

Artist in Residence 2018 Lundahl & Seidl from Sweden

The Museum of Art, Kochi

The Museum of Art, Kochi

Artist in Residence 2018
Lundahl & Seidl from Sweden
Symphony of a Missing Room
– Impermanence and the Museum, 2018

アーティスト・イン・レジデンス 2018
ランダール & サイトル
「シンフォニー うつろいゆく美術館」／スウェーデン

2018

Artist in Residence 2018
Lundahl & Seidl from Sweden
Symphony of a Missing Room
– Impermanence and the Museum, 2018

アーティスト・イン・レジデンス 2018
ランダール & サイトル
「シンフォニー うつろいゆく美術館」／スウェーデン

Lundahl & Seidl

Symphony of a Missing Room

– Impermanence and the Museum, 2018
2018, November 3rd, Saturday – 4th Sunday

ランダール & サイトル
シンフォニー うつろいゆく美術館
2018年11月3日(土)・4日(日)

Still from film loop, part of "Symphony of a Missing Room– Impermanence and the Museum, 2018"
『シンフォニー うつろいゆく美術館』で投影されたフィルムループの静止画

今回の高知県立美術館における『シンフォニー・オブ・ア・ミッシング・ルーム』では、写真家・石元泰博氏の、特に晩年の作品から着想を得て、うつろい(impermanence)がコンセプトになりました。気づきという一瞬の儚い現象から、リアリティがどのように形づくられてくるのか。また、万物がどのように流転しつづけているのか。

仏教の教えによれば、わたしたちは、無意識のうちに肉体にあらわれる不断の反応によって世界を認識しています。

あるものに対する反応は、その時点におけるリアリティへの解釈として脳裏に記憶され、それが瞬間から瞬間へと継続的に行われることで、わたしたちの人生を形成しているとされます。永遠であり続けるものなど何ひとつなく、状態というものは常にうつろっているのだと。

For “Symphony of a Missing Room” at The Museum of Art, Kochi, we drew inspiration from the art of photographer Ishimoto Yasuhiro, in particular his later work exploring the concept of impermanence: the quality of how reality manifests in the fleeting phenomenon of conscious experience and how all things are in a constant state of change.

According to Buddhist teaching we are conditioned to perceive the world as a flow of events unaware of the ways in which our conscious experience is a perpetual reaction manifested as sensations in our bodies.

From one reaction to another, memory alters our interpretation of reality in the present. Moment to moment this forms our life... there is no permanent continuation of anything... conditioning itself is impermanent.

Ishimoto Yasuhiro, *Chicago Town*, 1959-61
Collection of The Museum of Art, Kochi © Kochi Prefecture, Ishimoto Yasuhiro Photo Center
石元泰博《シカゴ 街》1959-61年 高知県立美術館所蔵 © 高知県, 石元泰博フォトセンター

石元が写真に収めたのは、誰の目にも留まることのない幾つもの瞬間です。それらは写真というメディウムを用いた絵画とも言えるでしょう。まるでカメラのレンズ自らがその瞬間を捉えたかのような写真が「歴史の番人」という美術館の役割とともに表現されているのです。

では「時間の中」に存在するという概念は、人によって、あるいは文化によってどう異なるでしょうか。

わたしたちは、この美術館での滞在制作を通して、高知県の人々が、いずれやってくるであろう津波とどう向き合いながら生活しているかを知りました。

失うことへの恐怖や、変革への回復力を持ちつつ、不確実性を抱えながら生きるとき、それはどのような心理状態を形づくるのでしょうか。

また一方で、延命に対するわたしたちの考え方は、寿命を越えて共振していく思考や行動をどのように変えていくのでしょうか。

同じ質問を、美術館の未来という観点に置き換えてみましょう。高知県立美術館のみならず、世界中の美術館において、収蔵された作品群が次世代にとって意味をなさなくなるのはいつでしょうか。それらの作品群はいつ、存在することをやめるのでしょうか。

The images of Ishimoto are fragments of moments that otherwise would go unseen. They are almost an illustration of the medium of photography and express an image of captured time which lends itself to the museum's role of being 'a keeper of history'.

But how does this conditioning of existing 'in time' differ from person to person, or culturally?

From working inside the museum we learned how people in the Kochi Prefecture live with the impending possibility of a tsunami.

How does living in uncertainty shape one's mindset, with fear of loss or with resilience to change?

And in turn how does the way we think about longevity change the ability to think and make actions that have resonance beyond our own lifespan?

Applying the same question to the museum's future (not only this museum but the museum as a worldwide institution), when will the artworks in collections stop making sense to coming generations? When will the artworks cease to be?

未来において芸術創造は、人々やコミュニティの中に根付くものとなり、世代から世代へと、生まれ変わリながら機能し続けていくのでしょうか。

私たちは終わりを夢見る世界に生きている
諦めをしいられるばかりの世界で
何かが終わりでないと告げるだろう
私たちは永遠に始まりを繰り返すのだと

ブレンダン・ケネリー『Begin』抜粋より

ランダー&サイトルの『シンフォニー』は、これまでとこれからを映し出す場として美術館を捉えた作品です。

建築物としての、また芸術作品を提供する場としての美術館において、『シンフォニー』は、その作品自身の中に、これまでの上演の経験を宿す独特な力を持っています。高知県立美術館で発表する本作では、多感覚に訴えかける歩みとビデオインスタレーションの体験が15分ごとに溶け合う二つで構成しています。

観客には視界を遮るゴーグルが手渡され、ヘッドフォンから聞こえてくる身体から離脱した声と、目に見えないガイドからの優しいタッチによって、この高知県立美術館と並行して存在する架空の美術館へと導かれていきます。この体験の中で、あなたは時間と空間の物理的な制約から解放され、壁をすり抜け、トンネルをくぐり、過去に開催された展覧会のネットワークへと時を遡って旅をします。美術館の断片を集めた作品、それがこの『シンフォニー』なのです。

Is the future of art to create work living inside people and communities, to reincarnate, continually being worked on, generation after generation?

Though we live in a world that dreams of ending
That always seems about to give in
Something that will not acknowledge conclusion
Insists that we forever begin.

Brendan Kenelly – Excerpt from the poem “Begin”

In the composite artwork “Symphony of a Missing Room”, artists Lundahl & Seidl reflect on the museum as phenomenon, its tradition and its potential futures.

Existing in parallel with the architecture and art of the host museum, “Symphony” has a unique capacity to reflect back on itself and its past incarnations. The presentation of the work at The Museum of Art, Kochi is made up of two parts: a video installation and a multisensory walk, the two will be synchronized and integrate every 15 minutes.

Visitors are given sightless goggles and are guided by a disembodied voice in headphones and the gentle touch from unseen guides who move them through a virtual museum parallel to The Museum of Art, Kochi. During the experience, you may find yourself freed from the physical limitations of time and space: passing through walls, down tunnels and travelling through a network of exhibitions that have hosted the artwork in the past – effectively making “Symphony” an artwork that collects museums.

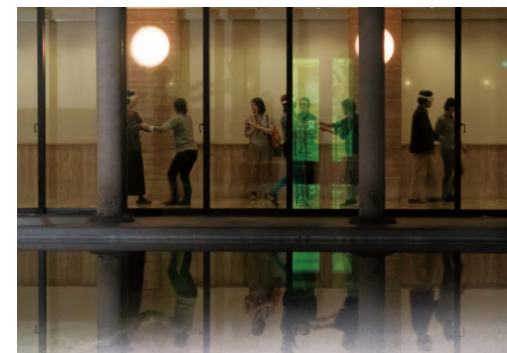
Installation view: Visitors see the shifting shadows and light from a projection while inside the spatialised 3D sound played back on headphones.
インスタレーション：観客はヘッドフォンから流れる三次元の空間音響とプロジェクションされる光と影の移り変わりを楽しむ

Inner courtyard of The Museum of Art, Kochi
高知県立美術館・中庭

私たちは高知県立美術館の藤田直義館長と、制作の松本千鶴さんの招きにより、2018 年 10 月から 11 月までの 1 ヶ月間、アーティスト・イン・レジデンスに参加しました。目的は、サイトスペシフィックな作品『シンフォニー・オブ・ア・ミッシング・ルーム』（以下、『シンフォニー』）をクリエーションし、11 月 3 日、高知県立美術館の開館記念日に合わせて上演を行うことでした。

We were invited by Chizuru Matsumoto (Producer) and Naoyoshi Fujita (Director) at The Museum of Art, Kochi for a month long residency October-November 2018. The purpose of the residency was to create a site-specific version of the work “Symphony of a Missing Room” to open on the museum’s memorial day, 3rd of November.

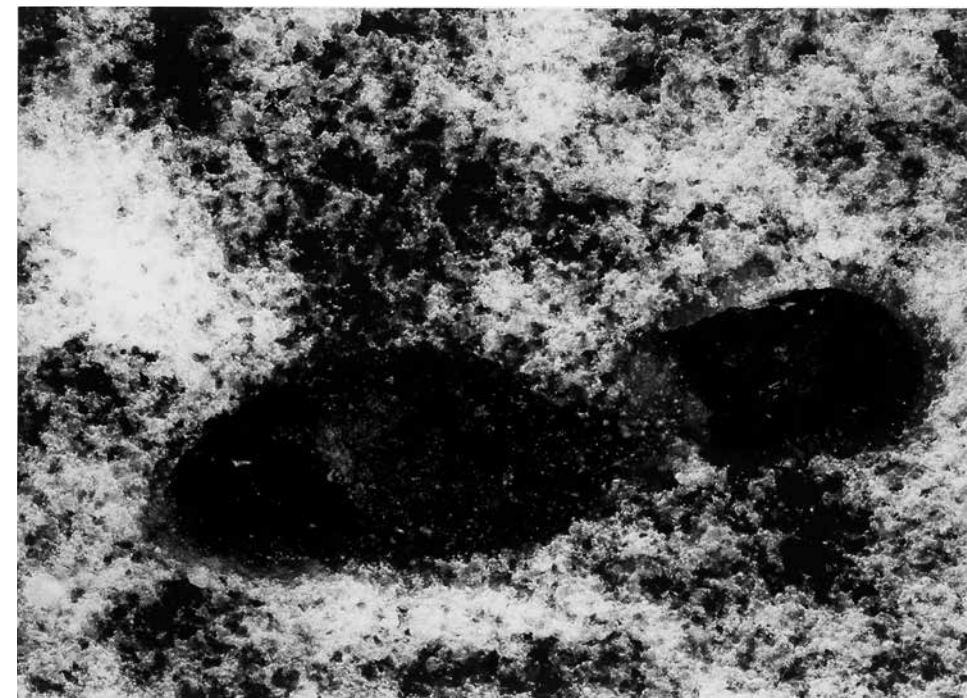

Ishimoto Yasuhiro, *Water*, 1998, Collection of The Museum of Art, Kochi
 ©Kochi Prefecture, Ishimoto Yasuhiro Photo Center
 石元泰博《水》 1998 年 高知県立美術館所蔵 © 高知県, 石元泰博フォトセンター

作品は多くの変化を経て、「うつろいゆく美術館」という副題も追加されました。リサーチの初日にして、写真家・石元泰博(1921-2012)の作品について深く掘り下げていきたいという確信もありました。石元はカリフォルニア州のサンフランシスコで生まれ、3歳の時、両親の実家である高知県に戻り、地元の高校を卒業後、再度渡米。彼と遺族は3万5千枚におよぶ写真や15万枚の写真フィルムや関連資料を高知県に寄贈しています。高知県立美術館 石元泰博フォトセンターの学芸員、天野圭悟さん、朝倉芽生さん、元センター長代理・学芸員であった影山千夏さんとの出会いで、未現像、未公開の石元のネガフィルムのアーカイブに触れる機会も得ました。彼の作品は高知県立美術館にとって非常に重要な意味を持つことから、彼の作品にフォーカスしたリサーチをすることを決めました。石元は晩年にかけて、写真を通して感知しうる“うつろいゆくもの”に深く関心を示し始め、雪解け、水面、風に舞う紙片の影などを撮影していました。

The work underwent many changes and its title was in the process re-named with an added subtitle – "Impermanence and the Museum". During our first day of research, it was immediately clear to us that we wanted to look deeper at the work of the photographer Ishimoto Yasuhiro (1921-2012). Ishimoto was born in San Francisco, California, returned to his parents' hometown Kochi prefecture at the age of three, and went back to the US after graduating from local high school. Ishimoto and his family donated his collection of approximately 35,000 prints, 150,000 sheets of films and other related items to Prefecture of Kochi. We spent a lot of time in the archive, and met with the current curators, Keigo Amano and Mei Asakura, and the former chief curator of his work, Chinatsu Kageyama. We were even guided through the archive of Ishimoto's negative films that have never been printed or seen by the public. Ishimoto's work is very crucial to the museum, so we decided to

Ishimoto Yasuhiro, *Snow Steps*, 1995, Collection of The Museum of Art, Kochi
 ©Kochi Prefecture, Ishimoto Yasuhiro Photo Center
 石元泰博《雪のあしあと》 1995 年 高知県立美術館所蔵 © 高知県, 石元泰博フォトセンター

Local dancer Miyu Fujimura rehearsing the work during the exhibition.
地元出身のダンサー藤村美佑の稽古の様子

日本で『シンフォニー』の新しいバージョンをつくることは、私たちが直接的または間接的に日常遭遇した刺激や影響すべてを作品に発展させるような経験でした。お互いの文化的相違が顕著であったことから、これまでの知識を多分に手放す必要があったり、作品に対するアプローチの仕方にも大きく影響しました。コミュニケーション、ふるまい、言語、食、またトイレに行くといった基本的なことですら私たちには新鮮でした。未知の文化に遭遇するとき、私はしばしば矛盾する自由を感じ、子供の心のような寛容性を取り戻します。ある人は私を、異文化の中で自分を失ったというでしょう。しかし、多少なりとも私自身の思考回路を変えてみることで、私自身が地域に向けた作品づくりのより効果的なツールになると信じています。

高知でチャレンジしたレジデンスは、興味深い道のりがありました。まず、私たちのレジデンスの重要な目的に、現地のアーティストとの共同作業があり、高知県出身のライター、パフォーマー、ダンサーと協働することで、作品に地元色を反映させ、より深い理解を促す作品ができあがりました。また、千鶴さんの提案を受けて、高知県出身のアーティストで批評家の藤原ちからさんと出会いました。彼は『演劇クエスト』と

focus on his work as part of the research. Towards the end of Ishimoto's life, he started to think a lot about the concept of impermanence and that is perceivable within the images he took around that time, for example of melting snow, water surface, shadows of flying papers etc.

Creating a new version of "Symphony" in Japan was an experience where all encounters of our everyday influenced and inspired, directly or indirectly, the development of the work. Since the cultural differences are notable, we had to almost drop everything we knew and that obviously influenced the way in which we were approaching our work. Everything from communication, behavior, language, food and even something as basic as toilet visits were new to us. When entering a new culture, I often encounter the (paradoxical) feeling of freedom and revert to the openness of a child's mind. One could say that I lose myself into the culture. I believe I had the intention to slightly rewire myself and, in that way, become a more effective tool to create for the local people.

いう、テキストベースのサイトスペシフィックな体験型の演劇作品をプロデュースしており、これまでに日本国内のほか、デュッセルドルフ、マニラ、安山、香港、バンコクでも上演しています。彼のアーティスティックな知見に触れて、私たちの作品との偶然一致する共通項を巡り、彼や地元のアーティストとの協働のうえでの可能性を引き出していきました。また、高知県を拠点とする俳優の浜田あゆみさんとも作品について意見を交わしました。ガイド役には、主に地元のバレエダンサーらの協力を得ました。ここで完成した『シンフォニー』では、日本語と英語の両方が聞こえる、ハイブリッドな組み合わせのバージョンとなりました。限られた収録時間で日本語の声を担当した住吉山実里さんに感謝しています。

Lundahl & Seidl with all collaborators
ランダール&サイトルおよびコラボレーターの皆様

Giving a talk about the project at hostelkochi TAO, a local artist run space with residencies, gallery and restaurant.
地元のアーティストが運営する宿泊施設・ギャラリー・レストラン「hostelkochi TAO」にてレジデンスの経過報告

Interviewing the former chief curator of IYPC Chinatsu Kageyama for research with Chikara Fujiwara, Ayumi Hamada and dramaturg Rachel Alexander
元石元泰博フォトセンター長代理の影山千夏氏へ取材する藤原ちから、浜田あゆみ、ドラマトゥルクのレイチェル・アレクサンダー

The challenges of the residency in Kochi were an interesting journey. An important intention within our residency was to work together with local artists: a writer, performers and dancers from the region in order to give the work a more local "touch" and to enable a deeper adaptation of the work. At the suggestion of Chizuru, we met with an artist and theatre critic, Chikara Fujiwara originally from Kochi, who produced text-based site-specific mobile theatre pieces. His project is called "ENGEKI QUEST", and it has been produced around Japan and adapted abroad (Dusseldorf, Manila, Ansan, Hong Kong, and Bangkok). We met Chikara and his artistic networks to explore the synchronicities between our works, as well as possibilities for artistic collaboration with him and other Japanese artists. We also discussed our work with the Kochi-based artist Ayumi Hamada. The guides

また、創作過程で龍河洞という多様な水流の音質で知られた地元の鍾乳洞を訪れ、水流や声の録音を試みました。そこで地元の人たちと作品の検証を重ねるにつれて、日本人の感覚や感受性に、私たちと違いがあることを次第に理解していきました。例えば、その土地の歴史や洪水や地震などのデリケートなテーマを意識する必要がありました。高知県立美術館は、1998年、豪雨による甚大な洪水被害を受けていたのです。また、私たちは日本人が非常に細やかな気配りをする気質であることを知らず、作品づくりの初期段階で、間の扱いや要素を多く詰め込み過ぎてしまう傾向を改めたことがありました。

プロジェクションはこの作品にとって新しい要素でした。プロジェクションに対する反応や意見を受けることによって、私たちの作品は飛躍的な進歩を遂げました。そして私たちが高知で最も強度のある『シンフォニー』をつくり出したことは疑いようもありません。制作も非常に満足していて、高知での再演が叶う際には長期間にわたる上演を期待したいと思います。

Ryugado Cave 龍河洞

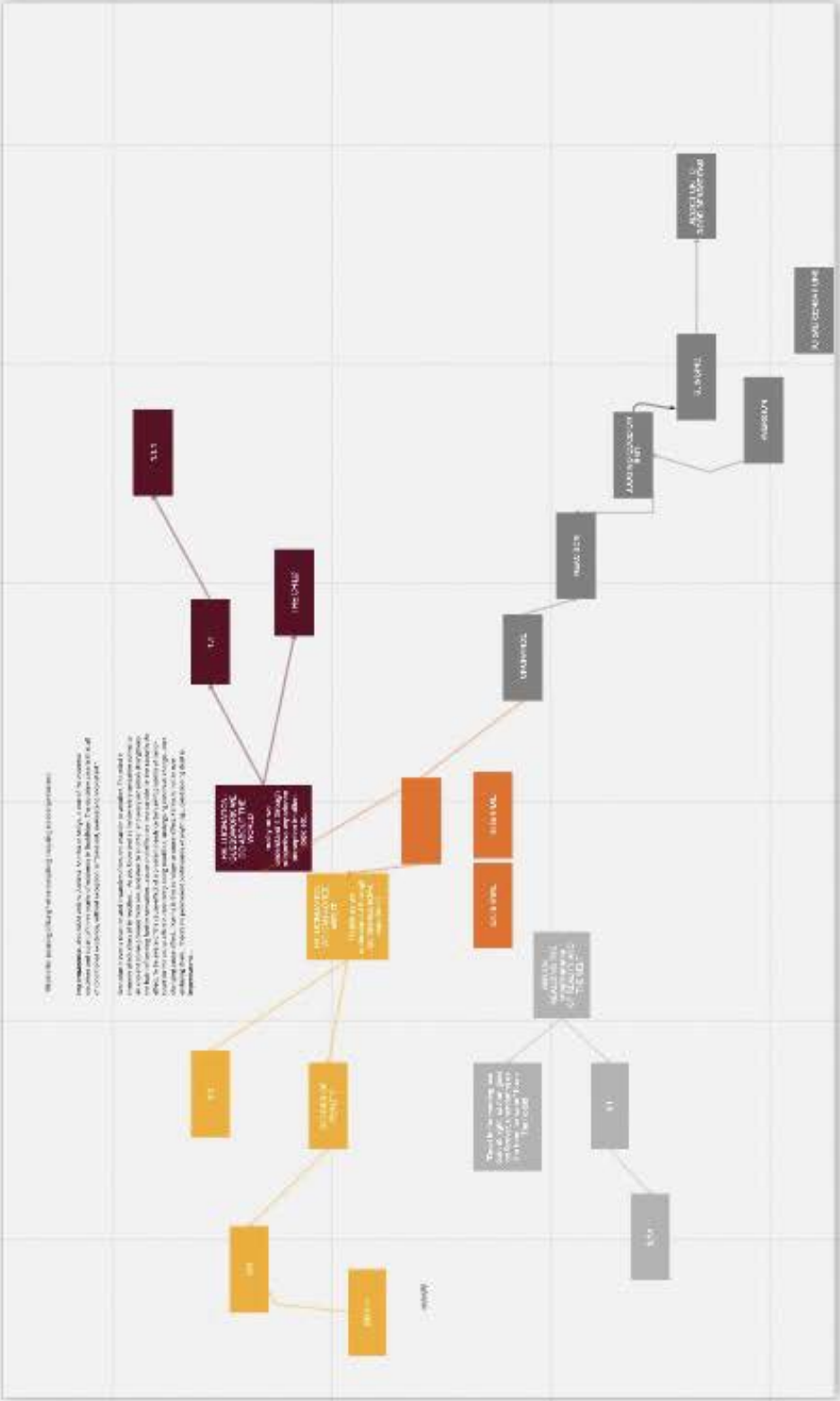
we collaborated with in the showing of “Symphony” were mostly trained in ballet from the area. The version of “Symphony” that we produced was also a hybrid of two languages in Japanese and English, thanks to tremendous effort by Minori Sumiyoshiyama for recording the voices in such limited time.

In addition, as part of the process we went to a cave, Ryugado, within the area that is known for various sound qualities of water, and recorded sound in there. Through testing the work on local people we gradually realized that even perception and the senses work slightly differently in Japan. First, we needed to be aware of the local history and sensitive subjects, such as floods and earthquakes. The museum was completely flooded in 1998. We also needed to be aware that Japanese people have a great sense of detail and we initially made the mistake to overwhelm them with too much too intense material, and empty space.

Projections were new elements to the work. The feedback that we received on this in particular made our work take an enormous leap and I could without doubt say that we created the strongest version of “Symphony” in Kochi. The producer was very happy and we are discussing our return to Kochi to show the work over a longer period of time.

Christer's mind map

New frame

Lundahl & Seidl

ランダー&サイトル

photo: Gustav Almestå

クリスター・ランダーは、1978年スウェーデンのヨンショーピング市に生まれ、2004年チェコ共和国プラハのアカデミー・オブ・アーツ建築デザイン学科を卒業後、2006年ロンドンのセントラル・セイント・マーティンにて美術学修士課程修了。マルティナ・サイトルは、1979年スウェーデン同市に生まれ、2002年にロンドンのラバンセンターにて舞踊学振付学科を卒業。2005年プラハのアカデミー・オブ・アーツにて美術学の研究を経て、ロンドンのミドルエッセクス大学にてパフォーマンスアートにおける振付を研究し修士課程修了。

2003年ランダー&サイトルを結成。専門領域を横断したコラボレーションに定評があり、人間の感覚や信頼の喚起、個人や社会に変革をもたらすリアルな想像の共同体を形成する、アートの潜在能力を探究している。想像上の出来事に没入していくような作品制作を行っており、人間の意識の進化、文化と技術の共生関係に関心を寄せている。現在はスウェーデンのストックホルムと、英国ロンドンの両市を拠点に活動している。主な展覧会に、新作「Eternal Return」(STRP Festival, 2019)、「Unknown Cloud on Its Way to Berlin」(ベルリン芸術祭, 2017)、個展「New Originals」(ドイツ, ボン市立美術館, 2017)、「Symphony of a Missing Room」(インド, コーチ=ムジリス・ビエンナーレ, 2016 / Royal Academy of Arts, London, 2014)

Christer Lundahl (born 1978, Jönköping, Sweden) completed an MA in Fine Art from Central St Martins, London (2006), and a BA at the Academy of Art, Architecture and Design, Prague (2004). Martina Seidl (born 1979, Jönköping, Sweden) has an MA in Choreography with Performance Art from Middlesex University, London and a postgraduate diploma in Fine Art from the Academy of Art, Architecture and Design, Prague (2005). She completed a BA in Choreography from the Laban Centre of Movement and Dance, London (2002). They formed Lundahl & Seidl in 2003 – an award-winning transdisciplinary collaboration exploring art's ability to evoke trust and human senses and to form real imagined communities, acting as a tool for personal and social change. By investigating the evolution of human consciousness and its symbiotic relation with culture and technology, their practice is an immersion into the history of imagination. They currently live and work between Stockholm, Sweden and London, UK.

Selected exhibitions: “Eternal Return” (STRP Festival, 2019), “Unknown Cloud on Its Way to Berlin” (Berliner Festspiele, 2017), “New Originals” (solo exhibition, Kunstmuseum Bonn, 2017), “Symphony of a Missing Room” (Kochi-Muziris Biennale for Contemporary Art, 2016 / Royal Academy of Arts, 2014)

photo: Yuki Sato

関係者の声

Voices of the local artists and staff

浜田あゆみ

/ 現場通訳、チーフガイド
Ayumi Hamada / Interpreter, Chief Guide

今回は『シンフォニー』の高知版のクリエーションということで、普段職員の方でも訪れることのない美術館内の場所に訪れたり、写真家 石元泰博についてランダール&サイトルのメンバーと共に教えて頂くことができた。2013年の日韓英国際共同制作『ONE DAY, MAYBE』でも美術館内を歩き回ったが、まさか今回、美術館のコレクションの収蔵庫に足を踏み入れることができるなんて。もっと美術について知識があれば…と思いつつ、なかなかない機会に心が弾んだ。

そして初めて体験した『シンフォニー』は、「AMAZING!!」と彼らに連発してしまうほど、衝撃的で楽しい作品だった。私は映画やドラマなど、もう一つと同じ場所、という設定にいつも心惹かれるのだが、映画『サイレントヒル』やドラマ『Stranger Things』など、“another dimension（もう一つの次元）”や”The upside down”（逆さまの世界）の世界に通じるものを感じ、どこに連れていかれるのかと、始終楽しくてしかたなかった。

また、生まれて初めて未知の世界に導いてくれた父や母の「手」のような、暖かくて信頼のおける「手」の存在も、その世界をぐっとリアルにした。「手」に触れられている間はその「手」を信じ、安心しているが、その「手」がいなくなると無性に不安に感じてしまう。また、自信がついてくると、その「手」から一瞬離れて自分の道を歩いてみたいというちょっとした冒険心も芽生えてくる。体験中は、そんな自分の心の動きもとても敏感に感じた。

クリスターが、「現在はメディアや政治など、多くがデマカセで、信じるという行為そのものが難しいと感じてしまうが、目を塞がれ、何も見えない状態でも人は人を信じることができる」と言っていたことがとても興味深かった。「手」の主が誰であろうが、『シンフォニー』の世界で信じられるものはただ一つ、その「手」なのだ。

信じることは悪いことではないと、改めて教えてくれたランダール&サイトル、本当にありがとう！そして、開館25周年の節目の年に過去と未来をつなぐ素晴らしい作品に参加させていただき、本当にありがとうございました。

In connection with the Kochi edition of the creation "Symphony", I went into parts of the museum that are ordinarily off limits even to the staff and heard instructive comments about the photographer Ishimoto Yasuhiro together with the members Lundahl & Seidl. I also walked around a museum in "ONE DAY, MAYBE" the work resting on collaboration among Japan, South Korea, and the United Kingdom in 2013, but never dreamed I would be allowed to set foot into the archives of the museum collection as I was this time. Even as I wished that I had had more knowledge about arts, my spirit was lifted by this rare opportunity.

"Symphony", which I experienced for the first time, was a stunning, wonderful work. I ended up calling it "amazing" over and over to Lundahl & Seidl. I am always attracted to the premise of a different place in the

same place applied in movies and plays. I felt something in common with the worlds of another dimension or upside-down universe, as in the movie "Silent Hill" and the web TV series "Stranger Things". I wondered where I was being taken and had a good time throughout.

This world was made all the more real by the presence of the warm and reliable hand, like the hand of a father or mother, that led me into the unknown world. While in the care of that hand, I trusted it and felt safe. But once it was gone, I felt utterly lost. In addition, once I gained confidence, I got the adventurous urge to let go of that hand for a moment and try and walk by myself. During the experience, I keenly felt these sorts of caprices in my own mind.

Christer made a comment to the effect that a lot of irresponsible talk is issuing from the mass media, politicians, and other parties these days, that this is making the very act of believing or trusting quite difficult, and that people can believe in others even when their eyes are masked and they cannot see anything. I found this comment extremely interesting. Regardless of to whom it belongs, the only thing which one can trust in the world of "Symphony" is that hand.

I really want to thank Lundahl & Seidl for showing me once again that believing is not a bad thing. I would also like to express my sincere gratitude for the chance to participate in this marvelous work, which links the past and the future, in the milestone year marking the 25th anniversary of the museum.

住吉山実里

/ 声の出演、チーフガイド
Minori Sumiyoshiyama / Japanese Voice, Chief Guide

視覚をゴーグルで制限し、ヘッドホンからの聴覚と、ガイドに導かれる手のひらや、床を踏みしめる足の裏などの触覚を通して、新しい身体感覚を体験する『シンフォニー』。作者のランダール&サイトルは、もともとビジュアルアートを製作していたという。ヴィジュアル、つまり視覚の分野から、こうして非視覚の分野へと、ふたりが正反対の方向に活動を転換したように感じた私は、そのきっかけや理由をたずねてみた。

すると、クリスがある宗教画を見せてくれた。イエス・キリストが聖トマスの手をとり、自分のわき腹の傷痕に指を差し込ませている、カラヴァッジョ作『聖トマスの懐疑』だ。復活を信じられず盲目となっている聖トマスにイエス・キリストは、触覚によってみずからの身体を実感させている。ランダール&サイトルにとってビジュアルアートとは、鑑賞者の目の前にではなく、参加者の脳内に像が結ばれることなのだそうだ。現在の活動こそ、ビジュアルアートなのだ、と。

それは、私にとって全く新鮮で、これまで経験してきた舞台芸術の分野ではあまり想像してこなかった観点だった。そして、このクリエーションに参加するメンバーは、参加者の脳内で像が結ばれるための、材料、を創作しているのだと感じた。

しかし、その材料を創作するにあたっては、いくつかの難しさに直面した。

まず、声について。この作品は“録音”した声を“編集”して製作し

ている。演劇やダンスのように、その場で即興的に調整したり、身振り手振りなどの身体言語を使って意図を補完することは難しい。イントネーションや強弱、少しの空白、といった繊細な違いによって観客の受け取る印象が全く変わってくると感じた。そのため、素材としての“声”の精度を録音の時点で予め高めておく必要があった。しかし経験の少ない私にとって、演出に十分な時間がとれず、ほぼ一発取りの録音環境は過酷であった。

そして身体と安全面について。視界のない状態で歩いたり走ったりするこの作品は、誇張ではなく、参加者はガイドに命を預けてこの作品に参加することになる。参加者がガイドを信頼できるかどうかによって、この作品の楽しさが左右されることになるだろう。ガイドはその観客の信頼や不安に応えなければならないのだが、少ない稽古時間で、ガイド役のパフォーマー全員の意識、モチベーションを共有し、クオリティを担保するのは簡単なことではなかった。ガイド役の仲間たちのポジティブさや集中力には本当に助けられたが、もしも安全面を担ってくれる舞台監督がいてくれたら、ガイドはもっとパフォーマンスに集中できたかもしれない。

さあ、参加者の脳内にはどんな風景が描かれただろうか。私自身にとっては、参加者ひとりひとりの反応が全く違って刺激的だった。私は、不安そうな人には、安心してもらえるようにガイドをし、自由に世界を楽しんでいる人には、より臨場感を感じてもらえるように、彼ら自身で体を動かすより沢山動けてしまったりするようにガイドを試みた。参加者の小さな反応や感動をごく近くで観ることができ、ひとりひとりがゴーグルの中で一体どんな世界を観ているのだらうと、とてもワクワクした。

気づけば、私自身も、ひとりで踊っているのでは全然動かないであろう身体の動きをしていた。ランダール&サイトルがいよいよ帰国するとき、大きく手を振りながら、なんとなく後ろ向きに歩いてみた。びっくりするくらい大股で、後ろに身体を運んでいる自分がいた。

In "Symphony", participants experience new corporeal sensations through the limitation of their vision with goggles, making them totally reliant on what they hear from the headphone, and on the touch of the guide's hand and feel of the floor under their feet. The artists Lundahl & Seidl said that they originally were working in the field of visual arts. I imagined that, they had made the transition in the opposite direction, that is, from the visual field to the non-visual field, and asked them what had prompted this or the reasons for it.

In response, Christer showed me a picture with a religious theme, "The Incredulity of St. Thomas", by Caravaggio. It depicts Jesus Christ taking the hand of St. Thomas and inserting its index finger into the wound in his chest. St. Thomas did not believe in the resurrection and became blind. Jesus Christ consequently had St. Thomas realize it was his body by using the sense of touch. Lundahl & Seidl said that, for them, visual art is not in front of the eyes of the viewer, but in the image of it formed in their brain. They insisted that their current activities were precisely a form of visual art.

To me, this was a completely fresh perspective, and one that I had not imagined very much in the field of performing arts in my experience so far. In addition, I felt that the creation members were producing "the materials" need for the formation of images in the brains of the participants.

However, the production of "the materials" faced several difficulties.

First, consider the element of "voice". This work was produced by editing recorded voices. It would be hard to make impromptu adjustments on the spot or use gestures and other body language to supplement what was intended, as can be done in theater and dance. I figured that the impression received by the participants would differ entirely depending on delicate differences in respect of intonation, strength, and little pauses. It was therefore necessary to heighten the precision of "voice" in advance. Nevertheless, I have little experience in this area, and the environment for recording in virtually one take, without adequate time for direction, was a harsh one.

Then there is the aspect of bodies and physical safety. The work is premised on people walking and running around while deprived of their vision. It would be no exaggeration to say that those who participate in it are placing their lives in the hands of the guides. Their enjoyment of it is greatly determined by the degree to which they are able to trust the guides. The guides, in turn, must respond to the trust placed in them by the participants and address their worry or uneasiness. With the little time for rehearsal, it was not easy to get all of the performers playing guides to share the same awareness and motivation, and to assure the quality of their performance. I was really helped by the positive attitude and concentration of my fellow guides. We might have been able to concentrate more on the performance if there had been a stage manager who took care of the safety aspect.

What kind of image formed in the brains of the participants? For me, it was engrossing to see how the reactions of the participants could be completely different. I thought it would be nice if people who looked apprehensive could relax more and if those who were freely enjoying the world would have a more vivid sensation of it. I therefore tried to guide them so that they would end up moving more than if they were moving their bodies by themselves. . I was able to see the little reactions and thrills of the participants from a very close range. It was really exciting for me to wonder about what kind of world each and every one was experiencing under the goggles.

Then I realized that I, too, was moving my body in a way that I would never have done dancing by myself. When Lundahl & Seidl finally headed for the airport, I tried walking backward for some reason while waving at them in a big motion. And there I was, walking backward with surprisingly long strides.

藤村美佑

/ ガイド
Miyu Fujimura / Guide

普段、外国の方と接することがほとんどないのですが、言葉がわからない中でもガイド役に挑戦できて、とても良い経験になりました。私は積極的に前に出ていく方ではないので、コミュニケーションの大切さも学べたと思います。

ガイドの稽古の時、はじめはヘッドフォンから聞こえる音と一緒に動くのに慣れなくて止まってしまっていたけど、慣れてくると相手を感じとり、手の触れ方も工夫していきました。不思議な感覚を体験してほしいと思っていたので、お客さんに「すごく不思議な感じだった」と言われ、伝わったとわかった時はすごく嬉しかったです。また、私の手が年の割に大きくて誰がガイドだったのか後でわかった時の、お

スタッフの声

Voices of staff

藤原ちから / 邦訳監修

Chikara Fujiwara / Japanese Translation, Dramaturgy

ふだんアジアで活動することが多いわたしにとって、北欧を拠点とするアーティストとの共働作業は初めてだった。なんとなく北国の寒さ冷たさを事前には想像していたのだが、実際に会った彼らは温かった。ちなみに初顔合わせの場所は、ひろめ市場だった。

ランダール&サイトルとは三つの共通点がある。まず、アーティスト同士の私的なパートナーと一緒に作品をつくっているという点で、わたしにとって彼らは人生の先輩である。その役割分担の仕方は興味深い。というか、いちおうそれぞれの役目がありながらも溶け合っているのがおもしろい。二人の間で長年培われてきた阿吽の呼吸もあるだろう。とはいえ、ドラマトウルクとしてイギリス人のレイチェルがチームにいることで、客観性・公共性が保たれてもいる。滞在の後半で彼らは娘とその友人を呼び寄せたので、現場は、家庭と仕事場のミックスした興味深い場になっていた。当時はそれが当たり前に思えて特に違和感は抱かなかったけど、考えてみれば日本ではわりと珍しいケースかもしれない。こういう現場がもっと増えたらいいと思う。

二番目は、今回の企画を担当した松本千鶴氏とドイツで出会ったこと。彼女がドイツでこの『シンフォニー』の原型を観ていなかったら、そしてまた別の町で彼女が偶然わたしに出会っていなかったら、今回のマッチングはありえなかった。世界各地に実際に足を運んで未知のものを発見しようとする精神と、そこで出会った人や作品を掛け合わせるキュレーション／プログラミングの妙によって、この作品は「偶然」生まれたという事実が背景にある。

そして三番目の共通点は、ツアーパフォーマンスをつくっていること。わたしはこれまで『冒険の書』によって観客を導くスタイルの『演劇クエスト』を各地でつくってきたけれど、この『シンフォニー』のようにヘッドフォンから流れる〈声〉を使うことはなかった。リミニ・プロトコル、PortB、ソ・ヒョンソク等、〈声〉によって観客を誘導するアーティストの作品はこれまで何度も体験してきたし、とても効果的だとは思っていたが、なぜか今まで自分でそれをやろうとは思わなかったのだ。単純に機会がなかったとも言えるし、〈声〉の囁きの魔力を用いることをあえて避けていたのかもしれない。

今回わたしが監修した邦訳についても記しておきたい。実

senses, interacting with others, and experiencing their world. I recall the artists saying that there was no correct answer, but that everything felt by the visitor was a correct answer.

Nevertheless, I think that the guides themselves actually most experienced "Symphony". Although I cannot express it very well in words, I myself am deeply grateful for this precious experience.

片岡美由紀 / グリーター

Miyuki Kataoka / Greeter

今回は Greeter（出迎え係）という、出演者の中で唯一観客から見られるという役でこの作品に参加させて頂きました。

終始外側からの目線で見ることでもでき、だんだんとシンフォニーの世界に引き込まれていく観客の皆様の表情や身体の変化にも、人それぞれに違いはありましたが、終わった後は皆様本当に喜んで、リラックスして帰られているのが印象的でした。

私はダンサーですので普段から、人の身体に触れたり、身体で動きを作ったり、感じたりすることが日常的なのですが、観客の皆様にはとても良い刺激になったようでした。人をこんなにまで信じられると思わなかったというご意見もありました。

普段当たり前のように自分でコントロールしている身体も、一つ二つ感覚を失い、不自由にするだけで、新しい別の感覚がより敏感になり芽生え、大切にエスコートすることによって、触れる側も触れられている側もお互いに気持ちよく終わっていたように思いました。

I participated in this work in the role of greeter, the only cast member visible to the audience.

I was also able to observe things from an outside perspective throughout, and could see the changes in the expressions and body language of the visitors as they were gradually pulled into the world of "Symphony". While these reactions varied from person to person, I was struck by the fact that all of visitors appeared to be really happy and relaxed as they left at the end.

I am a dancer, and am accustomed to touching other people, moving my body, and feeling with my body. The experience seemed to be a stimulating one for the visitors. At least one said that she would not have believed it was possible to trust in someone else to this extent.

Even though we ordinarily control them as a matter of course, our bodies become partially incapacitated with the loss of one or two senses. Once this happens, other new senses emerge and become keener. Thanks to the careful escorting of the visitors, I felt that the experience ended pleasantly for both the guides as the one touching them and for them as the ones being touched.

客さんの「え〜」というびっくりした反応がみれて嬉しかったです。

ガイド役には、目の前のお客さんとながりが生まれるという感覚がすごくありました。ガイドが怖がると、相手も怖がってしまうので、ここが本当に難しかったなと思います。でも、成功するとガイドの皆で「よかったよー!!」と言い合えて、本当に楽しかったです。

すごく良い経験をさせてもらい本当にありがとうございました。再演があればまたは是非参加したいです。

I ordinarily do not have much contact with people from other countries, but took up the challenge of the guide role in spite of my lack of language skills. It was a wonderful experience for me. I am not very outgoing, and I think the activity as a guide enabled me to learn about the importance of communication.

While rehearsing for the guide role, I at first could not get used to moving with the audio in the headphones and ended up stopping. But as I got accustomed to it, I could sense the feelings of the person I was guiding and modified the way I took his or her hand. I wanted them to experience a strange sensation, and was delighted when they told me they felt really strange, which meant that my wishes had gotten through to them. In addition, my hands are big for my age, and it was fun for me to see the surprised reaction of the participants when they later found out who their guide had been.

In the guide role, I felt that a linkage was born with the person I was guiding. If the guide felt fear, that fear was transmitted to the person being guided. It struck me that this was really difficult. But when we guides were successful, we praised each other and rejoiced together. It was a lot of fun.

I am truly grateful for the opportunity to have this wonderful experience. I would definitely like to take part again if the exhibit is held again.

藤川典子 / ガイド

Noriko Fujikawa / Guide

夜半過ぎに軒にあたる雨音で、シンクに落ちる水滴の音で、誰かの囁き声で、イヤホンから聞こえたあの時の音が、あの時の感覚が蘇ります。

感覚を研ぎ澄ませて、人に触れて、その世界を体感してもらうことのおもしろさ。正解はないけれど、お客さんの感じた全てが正解だと言っていたのを思い出します。

でも、私は、実はガイド自身が一番この作品を体験したのではないかと思っています。うまく言葉にできないけれど、私自身、貴重な経験ができたことをとても感謝しています。

The sound of raindrops on the eave in the middle of the night,
The sound of water dripping into the sink
from the faucet,
Someone's whispering voice,
The sounds that I heard in the earphone at
a certain time resurrect the sensations of
that time.
The fun and interest of polishing the

ない。観客はけっして彼女たちの顔を見ることはないし、誰が自分の手を引いてくれたのか、知ることもできない。つまり目立ちたいとか、人前で踊りたいとかいう欲求とは別のモチベーションが彼女たちには要求されていたはずだ。いずれもし再会することがあれば、彼女たちがいったいこの作品から何を得たのか、あらためて訊いてみたいと思う。ともあれ、ガイドのひとりでもあり、現場通訳も担当した浜田あゆみさんには、この滞在制作の初期から最後の日までとてつもなく助けられた。ローカルでありながらインターナショナルでもある彼女の存在は、外から異邦人としてやってくるアーティストにとって、非常にありがたいものだったはずだ。もちろん、高知出身であるとはいえ、三十年近くこの土地から離れて生きてきたわたしにとってもそうだった。

また、本番の少し前に、写真家の岡本明才さんが、南宝永町に新しく立ち上げたスペース TAO を快く貸してくださり、そこで地元の人たちと交流する機会を持てたことも、この滞在制作におけるハイライトのひとつであった。明才さんはスウェーデンで滞在制作されたこともあるそうで、これもまた「偶然」が呼び寄せた縁なのか……。地元のアーティストが多かったものの、わたしの母親のように特にアートとはこれまで関係なく生きてきたような人も来てくれて、得難い集まりになったように思う。

美術館スタッフのみなさんにはとてもお世話になった。毎日通っていたので、次第に美術館にいることに身体が馴染んでいった。あんなふうに毎日あそこにいてよかったのか、今では不思議なくらい…。わたしが滞在していた家から美術館までは、水路づたいに自転車を走らせるとたどり着く。作品もまた水にまつわるものだったせいか、作品と、わたしの生活とが、水を介して繋がっているような気持ちにもなった。

さて、今後のランダー&タイトルの日本での展開はどうなるのだろうか？そしてこの作品は？できればこの『シンフォニー うつろいゆく美術館』が高知県立美術館のレパートリー作品となり、今回ガイド役を努めた彼女たちを中心に再演されることで、新たな観客と出会うといいなと願っている。

I am ordinarily active in Asia, and it was the first time for me to collaborate with artists who are based in Scandinavia. Before meeting Lundahl & Seidl, I had somehow imagined a certain coldness or chilliness associated with northern countries. But they were actually very warm people. Incidentally, we first met at the Hirome Ichiba market.

I have three things in common with Lundahl & Seidl. Firstly, they engage in artistic activities as a couple. They create art works together as personal partners. In this respect, I look up to them as forerunners for me, and am interested in the

division of roles between them. Their roles melt together while performing their respective roles. There is undoubtedly also a tacit rapport that comes from working with each other for so many years. But it is also true that the presence of Rachel, the dramaturge from the United Kingdom, on the team likewise helped to maintain objectivity and a public character. In the middle of their stay, they invited their daughter and her friend to come and join them, so the art production site had an intriguing mix of family and work. At the time, I took this in stride and did not think it was strange, but now realize it was a rare case in the Japanese context. It would be nice to see more practice of this kind on sites of art production in Japan.

Secondly, we met Chizuru Matsumoto, who was assigned to this project, in Germany. This match-up would not have been possible if she had not seen the archetype of "Symphony" in Germany and met me by chance in a different town. This project was “accidentally” born thanks to her aspiration to actually go out into the world and discover something new, and the serendipities of her curation and programming activities generating involvement with the artists and their works.

The third thing I have in common with them is the production of tour performances. I have thus far produced "ENGEKI QUEST", which guides audiences using the "Adventure Book", in various places, but never used "voice" in headphones, as does "Symphony". I have often experienced the kind of works that lead the audience by “voice”, as exemplified by Rimini Protokoll, Port B, and Hyunsuk Seo. These struck me as highly effective, but I never felt that I wanted to do something like that myself. I simply never had the opportunity, but I may have deliberately avoided applying the magic of a whispering "voice".

I also want to comment on the Japanese translation, which I supervised for this project. As a matter of fact, the plan we initially had in mind was to translate the original English into Japanese, and have the audience hear only the Japanese "voice". Eventually, however, we decided to go with the combination of English and Japanese. In conversation with Lundahl & Seidl, we talked about how it would be nice if the two languages seemed to be dancing with each other. This choice was somewhat risky. Many people in Japan have a certain fear of foreign languages. Tense feelings would probably be deepened by the format of headphone audio which they could not play back again. Fortunately, in "Symphony", the performance can go on even if the audience cannot catch some of the words. Instead of making a literal translation of the English, we consequently endeavored to produce a "voice" that would be as friendly as possible and yet sound as if it came from another world. Minori Sumiyoshiyama, my wife, was in charge of this "voice".

Please read her report to learn about the attendant difficulties and discoveries.

The text of this work also reflects the results of the stay in Kochi by Lundahl & Seidl for one month. The structure of "Symphony of a Missing Room - Impermanence and the Museum, 2018" would enable performance at any museum in any part of Japan. Nevertheless, even excluding the infiltration of uniquely Kochi sounds such as those from the Ryugado Cave and Harimayabashi Bridge, it is also a site-specific work which is heavily influenced by The Museum of Art, Kochi, in at least three ways. The first is disaster. Lundahl & Seidl heard from Naoyoshi Fujita, the director of the museum, about how the museum was actually inundated due to the flooding in 1998, and about the huge earthquake anticipated to occur along the Nankai Trough. They also looked through the document book on the flooding. As a result, they became interested in how the people of Kochi are able to live with an acceptance of disasters. The second is the photographs of Ishimoto Yasuhiro in the museum collection. Inspired by his photography, they hit upon the theme of "impermanence" and put it at the core of this work. And the third is the museum courtyard. They made the pool of water in this courtyard both the start and terminus, and the text = "voice" was brushed up.

Nevertheless, of course, this work is not complete merely with the text = "voice". Ultimately, the hands of the guides are able to make good relationships with the audience. Wonderful dancers who live in Kochi, including some teens, participated as the guides. They appear before the blindfolded audience and must disappear before the latter regain their vision. The audience therefore never see the faces of their guides, and have no way of knowing who took them by the hand. The guides had to have a motivation differing from the desire to be a focus of attention or dance in front of an audience. If given the chance to meet with them again, I would like to ask them just what they take away from this work. Anyway, I was given vital assistance from the start to the final day by Ayumi Hamada, who was one of the guides and also did the interpretation. She is both local and international. Her presence surely helped the artists who came from other countries. This is also true of me, since, although born in Kochi, I have lived elsewhere for around 30 years.

A little before the start of the run, the photographer Meisai Okamoto kindly rented us TAO, a newly launched space in Minami-Hoeicho. The opportunity for interchange with locals at this venue was another one of the highlights in this production. Meisai said he had been in an artist-in-residence program in Sweden. This may also be regarded as a connection that was brought in "accidentally". While many of the visitors were Kochi artists, some (like my mother) had not

had any particular relationship with art before. It was really a special gathering.

I must also thank the staff of The Museum of Art, Kochi for their valuable help. Because I went to the museum every day, I gradually became physically accustomed to the place. Now, I have to wonder if it was right for me to be there every day. I went to the museum from the house where I stayed by cycling along a waterway. Perhaps because the work also had to do with water, I felt as if the work and my life were linked through the medium of water.

What will be Lundahl & Seidl’s next project in Japan? And what about this work? If possible, I would like to see "Symphony" become part of the repertoire of The Museum of Art, Kochi so that it could be re-performed, mainly by the same dancers who served as guides this time, and introduced to new audiences.

藤原ちから Chikara Fujiwara

1977 年高知市生まれ。BricolaQ 主宰。横浜を拠点にしつつも、国内外の各地を移動しながら、批評家またはアーティストとして、さらにはキュレーター、メンター、ドラマトゥルクとしても活動。「壁」によって分断された世界を繋ごうと『演劇クエスト』を横浜、城崎、マニラ、デュッセルドルフ、安山、香港、東京、バンコクで創作。また「港」と「人の移動」に興味を持ち、パフォーマンス『Woman In A Port』をマニラで上演。徳永京子との共著に『演劇最強論』（飛鳥新社,2013）がある。2017 年度よりセゾン文化財団シニア・フェロー。平成 29 年度文化庁東アジア文化交流使。

Born in Kochi (Japan) in 1977. The chief of BricolaQ. He is based in Yokohama and acting in various cities as a critic/ artist/ curator/ mentor/ dramaturg. In order to connect the world divided by walls, he produced ENGEKI QUEST in Yokohama, Kinokuniya, Tokyo (Japan), Manila (Philippines), Düsseldorf (Germany), Ansan (Korea), Hong Kong, and Bangkok (Thailand). With his interest in ports and human mobility, he created the performance “Woman In A Port” (2017) and “HONEYMOON” (2018). Since 2017, he is the Senior Fellow of Saison Foundation and the East Asian Cultural Exchange Envoy of Japan Agency for Cultural Affairs.

観客の声

Voices of "Symphony" visitors

去る週末の美術館開館記念日事業に先立ち、スウェーデンのランダール＆サイトルの公演『シンフォニー』のプレイベントに参加いたしました。『シンフォニー』という言葉は一般的には『交響曲』という意味で使われますが、そのほかに「いろいろの異なった要素が混じり合っている効果を生み出すこと」とあります。今回のツアーは、まさにその後者の世界だったと思います。

今回は「五感」（視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚）のうち、視覚がほぼ失われた（薄ぼんやりとして、かろうじて明暗だけは認識ができる）ことによって身体に起こる変化が一つのポイントではなかったかと思います。視覚が失われた分、聴覚がそれを補う意味もあってか、とても敏感になっていました。その聴覚からは、私を導いてくれる「言葉」＝指示＝の他にもいろんなメロディー、子供の声とかも聞こえたりし、神経が研ぎ澄まされた思いをしました。

それと触覚。視覚がほぼ失われた時、ツアーに導いてくれたのは、耳からの指示と、私の手を引いてくれた水先案内人でした。その水先案内人とのコミュニケーションは、前に差し出した2本の手。この手に自分のすべてを委ねる。考えてみると無防備にほかなりません。だけどそれしか道はないのです。どこに連れていかれるのか、ここはどこなところか。

その結果、美術館に居ながら、美術館にいることを忘れてしまう体験ではなかったかと思いました。

嗅覚は絵画（画材＝油）の臭いとかを感じましたが味覚は無しでした。無防備の経験というのは、本当に赤ちゃん状態なんですね。耳から入ってくる情報だけを頼りに、第三者と繋がった「手」という触覚に自身のすべてを委ねる。赤ちゃんも生まれて間もなくは、目は今回の様に薄ぼんやりだったと思います。お母さんの声を（声掛けやあやしてくれる声）を耳で聞いて、自分の存在を感じ、守られているという安心をします。赤ちゃんの場合は、まだ声を出して主張できますが、こっちはそれでもできなかったので余計にいろんなことを想像したのかもしれませんが。

最初は歩くだけだったのですが、狭いところは頭を下げてとか、とても高い、高い場所に出くわすと、「ここはどこか」と想像をめぐらしました。自身の経験から、グランドキャニオンの展望台から何百メートルも下を見下ろした経験とか。そういう感覚を覚え、またざらざらした高い壁の感触、とても高い山肌を見上げているような気持ちになりました。

最初と最後は美術館でしたが、ツアーの間は美術館にいることを忘れて、自分自身がこれまで体験した世界を心の中に再現しながら歩き回っているようでした。だからツアー、「旅」としたのでしょうか。。。

ツアーは30分弱という話でしたが、あっという間だった気がします。水先案内人は、右と左と2人いたように思います。そう思うと1人の観客に2人の水先案内人がついた、とてもありがたいな「旅」にご招待いただけたのだなあと改めて感謝いたします。

In advance of the program commemorating the opening of The Museum of Art, Kochi last weekend, I participated in the pre-event for “Symphony”, the work by the Swedish artists Lundahl & Seidl.

While the word “Symphony” ordinarily refers to a musical orchestral opus, it is also defined as the "production of a certain effect through the mingling of mutually different elements". This tour was truly a world of the latter.

Of the five senses (sight, sound, smell, taste, and touch), the work rested on the virtual removal of sight (it was dim, and I was barely able to perceive only light and dark). I believe one of the points was the changes that occur in the body when deprived of sight. With the loss of sight, my hearing seemed to become that much more acute, partly to compensate. Through my ears, besides the words = instructions = etc. of the guide leading me, I could hear melodies and children's voices. I felt that my nerves were all at their sharpest.

I also had touch. Once my sight had been virtually lost, I was led on the tour by a guide who gave instructions at my ear and took my hand. My communication with this guide was through my two hands, which I extended in front of me. I entrusted everything to those hands. When I think about it, I was completely defenseless. But there was no other way. Where was I being taken? What kind of place was this?

As a result, although I was at the museum, I felt it was an experience that made me forget the fact.

I could smell the odor of the paintings (painting material = oil paints), but the sense of taste was not involved.

The experience of defenselessness is really like being a baby again. I could rely only on information from my ears, and gave myself entirely to the touch of the hands linking me to a third party. For a while after birth, I understand that babies as well can see only faintly. They hear the mother's voice (speaking to and playing with them) with their ears, sense their own existence, and feel the relief of knowing they are protected. Babies can cry out and assert themselves, but I was not able to do even that, and consequently may have imagined all sorts of things for no good reason.

I merely walked along at first, but eventually had to duck my head in cramped spaces before coming out into what I thought were large spaces on great heights, and made me wonder where I was. It reminded me of my experience looking down hundreds of meters at an observation point along the Grand Canyon. I recalled that sensation, and felt as if I were looking up a very high mountainside whose walls have a rough texture.

The tour began and ended inside the museum, but during it, I forgot I was at a museum. I walked around the grounds while remembering certain things I had experienced in my life before. For this reason, perhaps the tour could be termed a "journey".

I was told that the tour would last a little under 30 minutes, but it seemed to be over in a flash. I got the feeling that there were two people guiding me, one on the right and one on the left. If so, I feel grateful all over again for being invited to go on this luxurious "journey" with two guides to escort a single participant.

●
このような“心”を動かすものが“アート”だと改めて思います。短時間にもかかわらず、人生観にまで及ぶ衝撃でした。一人一人を誘導しなければならない、面倒をいとなないスタッフの方々に感謝と尊敬を。

I felt all over again that works which move the soul like this are truly art. In spite of the short time, it had an impact that even affected my outlook on life. I want to express my thanks to and respect for the staff members, who were not deterred by the bother of having to guide each one of us individually.

●
視覚が50%、聴覚が30%…それを自分が意図としない行動として全部コントロールされたなら、感覚はどうなるのでしょうか、というのが本作への興味の発端。夢と現実の間にいるのを転寝ではない状態で感じることができ、おもしろかった。もう一度体験してみたい。

Seeing is 50% and hearing is 30%… My interest in this work sprang from wondering about how I would feel if this whole pattern of action was controlled as something out of the scope of my intentions. I felt myself somewhere between dreaming and reality in a state that was not napping, and that was interesting. I would like to experience it again.

●
人の手から伝わるものがこんなにあるなんて。新しい感覚とともに自分の中にあるものを見つめる時間となりました。

I had to marvel at how much can be conveyed through someone else's hand. It was an interlude for gazing into myself as well as for new sensations.

●
手と聴覚の世界。楽しい小旅行をしたようでした。宇宙、森、湖、崖など、一瞬の間に移動していくようで面白かった。温かい手が道案内をしてくださる安心感のもと、気持ちを自由に遊ばせていただきました。水面に写ったのは、私。面白い、楽しい時間をありがとう。あなたの手、声で、導いていただきありがとう。また会えたら嬉しいなあ。

A world of touch and hearing. It was like a pleasant little journey. It was interesting to move through the universe, forests, lakes, and a cliff, all in an instant. I let my mind play freely with the sense of reassurance coming from the warm hand that guided me. The reflection on the water surface was I. Thank you for a fun-filled and interesting time. Thank you for leading me with your hand and voice. I would be happy to meet you again.

●
やさしい手の感覚と声の指示は心を癒してくれ、安心感がありました。目をふさいでのことは初めてでしたが、この違った感覚は新たなものもありました。何を訴えているのかはもう少し考えに浸りたいものですが、新しい心身として受け止めました。高齢となりましたが、一つの出来事でリフレッシュしました。

The gentle touch of a hand and instructions in a kind voice reassured me and put my mind at ease. It was the first time for me to be blindfolded, and this different feeling was also fresh to me. While I would like to do a little more pondering on the point of the work, I took it as a renewal of mind and body. Although I am quite old, I felt refreshed by this single happening. Thank you!

●
「見える場所」である美術館で「見せない」ってのはかなり面白い。

It was fairly intriguing not to be shown something at a museum, which is a place for showing things.

●
体、想像力、時間など色々と刺激され、考えさせられました。幅広い世代の人たちにも体験してもらいたいと感じました。

I found the work stimulating as regards the body, imagination, time, etc. I also thought that it would be nice for people of all age groups to experience it.

●
是非再演してほしいです。一瞬にして別世界の空間を体験できました。耳からの情報と手の誘導でこんな空間を味わえて、本当に来て良かったです。ありがとうございました。I would definitely like "Symphony" to be held again. In an instant, I experienced the space of another world. That was engrossing. I tasted space while getting information received by ear and being led by the hand. I was really happy that I had come. Thank you!

●
自分の感覚の危うさというか、頼りなさ、を感じました。とても良かったです。

I felt the fragility and unreliability of my own senses. It was very good.

●
普段あたりまえの感覚として気にも留めないものが溢れだすように湧いてきた。体験し終えたあと、泣きそうだった。TAOというスペースで、アーティスト本人たちの生の声を事前に聞く機会にも恵まれて、実際に体験し心の奥深く、深層が揺さぶられた。心地よい刺激。日本で一人で生きていても得られない感覚を、初めて日本にきた二人に与えてもらった。それがうれしい。相手を信じて、自分も信じていきたいです。この企画と2人に大きな愛を。ありがとう。“出会い”に感謝しています。

Feelings that I ordinarily take for granted and do not even think about welled up in me. After the experience, I was on the verge of tears. In the venue TAO, we were also given the opportunity to hear comments by the artists themselves in their own voices. The work was something to actually experience, and shook me to the depths of my soul. A pleasant stimulation. I was given a sensation that one could ordinarily not get living in Japan, by two people who had come to Japan for the first time. That made me glad. I want to believe in others, and in myself. Lots of love for this project and to the two artists! Thank you! I am grateful for this "encounter".

池添 正（高知新聞社）2018年11月5日

Tadashi Ikezoe, The Kochi Shimbun
November 5, 2018

滞在日程

Itinerary

10.3	wed	クリスター来日	Christer arrived in Japan
10.4	thu	アートシーンの調査開始	Began the research of art scenes in Japan
10.5	fri	金沢 21世紀美術館訪問	Visited the curators of the 21st Century Museum of Contemporary Art
10.6	sat	山口芸術情報センター訪問	Visited the producer of Yamaguchi Center for Arts and Media (YCAM)
10.7	sun	クリスター来高	Christer arrived in Kochi
10.8	mon	マルティナとレイチェル来高 香南市赤岡町と絵金蔵を訪問	Martina and Rachel arrived in Kochi Visited Akaoka town and Ekin Museum
10.9	tue	美術館初来館、リサーチ開始	First visit to the museum and began reserach for “Symphony”
10.10	wed	インタビュー：石元泰博フォトセンター (天野圭悟、朝倉芽生)	Interview: Ishimoto Yasuhiro Photography Center, accompanied by Keigo Amano, Mei Asakura
10.11	thu	インタビュー：館長・藤田直義 元石元泰博フォトセンター長代理・影山千夏	Interview: the director of museum, Naoyoshi Fujita, and former chief curator of IYPC, Chinatsu Kageyama
10.12	fri	創作開始	Creation “Symphony of a Missing Room” began
10.13	sat	OFF	OFF
10.14	sun	OFF	OFF
10.15	mon	クリエーション	Creation continued
10.16	tue	クリエーション	Creation continued
10.17	wed	クリエーション / 基本振付のワークショップ	Creation continued and choreographic workshop to assistants
10.18	thu	クリエーション	Creation continued
10.19	fri	龍河洞訪問 / クリエーション	Visited Ryugado Cave and creation continued
10.20	sat	クリエーション	Creation continued
10.21	sun	OFF / レイチェル帰国	OFF / Rachel departed from Kochi
10.22	mon	OFF	OFF
10.23	tue	館内にて音源収録開始	Voice recording #1 inside the museum
10.24	wed	音源編集	Worked on editing the sound of recording
10.25	thu	音源編集	Editing continued
10.26	fri	地域向けレジデンス中間報告会 (TAO)	Casual residency report gathering at TAO
10.27	sat	音源編集	Sound editing continued
10.28	sun	音源編集 / 稽古 #1	Sound editing continued and rehearsal #1
10.29	mon	音源再収録 / 稽古 #2	Voice recording #2 and rehearsal #2
10.30	tue	稽古 #3	rehearsal#3
10.31	wed	公開リハーサル #1	Open rehearsal #1
11.1	thu	OFF	OFF
11.2	fri	公開リハーサル #2	Open rehearsal #2
11.3	sat	公演 #1 (開館 25周年記念) アーティスト交流会	Performance #1 The 25th anniversary of museum’s opening Exchange party
11.4	sun	公演 #2 / ランダール & サイトル出高 (東京着)	Performance #2 and Lundahl & Seidl departed from Kochi for return
11.5	mon	東京より帰国	Returned home

来場者数 (各回定員 5 名)

10.31	wed	公開リハーサル #1 / 15 人
11.2	fri	公開リハーサル #2 / 15 人
11.3	sat	公演 #1 / 50 人
11.4	sun	公演 #2 / 50 人

Numbers of Participants (5 people per round)

Open rehearsal #1	15 people
Open rehearsal #2	15 people
Peformance #1	50 people
Performance #2	50 people

Exchange party
アーティスト交流会

コーディネーターからのメッセージ

Message from Coordinator

今年で8年目となるアーティスト・イン・レジデンスでは、スウェーデンとイギリスを拠点とするランダール＆サイトルの二人が初来日し、彼らが2009年に発足した美術館の収蔵作品のリサーチをもとに作り上げる『シンフォニー・オブ・ア・ミッシング・ルーム』を、地元のアーティストとともに創作しました。リサーチで特に影響を受けた当館収蔵作家のひとりである世界的な写真家、石元泰博氏の晩年の作品にある“うつろい”に着想を得て、約1ヶ月にわたる滞在制作ののち当館オリジナルの『シンフォニー うつろいゆく美術館』が誕生し、今年25周年を迎えた開館記念日にて発表しました。

『シンフォニー』との出会いは、私が高知で働き始める1ヶ月前のこと。マルティン・グロピウス・バウという、かつてベルリンを東西に分断したベルリンの壁の真横に位置する美術館に訪れた際、この作品を偶然見かけ参加したのがきっかけでした。現実と空想のあいだを軽やかに往来する『シンフォニー』は、鑑賞者の想像力を自由に解放するだけでなく、その土地に刻まれた歴史や参加者が持ち込む過去の記憶に敬意を払い、現在と少し先の未来に寄り添う温かみを感じさせるものでした。

当館で試みた『シンフォニー』においても、この温かみは、信頼という言葉に置きかえて引き出されていたと思います。作品のはじめに、鑑賞者は中庭の水面にうつる美術館が見える場所に案内され、ヘッドフォンとゴーグルを着けて、遮断された感覚のなか作品を体験し始めます。「The hand, the hand - 手のひらを感じて」という声に反応して手を差し出すと、正面に現れた“他者”の手が導くままに、壁をもすり抜けて歩を進めていきます。鑑賞者の記憶がたぐり寄せた想像のなかで、とある場所に次々と遭遇していくことは確か。でも、その“手”の主を見ることはないまま旅は終わりを迎えます。見知らぬ他者に安心して身を委ねていた数十分間。作品冒頭で見つめた水面下の美術館 (Look at the water and the museum reflected below its surface) が示唆した見かけの裏側のように、信頼の本質を問いていたのかもしれない。

また今回のレジデンス事業は、高知ゆかりのアーティストに大変恵まれた機会でもありました。遊び心と繊細さを伴う日本語のささめきの在り方を探るパートナーに、高知出身の批評家でアーティストの藤原ちからさんに邦訳と監修を、その声の出演を住吉山実里さんに依頼し、高知を拠点に演劇活動を行う浜田あゆみさんには通訳と地域の文脈を汲んだ助言も頂きました。ガイド役には10代を含む地元で活動するダンサーの皆さんのスキルの高さと心遣いにより本作品の完成度を高めて頂きました。また石元先生の写真と制作の姿勢をよく知る影山千夏さんへのインタビューにより高知オリジナルの『シンフォニー』が運命付けられたと感じています。そしてイギリスより初来日され本作品のドラマトウルギーを支えてくださったレイチェル・アレクサンダーさんにも感謝したいと思います。近い将来、本作品を高知の皆様にも再びお届けできることを願っています。

改めて、ランダール＆サイトルのお二人と、本作品に惜しみないご協力をくださったすべての関係者の皆様に、この場をお借りして心より御礼申し上げます。

高知県立美術館 企画事業課主査 松本千鶴

For this year's residence program, which is the eighth in the series, the artist duo Lundahl & Seidl, who are based in Sweden and the UK, came to Japan for the first time and created a Kochi edition of "Symphony of a Missing Room" together with local artists. Launched in 2009, this work is based on their research of collections in the host museums. In Kochi, their research was particularly influenced by the later works of Ishimoto Yasuhiro, a world-renowned photographer who is one of the artists in the museum's collection. Inspired by the motif of "impermanence" in these works, they produced "Symphony of a Missing Room – Impermanence and the Museum, 2018" as an original opus at The Museum of Art, Kochi during their month-long residence and unveiled it on the 25th anniversary of the museum's opening.

I first encountered "Symphony" about one month before I began working in Kochi. I came across it by chance and participated in it on the occasion of my visit to the Martin-Gropius-Bau museum, which is located right beside the Berlin Wall that once separated East and West Berlin. Nimbly going back and forth between reality and fantasy, "Symphony" not only gave free play to the imagination of the participants but also respected the history etched into the site and the memory of the past which the participants brought with them, while imparting a warm sentiment about the present and the future a little ahead of us.

In the "Symphony" production for our museum as well, I felt that this sense of warmth was induced upon translation into "reliance". The participants were first led to a place where they could see the museum reflected in the surface of a pond in the courtyard. There, they put on the headphones and goggles, and began to experience the piece with their sensations of the outer world blocked. In reaction to the prompt "the hand, the hand - feel the hand", they put out their hands, which were taken by an "other" who had appeared before them, and proceeded to walk along, even through an imaginary wall. It is certain that they come upon certain places in succession within the mental images retrieved by their memories. Nevertheless, their journey comes to an end without them seeing the owner of the "hand" leading them. For dozens of minutes, they entrust themselves to an unseen other. At the start of the work, they were instructed to "look at the water and the museum reflected below its surface", and these minutes may have been a time in which they questioned the essence of reliance, like what lies behind appearances in this suggestion.

For the museum, this year's residence program was also a precious opportunity for collaboration with artists who have ties to Kochi. As partners in exploration of the suitable type of whispering in Japanese colored by whimsy and delicacy, I requested Chikara Fujiwara, a Kochi-born critic and artist, to handle the Japanese translation and supervision duties; Minori Sumiyoshiyama to do the voice; and Ayumi Hamada, who is engaged in theatrical activities based in Kochi, to handle interpretation and provide advice with consideration of local context. Dancers active in the Kochi area, some of them in their teens, served as the guides, and heightened the perfection of the work with their refined skills and compassion. I believe that the interviews with Chinatsu Kageyama, who has deep knowledge of Ishimoto's photography and the stance behind the work, determined the direction for the Kochi edition of "Symphony". I would also like to thank Rachel Alexander, who made her first trip to Japan from the UK to support the dramaturgy. I earnestly hope that we can bring this work to all people in Kochi in the near future again.

In closing, I would once again like to express my deep gratitude to Lundahl & Seidl, and to all who gave their creation such unstinting cooperation.

Chizuru Matsumoto,

Project Manager, Performing Arts Division, The Museum of Art, Kochi

高知パフォーミング・アーツ・フェスティバル 2018
アーティスト・イン・レジデンス 2018
ランダール&サイトル「シンフォニー うつろいゆく美術館」/ スウェーデン

パフォーマンス	浜田あゆみ、山本かなこ、住吉山実里、藤村美佑、片岡美由紀、中川桃歌、藤川典子、山本柚来
スタッフ	ドラマツルギー レイチェル・アレクサンダー 邦訳監修 藤原ちから 声の出演 住吉山実里 現場通訳 浜田あゆみ 翻訳 門田美和、藤原ちから（日本語） ジェームス・ケティング（英語）
主催・企画 助成	高知県立美術館 文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等強化推進事業）、独立行政法人日本芸術文化振興会 スウェーデン・アーツグラント委員会ビジュアルアーティスト国際支援事業 (iaspis)、スウェーデン・アーツカウンシル、アーツカウンシル・イングランド、 ブリティッシュ・カウンシル（ランダール&サイトルに対する活動）、公益財団セゾン文化財団（藤原ちからに対するシニア・フェロー）
後援 会場協力 インタビュー協力	スウェーデン大使館 hostelkochi TAO 高知県立美術館 石元泰博フォトセンター、藤田直義、奥野克仁、天野圭悟、朝倉芽生、影山千夏
提携	日本・スウェーデン外交関係樹立 150周年事業、平成 30年度第 68回高知県芸術祭共催行事
編集・発行 発行日 印刷 デザイン	高知県立美術館 〒781-8123 高知県高知市高須 353-2 TEL:088-866-8000 平成 31年 3月 30日 弘文印刷 ディー・ディー・オフィス

Kochi Performing Arts Festival 2018
Artist in Residence 2018
Lundahl & Seidl "Symphony of a Missing Room – Impermanence and the Museum, 2018" / Sweden

PERFORMANCE	Ayumi Hamada , Kanako Mayamoto, Minoru Sumiyoshiyama, Miyu Fujimura, Miyuki Kataoka , Momoka Nakagawa, Noriko Fujikawa, Yura Yamamoto
STAFF	Dramaturgy / Rachel Alexander Translation & Dramaturgy / Chikara Fujiwara Japanese Voice / Minoru Sumiyoshiyama Interpretation / Ayumi Hamada Translation / Miwa Monden, Chikara Fujiwara (Japanese), James Koetting (English)
Organized and presented by Production supported by	The Museum of Art, Kochi Agency for Cultural Affairs Lundahl & Seidl supported by The Swedish Arts Grants Committee's International Program for Visual Artists (iaspis), Swedish Arts Council, Arts Council England, British Council Chikara Fujiwara supported as Senior Fellow by The Saison Foundation
Nominal support by Venue supported by Interview cooperated by In relation with	The Embassy of Sweden hostelkochi TAO The Museum of Art, Kochi Ishimoto Yasuhiro Photo Center (IYPC), Naoyoshi Fujita, Akihito Okuno, Keigo Amano, Mei Asakura, Chinatsu Kageyama The 150th Anniversary of Japan-Sweden diplomatic relations in 2018, The 68th Kochi Art Festival 2018 Copresenting Project
Edited and Published by	The Museum of Art, Kochi 353-2 Takasu, Kochi city, Kochi prefecture, 781-8123 Japan
Date of issue Print Design	30 March, 2019 Kobun Printing Office d.d.office

* The original "Symphony of a Missing Room" was produced by Weld: Commissioner of the research and the work's inception at the National Museum, Stockholm.