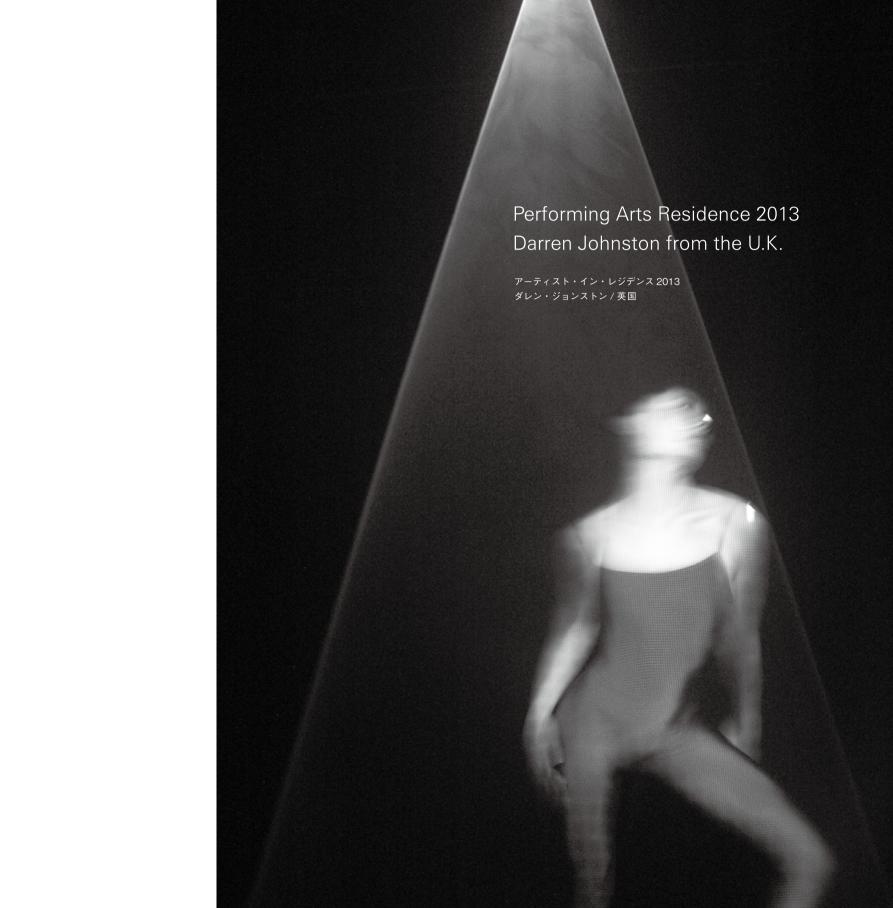

The Museum of Art, Kochi

Artist in Residence 2013

Darren Johnston from the U.K.

アーティスト·イン·レジデンス 2013 ダレン·ジョンストン / 英国

Message and Introduction of Residency Artist

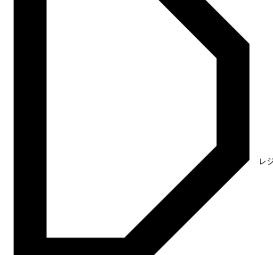
Darren Johnston

今回、高知県立美術館での滞在リサーチを受けることは、わたしにとって非常に嬉しいことだった。このところずっと日本の文化に興味を持っていたので、期間中それに浸ることにより、新しい刺激を得ることを楽しみにしていた。過去に何度も来日していたが、そのほとんどは東京だったので、高知の伝統的なものが残るのどかな環境は滞在するのにうってつけであった。

6月26日に東京の混沌を離れ高知に到着。早々に美しい四国の静けさに落ち着いた。数日後にはプロデューサーが手配してくれた地元の協力同行者とともに遍路を始めた。遍路は自身の内面と向き合いながら、輪廻と儀式という思想に刺激を与えつつ、作品創作につながるものであった。美しい高知の田舎を歩くことを楽しみながら、日ごとに違う由緒ある寺を訪れることで自己を見つめ、素晴らしい閃きを得ることができた。

ある日、体調を崩し市内の病院で受診することになったのだが、プロデューサーのサポートのお陰で、体調を気遣いながらも徐々に遍路に戻ることができた。この予期しない出来事にも関わらず、大した中断もなく継続できたことは心に残った。 遍路体験は貴重なものであり、何か新しいものを得るために乗り越える必要のある困難やトラウマの比喩として捉えられた。また、そのことがリサーチの意図や要望に奇妙に通じているようにも感じた。

スタジオとして使用させてもらった蛸蔵も素晴らしく、この時期(猛暑)に不可欠な冷房も完備されていた。まず、空間レイアウトや環境を整えるために美術館の制作スタッフと話し合った。そして音響、照明、映像、振付のために必要なものを備えた理想的な作業スペースが出来上がった。最初のリサーチはスモークと投影アニメーションを使用して光の像を創り出すことだった。この怪しくも本物のように創り出されたアニメーションと光の像は、後に作品のキーワードになった。英国からソフトウェア・デザイナー、国内からダンサーや作曲家などのメンバーが揃うと、順調に創作へと向かうことができた。他アーティストやプロデューサーとの関係、また、スタジオそのものは心地よく、制作過程はいつもクリエイティ

レジデンス・アーティストのメッセージと紹介

ブで開放的であった。わたしたちは毎日スタジオで共同制作し、アイデアを出し合いながら形にしていった。それは何かを完成させなければならないというプレッシャーなしで創作できる稀な機会であった。

ダンサーたちの動きに呼応する照明ソフトウェアは、リサーチにより大きく進化し、想像以上の可能性を示すことができた。スモークと光の像とダンサーの融合というアイデアは非常にポジティブな実験であり、作品に新しい美学を与えた。また、地元の人たちにリサーチの協力と発表会への参加を呼び掛けると、多くの方が参加してくれた。ワークショップは様々な年齢やスキルの方たちを対象とした。参加者たちは楽しみながら参加してくれ、発表会で使える様々なアイデアを出し合い共に制作することができた。これは地元の人たちと作品をつなぐというだけでなく、高知の内なる本質を見いだすよい方法でもあった。

美術館で行われた関係者向け発表会では、アイデアを形にするために必要なテクニカルの助けを借りながらのよい経験となった。また、ホールは新しい吊型の投影技術を試すことに適したスペースであり、満足のいく結果へとつながった。ダンス、演劇、美術、音楽が交差する新しい試みをやり遂げることができたと感じる。また、発表会を鑑賞した地元の方や美術館スタッフの反応もよく、滞在最後に相応しい締めとなった。

高知での経験は非常にポジティブなものであり、リサーチのための貴重な期間となった。また、遍路を体験したことにより、オリジナルのコンテンポラリー作品につながる、新しいテクノロジーと結びついた精神的で伝統的なコンセプトと美意識を呼び起こすことができた。

プロデューサーは、全ての仕事において専門的かつ思いやり深く対応してくれた。また、美術館スタッフは大変協力的で、 彼らの美しい街に1人で滞在している外国人芸術家に対し、家族のように温かいおもてなしを持って迎えてくれた。

I was very happy to accept the residency and opportunity to conduct my research at Kochi Museum. Having been interested in Japanese culture for some time, I was really keen to spend a period of time immersed in the culture to gain new inspiration. Although I had visited Japan many times, my experience had mostly been of Tokyo and so the traditional and more serene environment of Kochi seemed like a great place to stay.

Arriving on June 26th to begin my residency I left the chaos of Tokyo and settled quickly into the tranquility of the beautiful Shikoku city. After a few days I began my pilgrimage with the helpful assistance of people allocated and selected in person by Hisako Yamaura (the Producer of the project). The pilgrimage was a way to focus my mind as well as inspire the ideas of rebirth and ritual I was exploring within my work. Long walks through beautiful Kochi countryside were enjoyed and daily arrival and departures at different historical temples provided great insight and inspiration.

During the process I unfortunately became ill and had to visit the local hospital. The Producer made sure I was taken care of and helped with translation/ communication etc. and I was able to recommence the pilgrim with caution and at a slower pace. I was impressed with how well this unexpected situation was dealt with and we were able to continue without much interruption. The pilgrim experience was great and metaphorically felt I had passed through something difficult and traumatic in order to reach something inspiring and new. Strangely akin to the intentions and desires of the research.

The studio allocated for my research at Takogura was excellent and came with well-functioning air conditioning which was essential for the outside temperature. I was able to work with the museum and the production company to design the layout and conditions of the space. It became an ideal working environment with everything I needed to conduct my research with sound, light, video and choreography. The beginning focus was in using haze to and projected animation to create light sculptures. I was able to work hermetically in realizing these animations and sculptures alongside creating movement for the later stages.

As more members arrived, including software designer from the U.K. and other dancers, composer etc. we all connected well and

Darren Johnston the U.K. Director, Choreographer, Video and Sound Artist

www.arrayuk.com

ヨーロッパ最大のコンテンポラリーダンス教育機 関ラバン・センターで修学、1999年最優秀振付 賞を受賞し卒業。2000年国際振付家コンクール (オランダ) や第一回振付家のための国際コンペ ティション(ベルギー)で 1 位を受賞。2005 年 エジンバラの倉庫で発表した映像と音をライブ・ パフォーマンスに重ねるインスタレーション作品 「Ren-sa」で、エジンバラ国際芸術祭ヘラルド・ エンジェル・アワードを受賞。エイフェックス・ ツインやクリス・カニンガム、ジェイミー・リデル、 スクエアプッシャー、クリスチャン・フォーゲル ら著名なアーティストとのコラボレーションや、 サウス・バンク・センター(英国)からの委嘱な ど活動は多岐に渡っている。2009年ザ・ラウン ドハウス (カムデン) でのレジデンスでは、サイ ト・スペシフィック作品「Underdrome」を発表。 本作品では100名のコーラス、ワープ・レコーズ の楽曲、ロンドン・コンテンポラリー・オーケス トラによる生演奏とのコラボレーションが話題と なった。他、お茶ノ水女子大舞踊科でのWS講師や、 早稲田大学のテクノロジーとパフォーマンスに関 するシンポジウムでスピーカーを務めた。

were able to go straight into a creative process. The connection between artists, Producer and venue felt very solid and the process always felt creative and open. We worked together every day at the studio space and managed to explore many ideas linked to the conceptual idea. It was a rare chance to explore creative ideas without the pressure to finish something.

The software application we had been using to map light onto dancers was developed extensively throughout the residency, culminating in new possibilities that had previously been unexplored. Combining these ideas with haze, light sculptures and dancers proved to be a very positive experiment and defined a new aesthetic for my work.

We put out a call for local people to take part in the presentation and process and received a very good response. We worked with many Kochi people from different age groups and abilities through a workshop process which I led. The participants seemed to enjoy and we were able to work through different ideas that would feed into the presentation. This felt like a great way to connect the local people to the work but also a great way to keep the inspiration and essence of Kochi inside.

The final presentation at the museum was a positive experience with full technical support to realize the ideas. The museum hall was a pleasure to create in and the plans for incorporating theatre flying mechanisms with new projections technology were excellently executed. I felt we delivered a very coherent and accomplished example of new ideas between dance, theatre, visual art and music. The response from the local audience and museum was excellent and a perfect conclusion to our stay.

My experience of Kochi was very positive and provided an important period of research.

Experiencing a personal journey via the pilgrimage evoked the start of a new concept and aesthetic where the spiritual and traditional marry with new technology to create original contemporary work

Hisako Yamaura was excellent in her role as Producer, managing to respond professionally and compassionately to all tasks and situations. All staff at the museum were hugely supportive and I felt a sense of family and warmth in their welcoming of a solo foreign artist to their beautiful city.

ダレン・ジョンストン 英国出身 演出家、振付家、映像家、サウンド・アーティスト

Darren studied at and graduated from Europe's largest contemporary dance school, the Laban Centre, in 1999 with the center's award for outstanding choreographic achievement. He was awarded the 1st prize at the 2000 International Choreographen Concours in Holland and at the 1st International Competition for Choreography in Belgium. In 2005, he won the Herald Angel Award at the Edinburgh International Art Festival for his installation piece, "Ren-sa," which included video, sound, and live performance in a warehouse in Edinburgh. Darren's activities are wide-ranging, including collaborations with established artists such as Aphex Twin/Chris Cunningham, Jamie Lidell, Squarepusher, and Cristian Vogel as well as commissions from the South Bank Centre in the U.K. In his 2009 residency at the Roundhouse in Camden, he presented the site-specific piece, "Underdrome." The piece featured the collaboration of a 100-piece chorus, musical composition by Warp Records, and live performance by the London Contemporary Orchestra. In addition, he worked as a workshop instructor for the dance department of Ochanomizu University, and was a speaker at a symposium on technology and performance at Waseda University.

Introduction of Artists

アーティスト紹介

Robin Beitra

ロビン・ベイトラ

ソフトウェア開発者、アーティスト Software developer, Artist

キューバ出身。ロンドン在住。ロンドンのインペリアル大学で学んだ後、デジタルと身体の両方において、対話型のビジュアル(映像)とインスタレーションを作り上げてきた。過去のプロジェクトには、アトモスフィア・ギャラリー / The Atmosphere Gallery(2010 年サイエンス・ミュージアム(ロンドン))、ザ・ホール・ピクチャー/ The Whote Picture(2012 年ザ・ガーディアン(バルセロナ))、ジェームズ・バイクとの合作によるピクセル・グラフィティーのウェブサイト、ブラッガート/ Blaggart などがある。また、サイモン・ドンゲルとダニエル・フェルステッドとの共同によるインタラクティブな照明作品、「ウェアラブル・シャドウズ / Wearable Shadows」は、ダレン・ジョンストンの夜のダンス・パフォーマンス、「イントゥー・ジ・アレー / Into the Array」(2010 年レイクサイド・シアター(コールチェスター))と、キネティカ・アート・フェア / Kinetica Art Fair で発表した単独インスタレーション(2011 年ロンドン)の一部として発表された。シンブルなプログラミングから複雑で多様な効果を生み出すため、アルゴリズムと数学を用いて映像と音の環境を創作・操作するソフトウェアを作成している。テクノロジーの限界が急速に消えていく時代の中で、イマジネーションと思考との可能性を探ることに関心を持っている。

Robin Beitra is a Cuban-born, London-based software developer and artist. After studying at Imperial College, London, he has gone on to develop interactive visuals and installations in both digital and physical form.

Projects he has worked on include the Atmosphere Gallery (Science Museum, London, 2010), The Whole Picture (The Guardian, Barcelona, 2012) and the online pixel graffiti site Blaggart with James Pike (2006). In collaboration with Simon Donger and Daniel Felstead, he presented the interactive light piece Wearable Shadows, both as part of Darren Johnston's evening of dance performances, Into the Array (Lakeside Theatre, Colchester, 2010), and as a self-contained installation at the Kinetica Art Fair (London, 2011).

Robin writes software that creates and manipulates visual and sonic environments, employing algorithms and mathematics to produce complex and varied results from simple programmed rules. His interests lie in exploring the limits of imagination and understanding at a time when technological limitations are rapidly disappearing.

国内リサーチ協力アーティスト ___

2004 年日本女子体育大学舞踊学専攻卒業後、コンテンボラリーダンスカンバニー "Leni-Basso" のメンバーとなり、2004 年からの全ての作品に参加、国内・海外での公演に多数出演。2006 年 /2009 年白井晃(演出)、北村明子(振付)のオペラ「愛の白夜」に出演。2007 年ダンスグループ "japonica-ponica" を結成。2009 年びちびちちゃぶちゃぶらんらんらん '09 にて日本女子体育大学舞踊学専攻の学生へ振付。2009 年韓国ソウルで開催された韓日ダンスフェスティバルでソロ作品を発表。2010 年横浜ダンスコレクション R にて japonica-ponica 作品「そのにわ」が審査員賞を受賞。2010 年 YAMAHA の CM に "上原ひろみ× Leni-Basso" で出演。2010 年台湾高雄市で International Yang Choreographer Project において台湾の学生へ振付。2011 年 "Ferri" 「Tomorrow comes after today」PV 出演。2012 ~ 2013 年 北村明子作品「To Belong」に出演。2013 年ミュージカル「100 万回生きたねこ」に出演。CM-PV イベント出演。学生への振付など、ダンサー兼振付家として活動中。G-Screw Dance Labo 講師

She Started dance when she was 5 years old at Modern Ballet Institute and studied dance at the Japan Women's College of Physical Education, Department of Movement Science Dance Studies Major MA (2000-2004). Since 2004, she joined a contemporary dance company named *Leni-Basso*, and has performed in both of its domestic and world tours. In 2007, she established her own company named *japonica-ponica*. In 2009, she performed her solo works at KOREA / JAPAN Dance Festival which was held in Seoul, Korea. In the same year, she was invited to Pichi Pichi Chapu Chapu Ran Ran Ran 109 Project for Japan Women's College of

三東 瑠璃

Ruri Mitoh

ダンサー Dancer http://g-screw.com

写真: Bozzo

ancers

ダンサー

Physical Education as a choreographer. In 2010, performances of Japonica-ponica at Yokohama Dance Collection R (Success in this contest has been the first step to a successful career for a number of choreographers) got the Jury Prize. In the same year, she performed on TV Commercial of YAMAHA as one of the dancers, Leni-Basso. She was invited to the International Young Choreographer Project which was held in Kaohsiung, Taiwan as a choreographer. In 2011, she performed in *Tomorrow comes after today* of MV for "Ferri". From 2012 to 2013, she performed in *To Belong* of Akiko Kitamura's works. In the same year, she performed the collaboration with a music designer Yasuhiro Morinaga. In 2013, she performed in the musical *The Cat that Lived a Million Times*. She is now active in not only Japan, but everywhere in the

加登 美沙子

Misako Kato

ダンサー Dancer 2001年にロシア国立モスクワボリショイバレエ学校を卒業し、ディプロマを授与される。2002年にユースアメリカグランプリ NY 本選にて第3位を受賞する。その後、カナダナショナルバレエ、ロイヤルウィニペグバレエにて研修する。2010年に NBA バレエ団ヘソリストとして入団し、すぐに主役に抜擢される。2012年に韓国 バレエフェスティバルにゲストとして出演する。2013年にローザンヌガラコンサートに出演する。同年、自身主催のバレエスタジオ、studio M を開講する。

She graduated Russian Moscow Bolshoi Ballet Academy in 2001 and also got Diploma. She won third place at the Youth America Grand Prix in NY in 2002 and worked with Canada National Ballet and Canada's Royal Winnipeg Ballet afterwards. She joined NBA ballet as a soloist in 2010 and was selected as the leading role immediately. She danced at the Korean Ballet Festival in Seoul as a guest in 2012 and danced at Lausanne Gala concert in 2013. In the same year, she opened ballet studio "studio M" in Tokyo.

Guest Dancer

ゲストダンサー

「現在の最も驚くべきダンサーの内の一人」(kultiversum)と呼ばれ、シーンを超えてフリーランスとして活躍中。2009年 ballet-tanz 誌(現 Tanz)のダンサー・オブ・ザ・イヤーの一人に選出される。日本ではコンテンボラリーダンスの H・アール・カオスや山崎広太、平山素子の作品に出演する傍ら、MEDIA DRIVE UNIT cell/66b のプロジェクトに振行・ダンスで参加、C Mやミュージックビデオ、手塚眞や石橋養正監督の映像作品にも起用される。2005年よりベルリンで活動をスタート。イスマエル・イヴォ、トミー・パーゾネン、ヘレナ・ヴァルトマン、NICO AND THE NAVIGATORS 等、強い個性を持つ演出家の作品に参加する一方で、様々なフェスティバルにて自身の作品を発表。

2006 年横浜ソロ x デュオ < competition+> 審査員賞受賞。2008 年東京新国立劇場 DANCE EXHIBITON にてソロ「REM- the Black Cat」上演。2010 年、64 本の蛍光灯 を舞台装置として扱ったソロ、「アンドロボラロイド」がケルンタンツテアタープライズを受賞する。2010 年、4 度の世界チャンピオンに輝くドイツを代表するブレイクダンスチーム Flying Steps と、オペラ演出家クリストフハーゲルによるクロスオーバープロジェクト「Red Bull Flying Bach」に、唯一の女性ダンサーとして創作段階から参加。 作品はドイツのレコード大賞にあたる、 "エコークラシック特別賞" を受賞し、現在も世界各地をツアー中、大きな反響を得ている。

身体の同時代性の探求はステージ以外でも進められ、慶應義塾大学の坂倉杏介氏、知覚研究者の渡邊淳司氏らとともに「HEREing Loss」「心臓ピクニック」などのプロジェクトを企画、実行している。

Born in Japan. She studied Classical Ballet, Jazz, Hip-Hop and contemporary dance, acting and singing. She danced in the companies of H.art.chaos (1998-2000), Kota Yamazaki/Rosy, co (2000-2002) and Motoko Hirayama (2007), performing in Japan, the USA and Europe. Her choreography consists of fluent movements and fragmented motions with emphasis on synchronisation with music/sound. She choreographed for the opening festival of the East Asian Olympics 2001 and has also worked with

川口 ゆい

Yui Kawaguchi

ダンサー、振付家 Dancer, Choreographer

Credit: Rudolf Sagmeister

同時期に当館ホールでの自主公演 川口ゆい&高瀬アキ 「カデンツァーピアノの中の都市 vol.5」のため高知に滞 在していた川口さんにもリサーチにご協力いただいた。

*During the same time as Darren's project, Yui Kawaguchi and Aki Takase gave an independent performance in the museum hall. Yui Kawaguchi, who was staying in Kochi for her performance piece with Aki Takase, "Cadenza - City Inside a Piano vol. 5," also helped with the research for Darren's Project

music videos, TV-CF films, concerts and fashion shows. Between 2001-2003 she worked as a choreographer and performer with the "media drive unit 66b/cell". They were invited to perform at ARS Electronica (Linz), Seoul International Dance Festival and Japan Virtual Reality Conference, etc. Since 2005 she has worked in Berlin. She performed in the companies of Ismael Ivo, Helena Waldmann, NICO AND THE NAVIGATORS, Michaela Lucenti and Tomi Paasonen, among others. Her own pieces have been featured at a number of festivals. In 2006 she received the Jury's Prize at the Yokohama solo-duo competition. In 2008 her Solo REM - Black Cat was presented in the New National Theater Tokyo. Since 2008 she has worked in collaboration with the Jazz pianist Aki Takase. She also engaged in research projects with a sociologist and a cognitive scientist. Together with them she developed the projects HEREing Loss and Heartbeat Picnic, gave a workshop and exhibition in Japan and Europe. In 2010, as the show's only female dancer, she joind the successful cross over project Red Bull Flying Bach, by Christoph Hagel and 4times break dance world champion Flying Steps, which won the Echo classic special prize 2010. Her solo performance andropolaroid won the Dance Price Cologne 2010.

6.27

テクニカル打ち合わせ@蛸蔵

Musician

高知県生まれ。幼少時代をアメリカ NY で過ごす。4歳からピアノとヴァイオリンを 始め、クラシック音楽を学ぶ。高校時代から本格的に作曲に転向。東京芸術大学音楽 学部作曲科卒業。卒業後は、作曲の他にもシンガーソングライター、パフォーマーと して活動の枠を広げライブ活動や様々なイベントへの出演を果たす。山梨県小淵沢 中村キースへリング美術館の創立記念オープニング時の館内音楽作曲。英国の慈善団 体 Friend of the earth 主催のイベントにて英国人演出家 Darren Johnston の作品の作 曲を担当。英国著名人の集まる中 London, One Mayfair にて初演される。鍵田真由美・ 佐藤浩希フラメンコ舞踊団アルテイソレア presents 小川未明原作「赤い蝋燭と人魚」 にて作曲・歌・ピアノを担当、音楽監督を務める。上越文化会館にて初演、東京公演 でも成功を収める。現在は日本と英国を行き来しながら音楽活動を行う。

She was born in Kochi Prefecture, but spent her early childhood in New York. At age 4 she started playing the piano and violin and learning classical music. Starting in high school she shifted her focus entirely to music composition. She graduated from the composition department of Tokyo National University of Fine Arts and Music. After graduating, other than composing she has expanded her boundaries as a singer-songwriter and performer, appearing in various events and live performances. Chie composed the chamber music for the opening of the Nakamura Keith Haring Collection in Kobuchisawa, Yamanashi Prefecture. She was also in charge of the musical composition for English director Darren Johnston's piece at an event sponsored by the English charity, Friend of the Earth. Her first performance was at London, One Mayfair where famous English people gathered. She was music director in charge of composition, songs, and piano for Mayumi Kagita and Hiroki Sato's flamenco dance troupe, Artey Solera's, rendition of Mimei Ogawa's Red Candles and the Mermaid. After her first performance at the Joetsu Bunka Kaikan, she has been gaining success, even in public performances in Tokyo. Presently, she is back and forth between Japan and the U.K., carrying on with her music career.

中島 千絵

作曲家、シンガーソングライター、パフォーマー Composer, Singer-Songwriter, Performer

Technical Meeting @ Takogura

スタジオは市内の藁倉庫をリノベーションした スペース・蛸蔵。普段は演劇公演、ライブなど が行われるスペースを2カ月間借りてレジデン スの拠点とした。

来日前からセットや作品イメージのスケッチを 送ってもらっていたが、来日後の打ち合わせで 話し合われた具体的なイメージをもとに仕込み を行う。スタジオ内には、ダレン自らが持ち込 んだ紗幕やプロジェクターを使用しミニマムで 実験的な創作空間が生まれた。

The studio we used was Takogura, the renovated space of a straw storehouse. We rented the space, which is usually used for theater performances and live music shows, for two months, and it became the hub of the residency.

Before coming to Japan, Darren had sent us sketches of the set and his image of the piece, but after he arrived, he meticulously ran us through the image of the piece from the beginning at the meeting. In the studio, using gauze curtains and a projector that Darren had brought himself, a minimalistic, experimental creative space was born.

7.1-7

大日寺 - 国分寺 - 善楽寺 - 竹林寺 - 禅師峰寺 - 雪蹊寺 Dainichi-ji - Kokubun-ji - Zenraku-ji - Chikurin-ji - Zenjibu-ji - Sekkei-ji

お遍路

来日前から要望に挙がっていた必ずしたいことの一つにお遍路があった。作品創作に入る前に巡りたいという。日数も限られているため、歩き遍路できる範囲内で高知市内を中心に数カ所のお寺を巡ることにした。一つの寺への移動に約3時間。雨季ということもあり不安定な天気に左右されながら、ゆっくりと遍路道を歩いた。アテンドと二人で、黙々と、雨風、時に強すずる日差しを感じながらひたすら歩いた。道すがら録音された音はどのように作品に使われるのだろうか・・。

Before coming to Japan, Darren had conveyed to us one thing that he definitely wanted to do—the pilgrimage. He said that before he starts in on creating his piece, he wanted to go around on the pilgrimage. To travel from one temple to another took about three hours. Although it was the rainy season and the weather was uncertain, he unhurriedly walked the pilgrimage road. Even through the wind and rain, and even in the times when the sun was too hot, he walked in devoted silence with his attendant. One wonders how he might use the sound he recorded along the road in his piece...

Pilgrimage

大釜の滝

泳げる場所を探しているうちに香南市の大釜の滝へと導かれる。体調を崩しかけていたダレンも自然の中で癒されエネルギーチャージすることができた。地元の人は海よりも川で泳ぐことが多く、自然の宝庫である四国にはインスピレーションを与える場所が多いようだ。

While looking for a place where we could swim, we were led to Konan City's Ogama Falls. Even Darren, who was sick, was healed by the natural environment and was able to recharge his energy. It's more often that the local people go swimming in the river rather than the ocean, and in the natural treasure house of Shikoku, there seem to be many places to give you inspiration.

7月初旬 Early July

)gama Falls

ロンドンとは違う高知の灼熱の太陽と湿気の多さ に中々慣れず、昼間は室内にこもり映像・音楽の 編集、日が沈んだ後、スタジオへ移動しソロリサー チを行う日々。

Never getting accustomed to Kochi's scorching hot sun and its abundant humidity, Darren spent the afternoons confined to the indoors editing video and music. After the sun set he would move to the studio to conduct solo research.

7.27.28

ダンサーオーディション

2日間に渡り、スタジオ アーキタンツ (東京) で、リサーチ協力ダンサー選考のためのオーディションを開催。応募者は 20 名ほど。この中から 1 名しか採用できないことが残念なほどレベルの高いダンサーたちが集まった。 クラシックバレエベースでコンテンポラリーダンスもこなせるダンサーとして、加登美沙子を採用。

For two days we held auditions at Studio ARCHITANZ in Tokyo to select a dancer to participate in the research. There were as many as 20 contestants. Such high level dancers had gathered that it was a shame we could only hire one of them. We chose Misako Kato who has a base in classic ballet and also does contemporary dance.

Dance Auditions

8

初旬

Early to Mid-August

リサーチ協力者次々に来高

Research Participants come to Kochi One After the Other

英国からソフトウェア・デベロッパーのロビン・ベイトラ、東京からダンサーの三東瑠璃、音楽家の中島千絵が来高し、いよいよ共同制作開始。スタジオはまるで皆の家のように居心地のよい場所となり、また、ゆっくりだが着実にアイデアが生まれる場所となった。中旬からは、自主公演のため高知に滞在する川口ゆい(ベルリン在住)も一週間ほどリサーチに協力してくれた。その後、東京からダンサーの加登美沙子が加わり、滞在最終日の関係者向け発表会へ向けて集中リハーサルは続く。

Software developer Robin Beitra from the U.K., dancer Ruri Mitoh and musician Chie Nakajima from Tokyo came to Kochi, and at last the collaboration began. The studio became a cozy place as if it were everyone's home, and although slowly, it steadily became a place where ideas were born. From mid-August Yui Kawaguchi (presently residing in Berlin) who was staying in Kochi for her own independent performance piece, collaborated in the research for a week. After that, dancer Misako Kato joined in from Tokyo and they concentrated on rehearsing the presentation for those involved in the project on the last day of the residency.

関係者向け発表会に参加してくれる地元の方々を 募り、ワークショップ形式のリハーサルを行う。 高校生や親子での参加など幅広い層の方が集ま り、ダレンが要望したコミュニティのシーンを描 くことができた。

We invited local people to participate in the presentation, and carried out a workshop-style rehearsal. A wide variety of participants, from high school students to a mother and her child, came together and were able to draw out the community scene that Darren was hoping for.

中旬

月木 End of August

WORKSHOP FOR LOCAL PERFORMERS BEGINS 地元出演者向けワークショップ開催

アーティストの声

Voices from the Artists

ロビン・ベイトラ

Robin Beitra

滞在について

今回、参加できることはとても嬉しかったが、高知で自分が何をすべきなのかよく理解していなかった。1ヶ月におよぶ大変な仕事であったが、極めてやりがいのあるものであった。最終的に完成したものは小作品であったが、満足のいく結果を残せ、貢献できて良かったと思う。メンバー全員の協力とアイデアのおかげで、作品は視覚的にもユニークであり、また、部分的にテクノロジーを使用した素晴らしいパフォーマンスとなった。この種の作品は技術的な理由でとても脆く長くは持たないのだが、試す価値のあるものであった。

高知の印象

過去に何度か来日しているが、高知滞在は初めてであった。ダレンが暖かいだろうと言っていたので、短パンとTシャツを持って来たが、到着したときは予想以上に暑かった。しかし、暑さを満喫することができた。街は小さく、落ち着いた雰囲気であった。オフの日はひろめ市場に行き、カツオのタタキを堪能した。また、茶室にも招いていただき、とてもよい経験となった。ちょうど開催していた「よさこい祭り」を見ることもでき、街中で色々な物を食べることは大変楽しかった。多くのよい思い出ができたと思う。

美術館での仕事

美術館は共同制作をするのに素晴らしい会場であった。一緒に仕事をした方たちは皆協力的で、館の雰囲気は専門的でありながらも親しみやすかった。彼らは仕事に対してひそかに情熱を持っていると感じた。

美術館の建物自体も美しく、川の近くにあるので自転車で通うことを楽しんだ。ホールは客席から見て非常に立派なものであり、また、舞台裏から見ても大変よく整備されていた。そのような会場で仕事ができて本当によかったと思う。また、展覧会や公演にも招待していただき、タイトなスケジュールの中での息抜きとなった。もしまた日本に来ることがあれば、必ずこの街と高知県立美術館を訪れたいと思う。

謝辞

高知滞在を支えてくださった美術館に心より感謝します。プロデューサーは滞在や仕事、また、日々のサポートに尽力してくださり、時には楽しい遠足などを企画してくれました。協力的で専門的な館のテクニカルスタッフと仕事ができたことは光栄なことで、通訳や他職員の方々にも大変な手助けを頂きました。

ABOUT THE RESIDENCY

I was very excited to be involved, but not sure exactly what to expect from my time working in Kochi. It was a month of hard work, but also very rewarding work. The end results were short pieces but I think the results were wonderful and I was very happy with my contribution. The pieces were visually unique, partly because of the technology used and the wonderful performances, but also because of everyone's efforts and input while preparing. It is sad that the technical requirements make this type of work quite fragile and short lived, but it is definitely worth the effort.

IMPRESSIONS OF KOCHI

I had visited Japan before, but I had never been to Kochi. Darren told me it would be warm so I brought shorts and t-shirts, but when I arrived it was even hotter than I expected. Luckily I enjoy hot weather. The city is small and there is a calm atmosphere. When we were not working it was nice to go to the food market and relax while eating katsuo no tataki. We were kindly invited to a tea ceremony which was a wonderful experience. Luckily I was in Kochi to see the Yosakoi Festival. It was great fun to watch and eat some snack

food near the city centre. I have many fond memories of Kochi.

WORKING WITH THE MUSEUM

The museum is a wonderful institution to be collaborating with. Everyone we worked with was very helpful and the atmosphere at the museum was both professional and friendly. It felt like everyone was calmly passionate about their work.

The museum building itself is beautiful. It is near the river and it was always pleasant to cycle there. The theatre is very nice from the audience's side, but also well-equipped and organised backstage. It was a real pleasure to work there! We were also kindly invited to view the museum exhibitions and several shows at the theatre, which made a nice break from our busy work schedule.

I would surely try to visit Kochi and the museum if I visit Japan again.

ACKNOWLEDGEMENTS

I would like to sincerely thank the museum for supporting my trip to Kochi. Hisako Yamaura was very helpful in organising the residency and helping with our work requirements, as well as helping with day to day needs and organising some excursions. It was also a pleasure to work with the technical staff at the theater, who were all very helpful and professional. We also had a lot of help from translators, and other museum staff.

三東 瑠璃 Buri Mitoh

8月8日~30日まで高知市に滞在し、ダレン・ジョンストンとのクリエイションに参加して

ダレンとのコミュニケーションは言葉よりも身体でした。

とにかく身体の内側にすごく神経をつかいました。

日常にあるカラダがそのままスローモーションになるというのは考えただけでも難しいことですが、映画のワンシーンのようなそんな具合にダンスとして表現しているように感じました。単純に美しいなと思いました。

生きること死ぬこと、そして輪廻をコンセプトに置き、これは全ての人間に与えられている もので、とてもシンプルなことなのかもしれません。

ワークショップも呼吸を意識したものでとてもシンプルなことから始まりました。

普段当たり前のようにしていることも少し意識を変えることで身体への影響はかなり違うと いう発見をし、私自身の身体への意識も変わりました。自分の内側に目を向けるという時間 になったように思います。

とても充実した日々を過ごすことができました。

このプロジェクトに関わった全ての方に感謝申し上げます。

Participated in Darren Johnson's creation from 8th to 30th August

My communication with Darren was more body language than words. In any case, I was extremely aware of the interior of my body.

Just thinking about moving my as-is, everyday body in slow-motion was difficult, but I felt that I was able to express that state of slow-motion through dance in the one scene of the film. I think it was purely beautiful.

Taking life and death, as well as rebirth, as the concepts for the piece might seem very simple because they are common to all humans.

The workshop also started with something simple—being conscious of our breathing. I discovered that if you change the way you think about these every day, obvious things just a little bit, the effect it has on your body is rather quite notable. My bodily awareness also

changed. I think that it was a time in which I turned to look inside of myself.

We had some very fruitful days in the research. I give my thanks to all of the people involved in the project.

加登 美沙子

Misako Kato

私にとっては、とてもクリエイティブな高知での10日間になりました。私はクラシックバレエダンサーなので、普段は既に振付や音楽が出来ている作品を練習して、本番の前日に照明と合わせて、本番と言うのが普通です。高知では、まずダレンからいくつかのキーワードが渡され、そのイメージに合わせて動いてみます。それに合わせて、その場で音楽が出来ていき、さらにそれに合わせて体を動かして、その1秒1秒でどんどん作品の形が出来ていく、とってもエキサイティングな時間でした。とても才能ある仲間と仕事ができ、大変光栄でした。私の参加した作品は、ロボットが人間になっていくというイメージでした。新しい技術を使って、動くものだけに反応するプロジェクターで身体に照明をあてるシステムを導入していて、正面から見ると3Dのサイボーグに見えました。慣れない照明の中で踊るのは最初は焦点が合わず大変でしたが、小発表会では一番楽しく作品を踊ることができ、嬉しく思っております。こんな特別な経験をさせて頂けて、高知県立美術館の皆様をはじめ、スタッフの方、地元の方、ダレンに感謝の気持ちでいっぱいです。

どうもありがとうございました。

For me it was a very creative ten days in Kochi. As I am a classical ballet dancer, the norm for me is to practice a piece which is mainly already choreographed and scored, then on the day before the performance, coordinate it with the lighting. The next day you perform the piece. In my ten days in Kochi, first Darren conveyed a number of key words to us. We then tried moving our bodies according the image that they evoked. Moreover, right on the spot we had to unite that image with not only our bodily movements, but also the music and the lighting. In each passing second the piece rapidly took shape. It was a very exciting time. I am very honored to have been able to work with such talented members.

The piece I participated in was creating the image of a robot becoming a human. We used new technology, introducing a system in which projectors that only respond to motion illuminated my body. When you look straight on, I looked like a 3D cyborg. At first it was very hard to focus while dancing in lighting that I wasn't used to, but I was very happy to have been able to dance in the most fun part of the small presentation. I am filled with thanks for everyone at the Museum of Art, Kochi, the staff, the local people, and Darren for allowing me to have such a special experience.

Thank you very much!

中島 千絵 Chie Nakajima

まるで何かに引き寄せられたかのように、縁の重なりによって参加させていただく事になったこのプロジェクト。

私の生まれ故郷でもある高知県。この地に英国人演出家・アーティストのダレン・ジョンストンの作品リサーチの為に世界各地からダンサー、プログラマーなどのメンバーが集まりました。私が参加したのは、約3週間。この間、最後に行われる発表に向けて充実した創作活動に打ち込む日々を過ごす事ができました。

リハーサルスタジオとして利用していた蛸蔵というスペースに毎日通い、演出家のアイディアを基にそれぞれが力を出し、触発し合いながら少しづつ形になってゆく過程はとても刺激的でもありました。

私は作曲家としてダレンが頭の中で思い描いているビジョンを汲み取り、それを振り付けや ライティング、ビジュアルから得たインスピレーションをもとに音を作っていきました。

作曲に煮詰まった時も、遠くに見える雄大な山やスタジオ横を流れる川沿いを歩いているうちにまた新たなアイディアが浮かんでくるような、そんな高知の自然に助けられた事は何度もありました。

静かで余計な雑音が入ってこないこの地は、制作に集中するには素晴らしい環境だと感じます。 今回つくられた作品のテーマでもあった、再生、輪廻。自分のルーツでもある高知県、それ も誕生した地からさほど遠くない場所でこのテーマについて考える機会を与えられたことに は何か運命的なものを感じます。

地元出演者との交流や、高知出身の歌手にレコーディング参加していただいたりと多くの 方々のお力添えによって完成したものもあります。

また、故郷での仕事ということで発表会含め多くの親族が応援にかけつけて来てくれた事、 これまでなかなか見せる事のできなかった制作現場に触れてもらえたことは大変嬉しく思い ます。

これまで自分の活動とルーツとの繋がりを深く考えたことはありませんでしたが、これを機に改めて自分が多くの支えの上で成り立っている事、そしてそれは音楽性にも影響を与えているんだろうと感じます。

最後まで手厚くサポートして下さったプロデューサー、関係者の方々に深く御礼申し上げます。 素晴らしい環境での創作の日々は大変ありがたく貴重な経験となりました。

Just as if I had been drawn in by something, the alignment of fate allowed me to participate in this project.

A programmer and dancers gathered from all over the world for British director and artist Darren Johnston's project research in my birthplace and hometown of Kochi Prefecture.

My participation lasted for about 3 weeks. During that time I was able to spend days replete with rewarding creation aimed at the final presentation. Every day I went to Takogura, the space we were using as a rehearsal studio. We each did our best based on the director's respective ideas. The process of inspiring each other while the piece took shape little by little was very stimulating.

As a composer, I drew out the vision Darren was painting in his mind and created sound based on the inspiration I gained from the choreography, lighting, and visuals.

Even when I came to a mental block in my work, the far away magnificent mountains, or taking a walk along the river that ran next to the studio would stir up new ideas inside of me. In this way I was helped many times by the nature in Kochi. I feel that this quiet place without excessive noise is a wonderful environment to concentrate on producing art.

The theme for this project was re-birth and re-entry. I feel like it's some kind of act of fate that I was given the opportunity to think about these themes in a city not far from where I was born in Kochi prefecture, where I have my roots.

My interactions with the performers recruited from the local area, the singers from Kochi who participated in recording—it was due to the cooperation of many people that I was able to complete my work.

Also, I was elated that by working in my hometown so many relatives came to support me at the presentation and that I was able to be a part of a production space that until now I've never before seen.

Until now, I've never thought deeply about the connection between my work and my roots. However, I feel that with this opportunity I have once again built up a lot of support, and that has influenced the character of my music.

I give my deep thanks to the producer who greatly supported me until the end, and to all of the people involved in the project.

I am so thankful for these days of creation in such a wonderful environment. It was a precious and valuable experience.

発表会アンケート

Questionnaire for the audience of the presentation

動きと光と音の素晴らしい調和に心打たれました。超といえるスローな動きの力強さに圧倒されもしました。神々しいといえるほどのパフォーマンスで、立体的に動く照明に心奪われました。

I was touched by the wonderful harmony of movement, light, and sound. I was also overwhelmed by the power of what one could call extraordinary slow motion. It was a performance once could call sublime. My heart was stolen by the lighting that moved three-dimensionally.

第一部の再び生がよみがえる時に 心臓の鼓動のような音が印象的で した。仏教では4つの苦がいわれ る(生・老・病・死)が今回はその 生の苦しみを見せてもらった気がし ました。一回だけの小発表だけでは もったいない!

In the first part when life was restored again, the sound like that of heart palpitations was impressive. In Buddhism there are said to be four sufferings (birth, aging, sickness, and death), but this time, I feel like I was shown the pain of birth. It's such a shame it was only one small presentation.

東京など都会でなく、地方でこうした事業が行われることに意味を感じます。

I feel that there is meaning in this kind of a project being carried out in the countryside and not in a big city like Tokyo.

照明とデジタルの技術がすごかった。何もない舞台をあそこまでもたせた力は、この2人の技術者だからこそと思える。ホール以外の場所でも見たいと思う。

The lighting and the digital technology were amazing. The extent of the power brought to the empty stage was all due to those two engineers. I even thought I would like to see it at some place other than the Museum Hall.

メディア紹介

media

The property of the contract of the property o

Anaphare "Two or "Two

And had been for the control of the

JAPAN TIMES

帰国後の活動

progres:

バービカン・センター(ロンドン)に1週間レジデンスし、高知レジデンスで得たアイデアを発展させた。3月8日の発表会には、加登美沙子、三東瑠璃も参加するなど連携は続いている。

Darren had residency at barbican (London) for a week to develop the ideas what he had gotten from Kochi residency.

Misako Kato and Ruri Mitoh also joined a presentation on 8th Mar.

ダレン・ジョンストンワークショップに参加して

演じ手として舞台に立った経験のない私が今回このワークショップに参加させてもらった 第一の理由は「経験不問」の言葉につられてだった。ほかにも、連続了日間にわたってワー クショップに参加するという機会はこれからないのではないかという期待が大いにあった し、どんなことをするのかとても興味があったからだ。

初日、初めて訪れた「蛸蔵」はいかにも何かを作り上げている空間という印象を抱いた。 初めてお会いしたダレンさん、職員のお二人、ダンサーの方々はすべて私の日常からはほ ど遠い印象の方々ばかりで正直ここでやっていけるのだろうかという不安が先立った。何 よりも参加者は私以外高校生ばかりだったので、気後れした。しかし、様々な年代が必要 なのだということを知り一安心した。

ダレンさんに教わったのは、自己表現するための呼吸法。それに従って、自分を解放して自分のみを内面から見つめることだった。自分を表現するということがなかなか出来ない私はややもすると周囲が気になったが、ダレンさんの自分だけを見て感じて他の人のことは一切気にしなくてもいいという言葉に救われた。「ああ、自分は自分なんだ」と感じながら自己表現していくことを学ぶことはとても楽しい経験だった。

一般参加の私たちとともにプロのダンサーさんも一緒にワークショップを受けている姿に はとても刺激を受けた。プロのお二人の真摯に取り組んでいる姿は所作の一つ一つが熟練 者であるので見応えもあったし、大いに参考になった。また、ダレンさんの身をもって示 してくれた教え方は言葉を超越した教え方だったと思う。もちろん言葉の説明も必要だが、 何よりも彼の表現、所作に私たちは学ばせてもらった。

ダレンさんが作品を作り上げていく過程を垣間見ることが出来、その作品の一部に自分が参加できたことはとても貴重な経験だった。感性に応じ、臨機応変に作品を作り上げていくその姿は今までこのような場を経験したことない者には驚きでもあった。私たちの動きがいったい作品のどこに組み込まれていくのか想像するだけでもわくわくした。仕方ないことだが、最終的な作品を演じ手であった私たちが見られなかったのはとても残念だった。それぞれがどのように作品の一部になったのかいつか機会があれば見せていただければ思っ

短い期間だったが、他の人達と一緒にワークショップに参加する経験が出来たことを感謝する。特に高校生達は大人と違って終了時間の制約もあったのではないかと思ったが、彼らと時間を共有できたことにも感謝したい。また、このワークショップのお世話や通訳などすべて担当された山浦さんにも感謝する。ありがとうございました。

Taeko participated in Darren Johnston's workshop

With no experience as a performer on stage, the first reason I participated in this workshop was because I was drawn by the words "no experience necessary." Other than that, I figured that I would never have the opportunity to participate in a 7-day workshop like this again, and I was very interested in what we would be doing.

The first day I went to Takogura, it had the impression of being a space where something was going to be created. The first time I met Darren, the two staff members, and all the dancers, they all had the impression of being very different than the people I encounter on an everyday basis. So to be honest, at first I was nervous as to whether or not I could get along there. More so than anything, I lost my nervoe because at first all the participants other than me were high school students. However, once I learned that people of various generations were needed. I had a feeling of relief.

One thing I learned from Darren was how to breathe in order to express myself. Following his instruction, I freed myself and gazed fixedly into myself. Not being able to express myself very well, I'm prone to worry about those around me, but I was calmed by Darren's words when he said you should look at and feel only yourself and not pay any attention to the others. Learning self-expression while having the feeling "Ah, I am myself" was a very enjoyable experience.

It was very encouraging to see professional dancers taking the workshop alongside us ordinary participants. The expert movements of the two earnestly engaged professionals was impressive and also a great reference. I think that Darren's way of teaching through bodily expression was a teaching method that surpassed words. Of course verbal explanation was necessary, but less so than from that, we learned through his expressions, his movements, and his gestures.

I was able to catch a glimpse of Darren creating his work, and being able to participate in a part of that was a very valuable experience. Until now I have never had the experience of creating a piece by responding to my senses, surroundings, and circumstances in the moment. I was a little surprised. We were all excited at merely imagining where in the piece our movements would be included. It was really unfortunate that we couldn't see ourselves performing in the final piece. If there is ever an opportunity, I would like to see how the various parts of the work came together.

Although it was a short period of time, I am thankful to have been able to take part in the workshop with all of the other people. Especially since I thought that unlike adults, the high school students' time would be limited, but I was thankful to have been able to share time with them. Also, I extend my thanks to Ms. Yamaura who took care of everything of the workshop and the interpretation. Thank you very much!!

今井多衣子 / 地元アンサンブル出演者

Taeko Imai / Local Performance Ensemble

永野 さち / お遍路アテンド

Sachi Nagano / Pilgrimage Companion

四国 88 カ所巡りの遍路はちょっとしたブームになっている。室戸に車を走らすと季節によっては 10 人以上の歩き遍路を見かける。人もすなる歩き遍路というものを少しだけダレンさんのお陰で体験する事ができた。

7月上旬の降りみ降らずみのある一日、遍路に同行した。歩くのは南国市にある 29 番札所国分寺から高知市一宮の 30 番善楽寺までの約7キロ。といってもこの距離は地図上のもので実際には坂があるのでずっと長く感じた。ダレンさんは遍路道を歩くことで何かを取じ何かを取材すると聞いていたので、あまり話しかけずに思索の邪魔をしないことを心がけた。

まず彼が前日野市の大日寺から歩いて来た国分寺に行く。寺に着いて彼が一番にしたのは録音器具をセットすることだった。集音マイクはイヤフォンの外側に付いるので 耳に聞こえるのと同じ音を録音できると説明してくれた。国分寺ではせっかくの機会 だし東洋や仏教思想にも関心があると聞いていたので本堂への参拝を願いでる。 仏像 や曼荼羅よりも彼が気になったのが、大きなお椀型の鏧(きん)とかいうもので、それが僧がお経を読むときに鳴らすものと知ると許可を得て早速「くぉーん~」と何度か打ってみる。余韻が長いがそれも全て神経を集中して聴いて(録音して)いた。本堂にあがる廊下では頼まれて2・3枚写真を撮る。

ダレンさんのその日の服装は黒いシャツとパンツそれに菅笠、バックバックにビニル傘もぶら下げていた。わたしも普段着だったので、遍路と分かるのは同行二人と書かれた彼の菅笠だけだった。方向音痴ゆえ道を間違えないだろうかと心配していたが、曲がり角や要所要所にお温路さんの絵つきステッカーが貼ってあり、その矢印に従えば間違いなく次の札所にたどり着くことができることがわかった。道なりに行くときにもあまり長いと心配になったが、まるでその心を詰むように、可愛いステッカーが現れた。季節は夏、しかも小雨模様、草は生き生き木々は鬱蒼と茂っていたが、狭い遠向両側はきれいに草刈りや枝払いができていて、地域の人違が快適な遍路ができるようお世話してくださっているのがありがたかった。また、時々は自転車乗りとすれ違ったが、高校生でも若い女性でもにわか遍路丸出しのわたしたちに会釈をしてくれた。その日の目的地である善楽寺に着き、お弁当を食べた後参拝をした。美術館の山浦さんがダレンさんのために般若心経にローマ字でルビをつけてくれていたので、2人でつまりながらも声を合わせて唱えた。

10 年ほど前に車で 88 カ所を巡ったことがあったし、日頃 5 キロくらいのウォーキングもしているが、今回とおった遍路道は狭く、曲がり、橋の下もくぐり、ただひたすら遍路姿のステッカーと蝉の声に導かれ励まされて次の寺に行く。わずか 2 時間ほどだったが遍路を迎えその巡礼の願いが成就することを見守る人達がいることを改めて知りが打たれた。

地域の声

Voices from the Local

Shikoku's 88 temple pilgrimage has become a bit of a boom. If you drive your car to Muroto, depending on the season, you will see more than 10 pilgrims walking down the road. Thanks to Darren, I was able to experience just a little bit of what it's like to be a pilgrim.

One on-and-off rainy day in the beginning of July, I accompanied Darren on his pilgrimage. Our walk was the 7 kilometers from the 29th temple, Kokubun-ji, to the 30th temple, Zenraku-ji in Ikku, Kochi City. Although I say that, this distance is what it says on a map—in actuality there are hills, so the entire time I felt it was a long walk. I heard what Darren was feeling and what he was looking for to inspire his work while walking the pilgrimage road, so I bore in mind not to speak to him too much so as not to hinder his thinking.

The previous day, Darren had walked to Kokubun-ji from Dainichi-ji in Noichi Town. Ms. Yamaura of the Museum drove the both of us from the museum to Kokubun-ji to start our pilgrimage together.

When we arrived at the temple, the first thing Darren did was set his recording device. The directional microphones were attached to the outside of his earphones. He explained that this was so he could record the same sound the same way that he would be hearing it with his ears. Because Kokubun-ji presents such a rare opportunity, and because I heard that he had an interest in Asian and Buddhist ideology. I sent in a request to visit the main hall of the temple. More so than the statutes of Buddhism or Mandala, what he cared about more was a thing that looked like a bowl-shaped gong (Kin). When he learned that you ring it while the priest reads the sutras, he got permission and immediately tried ringing it many times, letting out a "guoon" sound. The reverberations were long, but he focused all of his nerves and listened (recorded). Then he asked me to take 2 or 3 pictures of him in the corridor of the main hall of the temple.

That day Darren's attire consisted of a black shirt and pants with a bamboo hat and a vinyl umbrella hanging from his backpack. I was also in everyday clothing so the only way to know we were pilgrims was by the two of us traveling together, and his bamboo hat with "Kobo Daishi is always with you" written on it. Since I have no sense of direction, I was worried whether or not we were going the wrong way, but there were stickers with pictures of pilgrims posted on street corners and other important places so I knew that if we just followed those stickers we would definitely reach the next temple. When we were following the road I became worried that the journey was taking too long, but just as if they could read my mind, those cute stickers appeared. The season was summer. Moreover, it looked like there would be a light rain, the grass was full of life, and every tree was grown dense and thick. But on both sides of the narrow road the grass was neatly cut, and the fallen branches swept up. I was thankful that the local people took care of us so that we could have a pleasant pilgrimage. Also, from time to time we would pass bicycles, and whether they were high school students or young women, they would make a slight bow to us two undisguised, impromptu pilgrims.

We reached Zenraku-ji, the day's destination, and prayed at the temple after eating our boxed lunches. Ms. Yamaura had written the pronunciation of the Heart Sutra out in roman characters for Darren ahead of time, and while stammering along, we chanted in unison. More than 10 years ago I went around to the 88 temples by car, and sometimes I take 5 kilometer walks, but the pilgrimage route we took was narrow and winding, and we also had to pass under bridges. We were guided and encouraged on to the next temple solely by those pilgrim stickers and the voices of the cicadas. It was only a mere two hours, but my heart has been touched anew by those people who take on the pilgrimage with open hearts and by those who help to them observe the fulfillment of its completion.

深田名汀 / 写真撮影 swallow と表象

Nae Fukata / Photographer

コンテンツは、再生と輪廻・リインカネーションと伝えられ、彼が興味を持つお遍路への アテンドのなか、私はこの見慣れた高知の風暑の何を見ているのだろうという観察からこ のレジデンスへの係わりがはじまった。彼の撮る素材としての写真は、情緒、感情という ものは無く、池にポチッポチッと降り始めた水の波紋、波間に現れる濡れた岩の表情、強 い光線に反射する、深い緑、それは日本人の間に対する見方、むしろ東洋的な思想感を探 しているようだった。そしてリサーチを進める一方、明らかに落ち込んでゆくダレンがいた。 アーティストが、自己の悲壮な体験を作品として結晶化するに至る、リアルな体現のジレ ンマ。それが地の風景にクレッシェンドとなり微かに浮かぶ。あるとき滝が見たいと、大 釜の滝へ誘う。淫谷の岩の上で暫く瞑想しているダレンは、ふと修行僧のように見えた。 熱いこの夏の空に私たちは燕を見た。そう悲観を無へと構築するためにswallowは再高した。 混沌一終わりそして生まれゆくもの一境界線一ひとつの世界。流れにかたちができる各段 「 と メンバーも増えてきた。その頃、私は 動きの質に興味を持った。ダレンの体の使い方は、中心を丹田におく。呼吸は腹式呼吸。 所謂、日本の道と同じで、西洋の胸を中心としたものとは異なる。吸うと叶くを緊張と弛 緩に喩え、中心で吸い吐くで動きに乗せる。呼吸と動きは一体、エネルギーを集めて開放 していく。完成された振りを伝える方法ではなく、イメージを言葉、蝶々、せせらぎ、胎 盤の中にいる、小さな天使、儚さを象徴するもので伝え、個人の動きを尊重していた。自 然にダレンの心の動きも内観から客観に変わっていった。

このようにして、アラン・ワッツに経緯をおく東洋思想の精神性を、意図と動きが密接に関係しながら、今回のインスタレーションは生まれた。この空海所縁の地と対話しながら。 ダレンの作品に共通する古典テーマとテクノロジーの融合、視覚的には、生身或いはバーチャルか分からないような感覚、現代人の傷い精神性を表象するかのような。

アーティスト・イン・レジデンス 2013 の演出作品は、音、光、映像この共鳴の多重な連続が生み出す対話、架空ではなく人間が地に示すノスタルジア、体現と表象である。そして未完成故に見えてくるもの、それが真のレジデンスの意味ではないかと私は思う。芸術性の芽、方向性をあらゆる面に伸ばす可能性の場所、同時に作品論あるいは解釈の幅を広げる可能性の場所ではないかと。高知で得た美学を大きな作品に投影していくことを希望しつつ。

Swallows and Symbols

I was told that the content of the project was regeneration and rebirth. Of those who accompanied Darren on his pilgrimage, my involvement in this residency stemmed from wanting to observe what Darren would look at in Kochi's scenery, to which I am so used to. The pictures he took as material for his project were not of the general atmosphere or feeling of the scenery, but rather of ripples in a pond caused by rain drops beginning to fall, the features of wet rocks appearing between waves, the reflection of the strong rays of the sun, and the deep greenery. It seemed that he was searching for the Japanese way of looking at things; if anything, the feeling of Asian ideology. Moreover, as he steadily progressed in his research, Darren was clearly becoming depressed. This is the real embodiment of the dilemma which leads to an artist crystallizing their own tragic experiences into their work. That notion crescendoed and faintly surfaced in the scenery of the land. At one point he said he wanted to see a waterfall and so I invited him to Ogama Falls. Contemplating for a while on a rock in the valley, Darren looked like an ascetic monk for a moment. In the hot summer sky we saw a swallow. To build up pessimism toward nothingness, the swallow flew up into the sky again.

Chaos—things that end and then are born again—boundary lines—one world. At various stages in the flow of the project taking shape, a programmer, dancers, a composer, and the other members increased. At that time I was interested in the nature of movement. The way Darren uses his body he puts his center at the point below his navel. He used abdominal breathing, Just like the so-called Japanese way, it's different from the western method of putting one's chest at one's center. Breathing in and breathing out illustrates tension and relaxation, and movement rests on this. Breathing and movement become one as he gathers his energy and releases it. It's not a way of conveying a sense of completion. It's conveying image as word, butterflies, mumbling brooks, being in the womb, little angels, and ephemerality as symbols. He respected each individual movement. Naturally the movement of Darren's heart changed from subjective to objective.

In this way, while closely intertwining intention and movement with the spirituality of Asian ideology as understood in the work of Allan Watts, and while interacting with the land of the former priest Kukai, the installation was born. Darren's work fuses technology with themes similar to those in the Japanese classics. Audiovisually it has the feeling of being flesh and blood, or perhaps something of a virtual nature, just as if it is symbolizing the ephemeral spirituality of modern humanity.

The 2013 Artist in Residence performance piece is the embodiment and emblem of the dialogue born from the continuity of the multilayered resonance of sound, light, and video, and an unfanciful human nostalgia for the earth. Thus, I think that the true meaning of the residence is something that one comes to see as an incomplete intentionality. I think it's a bud of artistry, a place where it is possible to extend directionality across all planes, and at the same time, a place where there is the possibility of broadening the breadth of analytic discourse and interpretation. I am hoping that the aesthetics Darren gained in Kochi project themselves onto his larger work.

作品構想

今回のアーティスト・イン・レジデンスは、自身の身に起こった不幸から導かれた自己発見や巡礼という一連の経験を経て、「輪廻」という思想を念頭に、長期に亘るリサーチから展開された。滞在中、高知や日本文化の中に一人身を置くことで湧いてくるインスピレーションに集中した。私の最近の作品にも表れているが、東洋文化、特に仏教や祭祀、儀式を取り巻いている精神的な習慣というものに興味を持ち追求している。さらに、「輪廻」という思想を比喩して、それが精神的な習慣や古来の伝承の中でどのように表現され理解されているのかということに魅了され夢中になった。このような概念からインスピレーションを受け、リサーチ発表のために、作品のパーツを生み出す作業に集中してきた。そして、その輪廻という概念は、演劇、ダンス、音楽やビジュアル・アートにおける美学を新作に取り入れるという好奇心を持続させつつ、来年から取りかかる大規模な作品へとつながる。最終的には、映像と音によるインスタレーション、振付されたパフォーマンス、またクラシックと電子音楽の融合といったジャンルを超えるものになるであろう。

遍路中に録音、録画した様々な環境音や素材は、高知県出身の作曲家・中島千絵に、このような思惑をクラシカルな楽曲に組み込んでもらうよう依頼し、作品の映像や音響のデザインに使用した。また、本レジデンスのために英国から来日した、ソフトウェア開発者兼プログラマーのロビン・ベイトラは、没入型かつ対話型の照明の状態を作りだし、概念的なテーマに基づいた新しいイメージを生み出す。加えて、遍路中に捉えた構造的なイメージを調和させてくれた。パフォーマンスのためには、ロンドンと日本からコアメンバーとなるパフォーマーを集めた。リサーチにおいては、高知に先祖を持ちベルリンを拠点とするダンサー・川口ゆいと創作した。また、リサーチ発表のために東京のバレエ・スタジオ、アーキタンツにも協力を仰ぎ、二名のダンサー・加登美沙子と三東瑠璃に来高してもらい参加してもらった。高知に先祖がいたり、この土地につながりのあるアーティストや地元の方々を起用したことで、今後、地元の合唱団、ライブ・ミュージシャンやパフォーマーなどと共同創作をしていきたい。そして、輪廻や祭祀、儀式の研究を進めていきたいと思うにいたった。

今日の発表会では、アラン・ワッツの著書と、彼が東洋の死生観を翻訳したものからインスピレーションを得て、輪廻以前とその結果という概念を中心に置いた。特に、「新しい生命が生み出されるためには、現生は消滅する必要がある」という彼の言及を受け、本作品のオープニングを構成した。また、他のシーンは、現世が終わった後に生命が再び育つ/生まれ変わる/再帰するといった状態に相似したテーマとアイデアのもとに描かれている。

The artist in residence has grown out of a long period of research into ideas of rebirth including a personal pilgrimage and program of self-discovery following personal tragedy.

The focus on the residency was to take a period of time out alone to gather inspiration from Kochi and Japanese Culture. This follows an ongoing interest in Eastern culture especially Buddhism and spiritual practices surrounding ritual and ceremony which have been evident within my recent work. An avid fascination has grown towards the idea of rebirth as a metaphor and how it is represented and perceived in spiritual practice and ancient traditions.

For my research presentation I have focused on generating sketches of work that draw inspiration from these ideas. The concept is leading towards a large creation which will begin next year, continuing my interest in bringing together theatre, dance, music and visual art aesthetics into new work. The eventual piece will become a body of work based around the ideas of rebirth and will transcend areas of video and sound installation, choreographic performance and fusion between classical and electronic music composition.

For the theatre showing in Kochi there I have focused on before and aftermath ideas of rebirth, drawing inspiration from the writings of Alan Watts and his translations of eastern ideas of birth and death. Alan Watts spoke about the need for life to cease in order for new life to emerge and I have used this to inform ideas and create initial structure for the opening performance piece. Other sketches draw upon similar themes and ideas, looking at the post-apocalyptic condition of regrowth/rebirth/re-entry.

During the pilgrimage I took various sound and video recordings of environments and textures and have used parts of these within the visual and sonic design of the work. I have then invited Kochi born composer Chie Nakajima to help incorporate these ideas into classical composition. Robin Beitre a software developer and programmer from the UK has been brought over to work on immersive and interactive lighting states, integrating some of the textural images I captured during my pilgrim in addition generating new imagery based on conceptual themes.

For the research and performance we have gathered a core group of performers and collaborators from London and Japan and have used artists and local people that have ancestral and community links to Kochi. For the future work I would like to work collaboratively with Kochi people, including a local choir and live musicians as well as performers. I would also like to further my research into rebirth, ritual and ceremony.

For the research I worked with Yui Kawaguchi who is originally from Kochi, and now based in Berlin. I have collaborated with Architanz ballet studio in Tokyo and have brought two dancers to Kochi for the research and presentation. Both Misako Kato and Ruri Mitoh will join us on stage for today's presentation.

...... Concept of the work

Part 1

ディレクター、振付、映像 作曲 対話型照明 デジタル技術者 ダレン・ジョンストン 中島千絵 サイモン・ドンジャー ロビン・ベイトラ

Composer Interactive lighting Digital technologis

Director, Choreographe, Video artist

Darren Johnston Chie Nakajima Simon Donger Robin Beitra

Ruri Mitoh

パフォーマー

地元アンサンブル出演者

石原田夕佳/今井多衣子/大谷水紀/川村祐加/清藤成 篠崎和可子/武市侑土/土屋忠/田中千晶/津野あゆみ 津野大都/富永怜菜/西岡和子/広瀬公美/深田名江 藤岡武洋/宮本佐智/吉村葵/吉本康智

Local Ensemble

Yuuka Ishiharada / Taeko Imai / Mizuki Otani / Yuuka Kawamura Naru Kiyotoh / Wakako Shinozaki / Yuto Takech / Tadashi Tsuchiya Chiaki Tanaka / Ayumi Tsuno / Hiroto Tsuno / Reina Tominaga Kazuko Nishioka / Hiromi Hirose / Nae Fukata / Takehiro Fujioka Sachi Miyamoto / Api Yoshimura / Yasutomo Yoshimoto

スペシャル・サンクス

井上結衣/有安女汲

三東瑠璃

Special Thanks

Performer

Yui Inoue / Megumi Ariyasu

Part 2

ディレクター、振付 作曲 照明デザイン 対話型照明

ダレン・ジョンストン ダレン・ジョンストン ダレン・ジョンストン サイモン・ドンジャー ロビン・ベイトラ

Composer
Light sculpture
Interactive lighting
Digital technologist

Director, Choreographer

Darren Johnston Darren Johnston Darren Johnston Simon Donger Robin Beitra

デジタル技術者 パフォーマー

加登美沙子

Performer

Misako Kato

Part 3

ディレクター、振付 作曲 照明デザイン 対話型照明 デジタル技術者 ダレン・ジョンストン 中島千絵 ダレン・ジョンストン サイモン・ドンジャー ロビン・ベイトラ

三東瑠璃

Director, Choreographer Composer Light sculpture Interactive lighting Digital technologist

Performer

Chie Nakajima Darren Johnston Simon Donger Robin Beitra

Darren Johnston

パフォーマー

Ruri Mitoh

Message from the Coordinator

コーディネーターからのメッセージ

2012 年 11 月、ダレンが視察で高知へ訪れた際、瀬戸内海の直島へ連れて行った。島の時間の流れや景観などに感銘を受け、突然、座り込んでスケッチを始めるダレン。今思えば、この瞬間から作品作りが始まっていたのだ。

その後、レジデンス開始の 2013 年 6 月まで多くのメールを交わした。創作する作品のテーマは「rebirth (再生、輪廻)」だという。それならばと、四国 88 カ所の遍路の話をすると関心を抱きリサーチを始めた。日本の精神が深く残るここ高知でレジデンスをすることになったのは、彼にとって必然だったのかもしれない。また、彼自身も本レジデンス自体が人生の旅のようだと話していた。

本レジデンスは、作品創作という枠を超えてアーティストと対話をした2ヶ月間であった。例 えるならば二人三脚のように、とにかく多くのことを話し合い一歩一歩進んでいった。この期間を通して、私自身もレジデンスの意味を教えてもらったことに感謝する。

8月初旬には、英国からソフトウェア開発者、そして東京からダンサーや音楽家が加わりクリエイションの体制が整った。さらに、地元の小学生、高校生から年配まで多くの方々がリサーチに関心を持ち快く協力してくれたことは、本レジデンスをさらに意義あるものにしてくれた。

レジデンスはあくまでも創作の通過点でありリサーチするための期間。自国へ帰ってからもリサーチを重ね時間をかけて一つの作品を完成させたいというダレンの意志を尊重し、作品の完成は2015年を目標とすることにしました。ここで生まれたダレンの思想の種が他の土地で育ち、一つの作品となる日を待ち望んでいます。

レジデンス期間中、最後まで寛大に見守り手を差し伸べてくださった多くの方々に心より感謝 いたします。

高知県立美術館・ホールプロデューサー 山浦日紗子

In November of 2012 when Darren came to Kochi for an observational visit, we took him to Naoshima in the Seto Inland Sea. The flow of time on the island and the view made a deep impression on him and he suddenly sat down and began sketching. If I think about it now I think you could say that in that moment the creation of his piece began.

After that, we exchanged many emails up until the start of his residency in June of 2013. He said the theme of the piece he would create was rebirth. That being the case, we talked about Shikoku's 88-temple pilgrimage, which he took an interest in and began his research. It might have been inevitable that he ended up doing the residency in Kochi where the spirit of Japan is deeply implanted. Moreover he himself talked about how the residency itself was like a life journey.

This residency was a two month conversation with an artist who exceeded the framework of artistic production. For example, we talked of many things, and like a three-legged race, proceeded ahead together one step at a time. I am gracious that throughout this time period I myself was taught the meaning of a residency.

In the beginning of August, with the addition of a software developer from the UK, a dancer from Tokyo, and a musician, the creation's structure was completed. Moreover, the interest and congenial cooperation of the many local people, from elementary and high school students to senior citizens, made this residence a thing of even more significance.

Through to the end, the residency was a checkpoint of creation and a time for research. I respect Darren's will and hope to add to his research, and over time, complete a single work after he returns to his country. His goal for completion is 2015. The seed of Darren's idea that was born here will be raised in a different land, and I hope for the day when it will be completed.

I give thanks from the bottom of my heart to the many people who generously watched over us during this residency.

The Museum of Art, Kochi, Hall Producer Hisako Yamaura

アーティスト・イン・レジデンス 2013 ダレン・ジョンストン / 英国

主催高知県立美術館

助成 **念文化庁** 平成 25 年度文化芸術の海外発信拠点形成事業

協力 NPO 蛸蔵/アーキタンツ

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 26 年 3 月 17 日

印刷 弘文印刷

デザイン ディー・ディー・オフィス 翻訳 マシュー A.ナスコ/永野さち

通訳アテンド 市原雅子/山内桂

お遍路アテンド 伊東孕/佐藤典里子/永野さち/中屋由香/町田知美

撮影 深田名江 (P1、9-11、13-15、17-18、20-21) / 釣井泰輔 (P4、15-16、19)

P.15 F/深田名江、T/釣井泰輔

Artist in Residence 2013 Darren Johnston from the U.K.

Organized by The Museum of Art, Kochi

Supported by the Agency for Cultural Affairs, Government of Japan, in Fiscal Year 2013.

Cooperated by NPO TAKOGURA / ARCHITANZ

Edited & Published by The Museum of Art, Kochi

353-2, Takasu, Kochi-city, Pref. Kochi, 781-8123 JAPAN TEL:+81-88-866-8000

Date of issue 2014.3.17

Print Kobun Printing Office

Design d.d.office

Translation Matthew A. Nusko / Sachi Nagano Interpretation Masako Ichihara / Katsura Yamauchi

Pilgrimage Guide Harami Ito / Noriko Satoh / Sachi Nagano / Yuka Nakaya / Tomomi Machida

Photos Nae Fukata (P1,9-11,13-15,17-18,20-21) / Taisuke Tsurui (P4,15-16,19)

P.15 F / Nae Fukata, T / Taisuke Tsurui