meaning to each person, yet it is something universal that exists within every human being.

斎藤努／ワークショップアシスタント

Tsutomu Saito / Workshop Assistant

『あなたの「Home」とは？』フィンランドから来高したアーティスト、ヴィルヴァ・タロネンとナンニ・ヴァバーヴォリとのワー

クショップを通して、参加者は意識的にも、無意識的にも、常にごの質問と向き合っていた気がする。単純に考えるとHome＝住んでいる場所となりがちだが、心が落ち着く場所、自分をさらけ出せる場所、生まれ故郷などなど。深く考え出すと際限なくイメージの広がる「Home」をテーマにヴィルヴァとナンニはワークショップ参加者と共に高知で様々なリサーチを行った。このワークショップに関わって強く感じたのは、良くも悪くも高知県民は郷土愛に溢れているという事。たぶん同じワークショップを他地域で行えば、全く違ったリサーチになったと思う。参加者はヴィルヴァとナンニとのリサーチを通じて、自分たちの住む「Home=高知」について他者と語り合ったり、客観的に見る機会を得たり、普段の生活では体験できない、貴重な機会を得たのではないだろうか？また単純に話し合うだけでなく、物、動き、町、関係性など様々なフィルターを通した事でより多面的に体感できたように感じた。アーティスト・イン・レジデンス事業はある一定期間滞在するアーティストの視点によって、その地域の新しい輪郭が浮かび上がる。いつも見慣れていたり、聞き慣れていたりしている事が全く新しい事のように感じる。そのような体験をする事によって、人は創造力／想像力を養い、より豊かな生活を送る糧となる。今回のワークショップでは「Home」の新しい側面をたくさん感じたのではないだろうか？このような活動を通じてより豊かな人が増える事に期待したい。

Through the workshop run by Finnish artists Virva Talonen and Nanni Vapaavouri, the participants were consciously or subconsciously faced with the question of “what is home to you?” Simply speaking, home is where you live, but it may also be your home town, where you can calm your soul, be yourself, or be your hometown. Virva and Nanni worked with the workshop participants in Kochi to research the deeply profound theme of home. What I realized through the workshop was that the people of Kochi are greatly fond of their hometown. If this same workshop took place in a different region, the results would have been very different. Through Virva and Nanni’s research, the participants were able to discuss Kochi as home and to think objectively, which must have been a valuable experience since it wouldn’t happen in everyday life. Further, it wasn’t just a simple conversation, but the discussions took place through various filters like objects, movements, places and relationships, which made the experience more diverse. In the artist in residence program, a certain locale takes on a new form through new perspectives brought by the residing artist. Familier sights and sounds became completely new. This type of experience enriches people’s lives by inviting them to develop creativity

観客の声

Voices of Audience

作品を観て思ったことは、人間は安住の場所を求めて繰り返し繰り返し行動を起こしているようで、人生は、心地よい棲み家を探す旅なのかもしれないということでした。

舞台はリノリウムシートを使わず、木の床がむき出しの状態でした。動きとして寝そべるようなものがあるのかな。そう思って観ていたら、案の定、アクターたちは、寝そべったり、枕を敷いて寝たりと Home を感じさせる演出がありました。それが一色真由美さん、伊藤麻由さん、香川悦子さん、浜田あゆみさん、萬兵衛政國さんの5人、それぞれがアクターとして自立して活動している人たちばかりということで、各人の持ち味を生かした動きで、奥行きのある作品になっていたと思います。

冒頭、ズーンという機械的な音色、1人のアクターが走り出してきて、舞台は始まりました。走っているアクターが、時折、後ろを振り返る。何かに追われているのか。人なのか、過去の記憶なのか…などと考えながら観ていました。地名を読み上げるのも、「都」探しののだろうかあと。いい場所を探して、テンションが上がっても長続きしないというのも人間の`性。なのでしょうね。人は、快適と思った棲み家もいつの間にか不満を見つけてしまい、そしてまた新しい棲み家を求めて旅に出る。人生はこの繰り返しなのでしょう。

坂本九の「上を向いて歩こう」を口ずさみながら、木箱を持って離合集散するアクターたち。棲み方にもいろんなタイプがあるのだろうかあとということを感じさせてくれました。

また、集団生活で得られる幸福感と、全くの個人で得られる幸福感はまた違うものでしょう。そのほか、地位や財力といったものは、ただの見せかけであり、人との差別化の道具であって、決して人をくつろがせてくれるものになり得ないというメッセージを感じました。

そしてラスト。それぞれのアクターが、たくさんのロウソクの灯をもって登場。ステージは、光に満ちていました。それは、枕の家の真っ暗な闇との対比だったのでしょう。人にとって、棲み家とは、温かい光なのかもしれないなあと思いながら観たことでした。

作品中に日本語がよく出てきていましたし、坂本九の「上を向いて歩こう」など、たぶん振付のヴィルヴァ・タロネンさんは、知識として持ち得なかったのではないかなあと感じました。そうすると、どういうところから日本的な素材を選び、使用したのかとても興味が湧きました。

池添正（高知新聞社）

公演アンケートより抜粋

Excerpt from questionnaire

緻密で繊細な心象風景でした。最後の灯りが美しかったです。見事でした。

あちこち自分の気持ちのよいところを探す感覚がありました。

木の箱が重なっていくさまを見ながらこの題名は「Home」だと思い出しました。するといろんな形の家族が見えてきた。一緒にいると思っていたらいつのまにかいなくなっていたり、バラバラだったり…。そんな中男性の一人芝居があり、どんな惹き込まれていった。最後あの男の子はどこにいったんだろう？って悲しくなった。

The performance gave me an impression as if people repeatedly look for a place to live in peace; therefore, life may be a journey in search of comfortable dwelling.

The stage floor was just bare wood without dance mat. I anticipated that the performers would probably be lying around. As expected, they did lay on the floor sometimes with pillows that represented home. Unique movements brought by each of the individually active performers, Mayumi Isshiki, Mayu Ito, Etsuko Kagawa, Ayumi Hamada and Masakunimanbei, seemed to give the depth to the performance.

At the beginning, there was a machine-like zooming sound and a female performer came running out, sometimes looking back. I wondered if she was being chased, maybe by a person or by old memories. When she said aloud the names of places, I thought she was searching for her next town. It might be human nature to get excited about finally finding a good place. People settle down, but end up becoming discontent, and set off once again in search of a new dwelling. Perhaps life is a repetition like that.

While humming Kyu Sakamoto's *Sukiyaki*, the performers holding boxes in their hands assembled and then disassembled. The scene depicted many ways of living.

There is also the joy of group living and individual living. I felt the performance contained a message that status and wealth are only a façade, a tool that generates discrimination, rather than offering comfort.

At the end, the performers came out holding bundles of candles. The stage filled with light. This might have been a contrast to the dark home of pillows. Then I thought, home might be a warm light.

Japanese was used quite a bit during the performance, but I assumed that Kyu Sakamoto's *Sukiyaki* and other Japanese elements were completely new to choreographer Virva Talonen. I became interested in knowing how she learned and chose to incorporate those Japanese elements.

Tadashi Ikezoe (The Kochi Shimbun)

Refined and delicate imagery. The ending illumination was beautiful. Spectacular.

It was like a search for a place that feels good to us.

Seeing the boxes stacked on top of each other reminded me of the title, *Home*. Then, I started seeing the different forms of families. They would come together, then spread apart the next moment...there was also a monodrama by one man that drew me in. At the end, I felt sadness wondering where that boy went.

and imagination skills. This workshop shed a light on new aspects of home and I hope there will be more open-minded people in our town who appreciate such experiences like these.

深田名江／記録撮影

Nae Fukata / Photographer

フィンランドの光

静謐な音楽と回遊する光。家という舞台に照らされる光に、私はまだ訪れたことのない国の光を感じていた。四国－南方の四季在る土地、明暗際立つ光あるところ－高知に生まれ育ったものにとって。フィンランドのアーティスト2人の目を通した日本、高知でのクリエイション作品は、映像の耽美さに頼ることのないむしろその価値観を除いて、人の個の存在に沿ってある普通の習慣や生活の行いを読み解き、誠実に再構築している。それは情報社会に生きる人々への問いかけでもあるかのように。家族としての家、そして日本文化への民俗学的回帰。日本人が失いつつある、見えない歴史的背景への意識－どうしていま自分がここにあるのか－風習と個の関係性をゆったりと浮かび上げ、行間に照らし出している。美術館中庭でのパフォーマンスでの石の共鳴音は、ワークショップ半ば皆で訪れた夜の高知城、我が街の中心に佇む城から見た夜景に重なる。人が住むそれぞれの家と灯り。それら群景を俯瞰するとき、私は大きな地図のなかの小さな自分を凝視する。そうして、またそれら家に帰ってゆく自分とその温もりを肌に感じるのである。「Portable Home」家とは、素朴に続く民族の崇高な儀式のように、あらゆる人間の気持ちが帰っていく場所－。国のような、家のような、親しい友のような。心に帰る場所を持つということ。住めば都－その環境がここと共にあるということを知る。

A Light from Finland

A light that flickers to serene music. A light that illuminates the stage / home. Born and raised in Kochi, in southern Shikoku, where the seasons are distinct and contrasts between light and dark are clear, I felt a foreign presence in that light.

This performance developed in Kochi through the eyes of the two Finnish artists did not rely on any visual aesthetics, rather it dissected the everyday routines of the individual and rebuilt them with integrity. It was as if a question was being posed to our information-laden society. Home can mean family and can also tie back to old Japanese folklore. We are at risk of losing our appreciation of our historical origins—how we came to be here—and as we ponder the relationship between customs and individuals, the truth shines through the

滞在日程

Itinerary

2016

初頭 9	レジデンス・アーティスト公募 パフォーマー、ワークショップ参加者公募	Early Sep	2016	Open call for residency artist Open call for performers and workshop participants
10 / 6	来日	Oct	6	Arrival at Kochi
/ 7	美術館入り(展覧会、ホール視察)、歓迎会		7	Visiting the museum; exhibition and hall, welcome party
/ 9	日曜市訪問、ワークショップ準備		9	Visiting Sunday Market, Preparing the workshops
/10	よさこい踊り@中央公園 視察 ワークショップ①「はじめに Home とは？」 @美術館ホール		10	Seeing Yosakoi dance @Central park Workshop #1 Introduction – What is Home? @Museum Hall
/11	パフォーマーとの稽古開始		11	Rehearsal with performers began
/12	ワークショップ②「モノについて」@創作室		12	Workshop #2 Object @Workshop room
/13	稽古(休息／枕のシーン)		13	Rehearsal (Resting / The cushions)
/14	ヴィルヴァ個人稽古		14	Individual rehearsal / Virva
/15	犬島精錬所美術館、[Vessel]公演視察@犬島		15	Trip to Inujima (visiting Inujima Seirenscho Art Museum and watching a performance “Vessel”)
/16	高松視察、帰高、高知城視察、稽古		16	Exploring Takamatsu, Return to Kochi, the first visit to Kochi Castle, rehearsal
/17	高知城視察、平土仕込み、稽古		17	Visiting Kochi Castle, Setting up platform on the stage
/18	稽古(走るシーン)		18	Rehearsals (Running)
/19	ワークショップ③「場所について」 @高知城、ひろめ市場		19	Workshop #3 Place @Kochi Castle and Hirome Market
/20	稽古(漫画／箱馬／歌のシーン)		20	Rehearsal (Manga / The boxes / The song)
/21	稽古(都市のシーン)		21	Rehearsal (Cities)
/22	リサーチ(沢田マンション、H邸訪問、クロッキー会 @ Equivalent)、リハーサル(最後のソロシーン)		22	Research (Visiting Sawada Mansion, H’s house, Croquis event @Equivalent), Rehearsal (Last solos)
/23	小道具買い出し、1邸訪問、茶道＆書道体験		23	Purchasing props, Visiting I’s home (Tea ceremony and Japanese calligraphy)
/24	衣装選び、照明仕込み、稽古		24	Selecting costumes, Setting up lighting, Rehearsal
/25	衣装買い出し、高知新聞取材、稽古		25	Purchasing costumes, Interview by The Kochi Shimbun, Rehearsal
/26	ワークショップ④「動きについて」 @美術館ホール		26	Workshop #4 Movement @Museum Hall
/27	映像作品展示準備、稽古(ローソクのシーン)		27	Setting up video work, rehearsal (Candles)
/28	公演準備、劇団どくんどくご公演視察@高知城		28	Preparation, Watching a performance by Theatre Dokungo @ Kochi Castle
/29	室戸訪問		29	Visiting Muroto
/30	にこ測視察、稽古		30	Visiting Niko abyss, Rehearsal
/31	稽古(照明・音響付き)		31	Rehearsal with light and sound
11 / 1	ワークショップ⑤「リハーサル見学」	Nov	1	Workshop #5 Following Rehearsal
/ 2	ゲネプロ		2	General rehearsal
/ 3	公演@中庭、美術館ホール		3	Performance @ Courtyard and Museum Hall
/ 4	ヴィルヴァ帰国		4	Virva departed
/ 5	N邸訪問		5	Visiting N’s house
/14	ナンニ帰国(11/5～14 京都、東京旅行)		14	Nanni departed (trip to Kyoto and Tokyo Nov 5-14)

メディア紹介

Media

高知新聞 10月31日朝刊(取材：村瀬佐保)
Oct 31 The Kochi Shimbun (Interviewer: Saho Murase)

来館者数

Numbers of Visitors

ワークショップ参加者 19名
ホール公演入場者 202名
Workshops: 19
Performance at Museum Hall: 202

コーディネーターからのメッセージ

Message from Coordinator

舞台芸術分野で活躍する海外のアーティストが高知に滞在し、地域と交流しながら作品創作を行う当館のアーティスト・イン・レジデンス事業。6年目となる今回は、レジデンス・アーティスト選定のためにフィンランドセンターとフィンランド・ダンスインフォメーションセンターの協力を得て初めて公募を実施し、多数集まったプランの中から、広く共感を呼ぶテーマ性と、高知という土地やそこに住む人々と密接に関わりながら行われる創作に期待し、ヴィルヴァ・タロネンとナンニ・ヴァーヴオリによる「Portable Home」プロジェクトを迎えることになりました。

アーティストの創作の一端を体験してみるだけでなく、創作そのものに関与することが出来るワークショップは、「出演者」や「スタッフ」、「観客」とはまた異なった作品との関わり方を模索する実験的な場となり、四国限定で行われた出演者募集には、高知と愛媛から個性豊かな5名のパフォーマーが集いました。

「Home とはなにか？」というテーマは、全ての人が自らの問いとして捉えることができる普遍的なものでありながら、その人の歴史や個性を容赦なくあぶり出します。年代もバックグラウンドも異なるワークショップ参加者やパフォーマーたちといつも静かに向き合い、全てを受け止めながら自身の創作へと練り上げていくアーティスト二人の姿は、人が「他者」や「異なるもの」と出会うとき、それといかに向き合うべきなのかを示唆するようでもありました。

高知が始まりの地となった「Portable Home」プロジェクトは、これからも世界中の様々な地域で継続していくといえます。きっと、ここ高知とは全く異なる表情を持ちながらも、Homeを持つあらゆる人々に強く語りかける力を持ったものとなるでしょう。

この場をお借りして、本事業にご協力いただいた全ての方々に心より感謝申し上げます。

高知県立美術館 アーティスト・イン・レジデンス担当 朝倉芽生

The artist in residence is a program in which foreign performing artists produce works at local during their stays in Kochi. This marks the museum’s sixth year of the program, and for the first time, we screened artists from the public with generous support of the Finnish Institute in Japan as well as Dance Info Finland. Virva Talonen and Nanni Vapaavuori’s *Portable Home* was selected because the theme was solid and we were drawn to how the creation process would closely involve the local and people of Kochi.

In this experimental workshop, the participants were able to contribute something directly to the production rather than just experiencing a taste of the artists’ practice. They became involved in a way different than the performers, staff, and audience. The five unique performers were chosen from Kochi and Ehime, two prefectures out of Shikoku island.

“What is home?” is a universal theme while also being very personal, in which each person’s history and individuality are to reveal. The two artists stilly engaged with the performers and workshop participants of diverse backgrounds and ages, and worked on the production, embracing their feedbacks openly. The artists seemed to indicate how people should come to face to face with others and differences.

Kochi was the first locale of *Portable Home* project, which is planed to continue in different places around the world. Wherever it goes, it will likely take a different journey than what Kochi has offered, yet surely it will reach to a lot of people who have home.

I would like to express my sincere gratitude to everyone involved in this project.

Mei Asakura Artist in Residence Coordinator, The Museum of Art, Kochi

高知パフォーミング・アーツ・フェスティバル 2016
アーティスト・イン・レジデンス 2016
ヴィルヴァ・タロネン & ナンニ・ヴァパーヴオリ／フィンランド
「Portable Home – 住めば都 –」

主催	高知県立美術館
支援	平成 28 年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業
協力	フィンランドセンター、フィンランド・ダンスインフォメーションセンター、 高知県教育委員会事務局文化財課、高知城管理事務所
ワークショップ通訳	濱田沙織
ワークショップアシスタント	斎藤努
稽古通訳、アテンド	浜田あゆみ
翻訳協力	門田美和
撮影	深田名江 (P.1、3、6、8、9、10、11、13、14、15、16、18、21、22、23、24、25、31)
編集・発行	高知県立美術館 〒 781-8123 高知市高須 353-2 TEL:088-866-8000
発行日	平成 29 年 2 月 15 日
印刷	弘文印刷
デザイン	ディー・ディー・オフィス

Kochi Performing Arts Festival 2016
Artist in Residence 2016
Virva Talonen & Nanni Vapaavuori from Finland
Portable Home – Sumeba Miyako –

Organized by	The Museum of Art, Kochi
Supported by	The Agency for Cultural Affairs Government of Japan in the fiscal 2016
Cooperated by	The Finnish Institute in Japan / Dance Info Finland / The Cultural Assets Division of Kochi Prefectural Board of Education / Kochi Castle Administrative Office

Workshop Interpreter	Saori Hamada
Workshop Assistant	Tsutomu Saito
Rehearsal Interpreter / Attendant	Ayumi Hamada
Translation Support	Miwa Monden
Photos	Nae Fukata (P.1、3、6、8、9、10、11、13、14、15、16、18、21、22、23、24、25、31)

Edited & Published by	The Museum of Art, Kochi 353-2, Takasu, Kochi-city, Pref. Kochi, 781-8123 JAPAN TEL: 088-866-8000
Date of Issue	February 15, 2017
Print	Kobun Printing Office
Design	d.d. office

Trailer: <https://vimeo.com/197768222>