

Asian Performing Arts Camp

東京芸術祭ファームとは About Tokyo Festival Farm

東京芸術祭ファームは、東京芸術祭の人材育成と教育普及の枠組みです。アジアの若いアーティストの交流と成長のためのプラットフォームであった APAF (Asian Performing Arts Farm) に、フェスティバル/トーキョー (F/T) の研究開発・教育普及事業が合流し2021年にスタートしました。今年の東京芸術祭ファームは、研究開発を通じた人材育成のための「ラボ」と、教育普及のための「スクール」の2つのカテゴリで様々なプログラムを実施します。「ラボ」では、他者と協働しながら地域や分野を超えた「トランスフィールド」を開拓し、今後ますます流動的になる様々なボーダーを自由に行き来して活躍する人材の育成を目指します。「スクール」では、大学生を中心とした若い観客を対象に、レクチャーの受講やトークイベントへの参加など、舞台観劇を通して、考え、交流する機会を提供します。

Tokyo Festival Farm is a framework for education outreach and creative talent development within Tokyo Festival. It was launched in 2021 by combining Asian Performing Arts Farm (APAF), a platform promoting exchange and growth among young artists in Asia, with Festival/Tokyo (F/T)'s Research Program and Education & Outreach Program. This year, Tokyo Festival Farm will be holding various programs under two categories: "Lab" for supporting the growth of emerging artists through research and development, and "School" for education outreach. "Lab" aims to cultivate young professionals who are able to freely navigate the many increasingly fluid borders of our world. The initiative encourages artists to explore the interdisciplinary and interregional "transfield" through collaboration with others. "School" provides young audiences, mainly university students, with opportunities to explore their thoughts and interact through stage works by attending lectures, participating in talk events, writing reports, and more.

Asian Performing Arts Campとは About Asian Performing Arts Camp

Asian Performing Arts Campは、アジア各地で活動する舞台芸術の人材がそれぞれのテーマや問題意識を出発点に、リサーチやフィールドワーク、文化や国籍を超えたディスカッション、レクチャーやワークショップを通して共に思考を深め、今後の自身の活動やフィールドを耕すためのアートキャンプです。2023年度は、オンライン活動と約一週間の東京への滞在を組み合わせた「ハイブリッド型キャンプ」として実施します。

Asian Performing Arts Camp is a program for performing arts practitioners working in various parts of Asia. Using their own personal themes and concerns as starting points, the participants conduct research and fieldwork, hold discussions with people from different countries and cultures, and participate in lectures and workshops. Through this process, the Camp aims to help artists cultivate thoughts and ideas together, and to explore future possibilities for their own practices and fields. The 2023 edition of the Camp will adopt a "hybrid" format, combining online activities with a stay in Tokyo lasting around one week.

東京芸術祭ファーム 2023 ラボ Asian Performing Arts Campの軌跡

Tokyo Festival Farm 2023 Lab

Asian Performing Arts Camp: Trajectory

10月3日(火) | Tuesday, October 3

東京滞在開始 Stay in Tokyo begins

いよいよ東京での滞在がスタート。各参加者が東京・池袋という土地ならではのリサーチを行うと同時に、参加者間のコラボレーションの可能性も探求しました。横山義志によるレクチャーでは、アジアにおける舞台芸術の枠組みについて意見交換を行いました。

Participants' stay in Tokyo finally began. While each participant conducted research unique to the location of Ikebukuro, Tokyo, they also explored the possibility of collaboration between themselves. In the lecture by YOKOYAMA Yoshiji, participants exchanged opinions on the framework of performing arts in Asia.

8月23日(水) | Wednesday, August 23

公開レクチャー Public lecture

林立騎(翻訳者・演劇研究者/那覇文化芸術劇場なはーと)による東京芸術祭ファーム2023 ラボ 公開レクチャー「舞台芸術と社会——価値、フェアネス、プロセス」を受講し、劇場や芸術祭の役割についてディスカッションを行いました。

The Tokyo Festival Farm 2023 Lab Public Lecture "Performing Arts and Society: Values, Fairness, Process" was given by HAYASHI Tatsuki (translator, theater researcher/NAHA CULTURAL ARTS THEATER NAHArt), along with a discussion on the role of theatres and art festivals.

7月中旬 | Mid July

選考—5名の参加者が決定 Selection: 5 participants chosen

19か国から計79名の応募があり、書類審査による一次選考、オンライン面接による二次選考を経て、5名の参加者が選出されました。

A total of 79 people applied from 19 countries, and five participants were selected after a preliminary selection based on document screening and a second selection round based on online interviews.

5月25日(木) | Thursday, May 25

Asian Performing Arts Camp 参加者募集開始 Open call for participants kicks off

アジアを拠点に活動する演出家、振付家、劇作家、ドラマトウルク、プロデューサー等、舞台芸術の企画において重要な役割を果たす35歳以下の作り手を対象に公募を実施しました。

We conducted an open call targeting creatives aged 35 or under with important roles in performing arts projects, such as Asia-based directors, choreographers, playwrights, dramaturgs, and producers.

2023

ファーム共通研修の受講 Training for participants and staff

活動開始前に、ファームの参加者・スタッフ全員で、チーフマネージャーである植松侑子による「ハラスメント防止研修」、コミュニケーションデザインチームによる「コミュニケーションデザインレクチャー」を受講。国や文化等の異なるメンバーが集まる国際協働の現場において、その出自や立場に関わらず参加者全員が安心して創作に挑める環境を整えるための基礎知識を全員で確認しました。

Before the program began, all Farm participants and staff members attended an Anti-harassment Lecture by Chief Manager UEMATSU Yuko, and a Communication Design Lecture by the Communication Design Team. The training helped participants verify the basic knowledge needed on the frontlines of international collaborations that bring together members from different countries and cultures, for developing an environment enabling all participants to confidently and safely take on the challenge of creating, regardless of their origins or position.

7月下旬～8月上旬 | Late July – early August

オンライン活動開始 Online activities begin

8月上旬～9月にかけては、オリエンテーションを含む全4回のオンライン活動を行いました。活動では、参加者からそれぞれの関心や進行中のリサーチ内容をシェアしてもらうほか、ディスカッションやワークショップを実施。また、全員で実施する活動とは別に「Brew Time Session」と称したファシリテーターと参加者との個別ミーティングも実施し、個々のリサーチについてさらに深めていきました。

From early August through September, we conducted a total of four online activities including an orientation session. In these sessions we asked participants to share their individual interests and details of their ongoing research, and also held discussions and workshops. Besides activities involving all participants, individual meetings between facilitators and participants called "Brew Time Sessions" were also held with the aim of enhancing individual research.

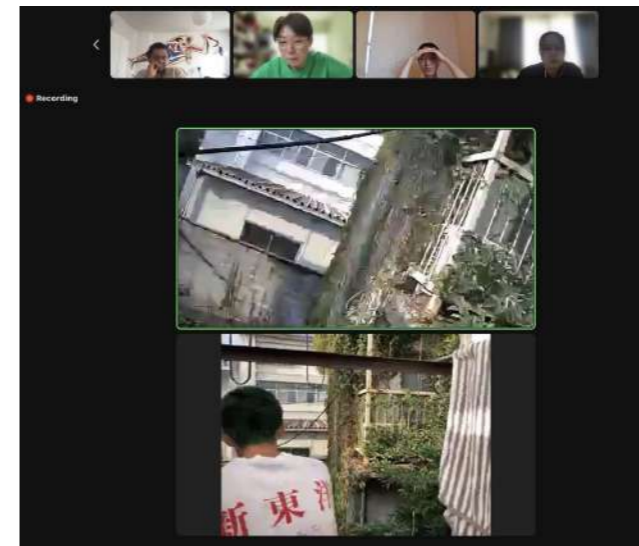
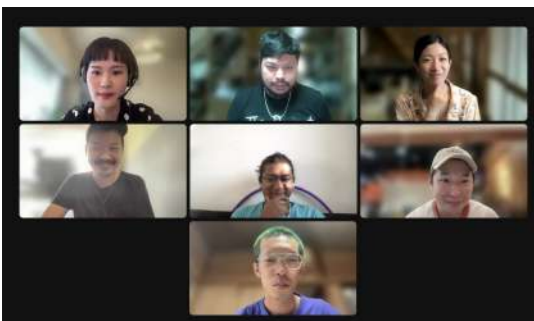
8月8日(火) | Tuesday, August 8

9月19日(火) | Tuesday, September 19

Online Sharing Session

一般非公開の中間発表「Online Sharing Session」を実施。前半は各参加者が自らのプロジェクトのプロトタイプや、東京滞在中のリサーチプランを発表。後半は、オーディエンスである東京芸術祭ファーム ラボの他プログラム参加者や芸術祭スタッフも交えたフィードバックセッションを行いました。

The midterm closed presentation "Online Sharing Session" was held. In the first half, each participant presented project prototypes and research plans for their upcoming stay in Tokyo. In the second half, there was a feedback session with the audience comprising participants from other programs of Tokyo Festival Farm Lab, as well as festival staff.

Online Sharing Sessionを振り返って／ In-Tokyo Sharing Sessionへの展望

Reflection of Online Sharing Session / Prospects for In-Tokyo Sharing Session

さらに一歩近くへ——クィア・ユートピアへの旅

クィア・ユートピア

私たちが望むクィア・ユートピアに近づくにはどうすればいいのだろうか？

Asian Performing Arts Campでは、アジアにおけるクィア・コミュニティの未来について、そしてどうすれば私たちが希求するクィア・ユートピアに辿り着くことができるのか、という問いを探求している。

特に興味を持っているのは、この問いを次第に紐解いていくような3つの演劇作品からなるシリーズを制作すること。これらの作品は現在のところ、1) アジアでクィアとして生きる経験についてのドキュメンタリー演劇作品、2) クィア・コミュニティの「外」にいる人々の視点を扱うフォーラム・シアター作品、3) 人々を結びつけ共にユートピアを築く参加型の演劇作品、である。

このプロジェクトは現在リサーチの段階にあり、主にアートキャンプのプラットフォームを用いて、未来の可能性を見出すことに焦点を当てたりサーチを行っている。

オンライン・プレゼンテーション

オンライン・プレゼンテーションでは、この作品の展望についての短い発表を

One Step Closer – Journey to Queer Utopia

QUEER UTOPIA

How can we journey closer to our queer utopia?

In this performing arts camp, I am exploring this question about the futurity of the queer community in Asia, and how do we get to the desired queer utopia.

I am primarily interested in developing a series of 3 theatrical works that gradually unpacks these queries. Currently, the work includes 1) a documentary theatre piece on the lived experiences of being an Asian queer, 2) a forum theatre piece that reflects on perspectives of those “outside” of the queer community, and 3) a participatory theatre piece that brings people together in building a utopia.

The project is currently at its research phase, so I am primarily using the Camp platform to conduct research that focuses on sensing the possibilities of the future.

ONLINE PRESENTATION

During the online presentations, I gave a short presentation about my

行い、オーディエンスからは「コミュニティ」に関する思考を促すような反応や質問を受け取った。作品の創作過程に誰を参加させるべきか(例えばクィアでない個人はどうか)や、「クィア」コミュニティとは実際には誰を指すのか(私たちは誰をそこに含めるべきなのか、コミュニティ内にすでに分断はあるのか)といったことを考えさせるものだった。

このことは、クィア・ユートピアを築く旅路において、どうすればより良い方法で鑑賞者の体験を段階的に導いていくことができるかに関するアイデアをいくつか与えてくれた。例えば、既存のアイデンティティに基づく作品を一つずつ創作するのではなく、そもそも「良い」コミュニティとは何かを明確にするうえで、あらゆる人のアイデアや視点を含めることが重要な出発点となるだろう、といったことだ。

In-Tokyo Sharing Session

このアイデアをもとに、東京でのリサーチを具体的に進めていくのが良いだろう。ここから、1) 可能性を見出す、2) 想像を実践に移す、という主に2つの方法でリサーチを進める予定だ。

リサーチの前半では、東京を拠点に活動するクィアのアクティビストや個人に会いに行き、その人たちが考える良いコミュニティとは何かと、その未来について理解する。後半では、クィアな想像性が公共の場でどのように機能するのかを観察する。東京にある「クィア・スペース」を訪れ、様々な既存のスペース(およびコミュニティ)においてクィア性がどれほど受け入れられるかを実験したいと考えている。これらのリサーチはすべて、クィアの未来性に関して、コミュニティ全体の考えや物語、実際の声を直接的に集めることにつながるだろう。

こうした交流を通じて——想像するだけでなく実際に感じ取ることができるような——「ユートピア」を明確に表現する手助けとなるメタファーやイメージ、歌、表象、その他の文化的マーカーを掘り起こす。

様々な空間におけるクィア性に触れたり「実験」を行ったりした後は、オンライン・プレゼンテーションで得たフィードバックへの応答として、人々の声や物語を短い台本にまとめたものを In-Tokyo Sharing Sessionで発表したい。この台本は、後に長編のドキュメンタリー演劇作品、あるいはフォーラム・シアター作品を作っていくなかで、その一部分となるだろう。

vision of the works so far, and received responses and questions that facilitated my process in thinking about ‘community.’ This came in responses reflecting on who should be included in the making of the work (e.g. what about non-queer individuals?), or who really is included in the “queer” community (e.g. who do we include, and are there existing divides in the community?)

This has given me some thoughts in how we can better scaffold the audience’s experience through their journey in building queer utopia. For example, instead of scaffolding the works based on existing identities, an important starting point is perhaps articulating “what makes a good community” – which includes everyone’s ideas and perspectives.

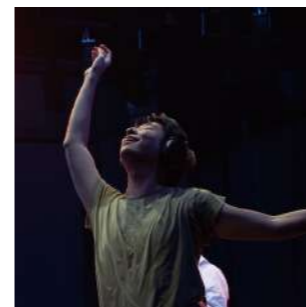
IN-TOKYO

With this idea, it will be a good, specific starting point to conduct research in Tokyo. Here, I am intending to carry out 2 main ways of research: 1) sensing possibilities and 2) practicing imaginations.

In Part 1, I will be meeting local queer activists and individuals based in Tokyo, to understand their vision of a good community and of the future. In Part 2, I will be observing how queer imaginations function in public spaces. I am interested to visit “queer spaces” in Tokyo and experiment how much queerness is acceptable in different existing spaces (and communities). All these will help me gather views, stories and real voices directly from the community at large, in relation to queer futurity.

Through these interactions, I will also excavate metaphors, imageries, songs, symbolisms or other cultural markers that help to articulate a “utopia” – one that we not only can imagine, but also begin to feel.

After these exposures and ‘experiments’ with queerness in various spaces, and in response to the previous online feedbacks, I hope to gather the voices or stories into a short script that I will then present at the In-Tokyo sharing session. The short script will most likely be a snippet of a longer script that goes into developing either a full-length documentary theatre or forum theatre piece.

莊義楷(チャン・イー・カイ)
— シンガポール

1992年生まれ。シンガポールを拠点に活動する演劇アーティスト。人間やコミュニティとしての能力を拡張するような、社会意識の高い演劇作品の創作を目指している。エール・ナス・カレッジで人類学を専攻した後、シンガポール・ポリテクニクで応用演劇と心理学のディプロマを取得。最近の作品に『When cloud catches colours』(Drama Box)、『Between Interstices』(Islands Time-Based Arts Festival)、『With Time』(Drama Box, Esplanade)などがある。

CHNG Yi Kai – Singapore

Yi Kai (b. 1992) is a theater artist based in Singapore, who aspires to create socially-conscious theater works that extend our capacities as humans and communities. A graduate from Yale-NUS College with a major in Anthropology, his foray into theater began when he completed Singapore Polytechnic’s Diploma in Applied Drama and Psychology. His most recent creations include When cloud catches colours (Drama Box), Between Interstices (Islands Time-Based Arts Festival), and With Time (Drama Box, Esplanade).

食べ物を求めて

私の作品は食べ物というレンズを通して、親密さ、家庭性、共同性を見つめるものだ。インターネットは、気候変動やアイデンティティ、政治に関する誤情報や陰謀論の温床となる可能性があるため、それにも注目している。オンライン上の憎しみや対立は偽の情報拡散を増進し、現代において重要な問題に取り組むことをより困難にする。このラボを通して、食べ物やコミュニティ空間といった非常に触覚的な体験と、インターネットという仮想的で技術的な形式をつなげる方法を探りたい。そして東京滞在では、パフォーマンスな介入を計画し、人々が一緒に食事を取りながら、オンラインツールを通して他のコミュニティとも繋がれるような状況を作り出したい。このことは根源的な親密さについての意識を更新するだろう——親密とは世界からの離脱を意味するのではなく、エネルギーや希望、アイデアを想像力豊かに再文脈化するのだ。

オンラインのプログラム中は、悲しみについて探求した。中間発表「Online Sharing Session」では、参加者に共同で蚊の音のサウンドスケープを立ち上げてもらいながら、レクチャーを行った。そして共同体の悲しみの基盤となるものと、それがどのように集団的抵抗という形として表面化するかを追求した。議論を重ねることで、蓄積されたものが顕在化した姿としての邪魔でうっとうしい音、という概念に辿り着いたのだ。

新しい環境、地域、そして文化に適応しながら行うことになるので、東京でのリサーチと創作は、また一つの挑戦となるだろう。東京での滞在を通して、様々な精神、民話、そしてエネルギーと出会い、それらに浸りたいと思う。いずれも私のプロジェクト「野生化と奪還のマニフェスト」の一部となるはずだ。日本のなかの、そして日本を取り巻く物語、空間、認知、想像力について探求したい。

この作品においては、気候変動やアイデンティティ・ポリティクス、社会改革や正義といった問題との関連のなかで、所与の空間の野生化と奪還が強調されるようなポストアポカリプス言説を掘り下げていく。

「In-Tokyo Sharing Session」では、私の作品を通して、想像力、予想、現実を交錯させたいと思う。

このプロジェクトのタイトルは「野生化と奪還のマニフェスト」である。

In Search of Food

My work deals with intimacy, domesticity and the communal, through the lens of food. I also look at the internet closely in my work, especially as it can be the breeding ground for misinformation and conspiracy theories, including those related to climate change, identity, politics. Hatred and polarization online can amplify the spread of false information, making it more challenging to address the important questions of our time. Through this lab, I would like to find ways of bringing together the very tactile experience of food and community spaces, and the virtual and technological form of the internet. I would like to design performative interventions for the on-site lab, where people can come together over communal meals while also being connected to other communities via online tools. This would recast the idea of radical intimacy, where the intimate is not a withdrawal from the world, rather an imaginative recontextualisation of energies, hopes and ideas.

Through the process of the online sharing sessions, I explored the idea of grief. The online sharing session consisted of an online lecture along with a communally performed illustrative soundscape of buzzing mosquitos. The online session investigated the premise of communal grief and how it surfaces as a form of collective resistance; further discussions led to the concept of disruptive intrusive sounds manifesting as a form of cumulation.

The research and execution in Tokyo will undoubtedly present challenges, as it will entail adapting to a new environment, neighborhood, and culture. During my stay there, my aim is to immerse myself in the realm of spirits, folklore, and energies, all of which will contribute to the creation of my project, titled “Manifesto of Wilding and Reclaiming.” I intend to explore stories, spaces, perceptions, and imaginations within and around Japan.

In my work, I will delve into how the “more than human” takes precedence in a post-apocalyptic discourse in which the emphasis on wilding and reclaiming spaces coincides with prevalent issues such as climate change, identity politics, reform, and justice.

I believe that through my work, the realms of imagination, expectation, and reality will converge during the In-Tokyo Sharing Session.

The name of the final project is : “Manifesto of Wilding and Reclaiming”

表現において「生の経験」は可能か？

私のキャンプにおけるテーマは「“生の体験“とは何か」です。私は、過去の作品において、実践的な活動を行ってきました。例えば、「still human」という作品では、HMDと肉体の任意の場所に取り付けたカメラを用いて、目の位置を移動させるということを試み、それを街中や森の中で実践するというプロジェクトを行いました。しかし、これらは既存の形式でのホワイトキューブでのインスタレーションや舞台上でのパフォーマンスでの表現が難しく、資料を展示したり振り付けられた動きを見せることはできますが、当事者的な体験とは異なるものになります。そこで私のこのキャンプで探求したいことは「当事者的な生の体験はどのようにして伝えられるのか？」また「パフォーマンスやインスタレーションにおいてどのようにして観客がそれを体感できるものを提示できるのか？」というものです。

「生の体験」に関するオーディエンスのコメントを多くもらえたことがとても良かった。それぞれ、自分が怪我をした体験や、道に迷った体験、身近な人が亡くなったこと、思いがけないことに驚いたことなどがあり、先が見えないことや、自らに危機が迫るようなこと、そのようなことを自らに照らして実感することなどが挙げられた。また、オンラインボディのプラクティスでは、PCを持ち上げて傾けたり上下に動かしたりするプラクティスに多くの人が反応していた。これらから、鑑賞者が当事者的な体験に近づくほどに私が思う「生の体験」に近づくのではないかと思った。

最終のセッションではその当事者に近づけるための実験を考案して試してみたいと思う。そのためにも東京でのセッションでは、他の参加者との交流を通してアイデアを練りたいと思う。

Is a “Raw Experience” Possible in Artworks?

The theme I am exploring for the Camp is, “What is the essence of a ‘raw experience?’” In my past works, I have engaged in a practice-centered approach. For example, in my project, still human, I used a HMD (head-mounted display) and a camera attached to an arbitrary part of the body in an attempt to move the center of vision. This was practiced in urban and forest environments. Although I could show certain materials or choreographed movements from the project, expressing these experiences in pre-existing formats such as white cube installations or performances on stage is difficult, as they are different from the immersive nature of experiencing something firsthand. Therefore, the questions I would like to explore in this camp are, “How can firsthand raw experiences be conveyed?” and, “How can audiences perceive and engage with them in performances and installations?”

It was great to receive many comments from the audience regarding “raw experiences.” Each person shared their own experiences of personal injury, getting lost, the loss of loved ones, and unexpected surprises. They mentioned situations where the future was uncertain or when they felt an oncoming crisis, and the importance of personally relating to and experiencing such situations. Additionally, during the online body practice, many people were responsive to the practice involving lifting and tilting their own PCs. From these responses, I began to think that the closer the audience is to experiencing something firsthand, the closer they get to what I consider a “raw experience.”

In the final session, I would like to devise and experiment with methods to bring audiences closer to firsthand experiences. To achieve this, during the Tokyo session, I intend to brainstorm ideas through interactions with other participants.

スジャトロ・ゴッシュー — コルカタ(インド)

1993年生まれ。コルカタ出身のマルチ・アーティスト＝アクティヴィスト。社会的行動と政治的抗議についての活動を行う。映画、パフォーマンス、詩、音響インスタレーション、布作品、写真などの媒体を通して、クィアの権利、ディアスポラの緊張、女性の権利、気候変動、ガストロポリティクス、国境を越えた移民をめぐる急進的な思想から生み出される概念的・物質的な冒険を組み合わせた作品を発表する。今までにベルリン芸術祭、ウィットワース・ギャラリー、ヴェネツィア・ビエンナーレ、nGBKベルリン等に参加。

Sujatro GHOSH – Kolkata (India)

Sujatro (b. 1993) is a Multi Disciplinary Artist-Activist from Kolkata. His practice initiates conversation about social action and political protest. Sujatro’s work combines conceptual and material adventures produced by radical thought around queer rights, diasporic tensions, women rights, climate change, gastro politics and transnational migration through the mediums of film, performance, poetry, sonic installations, fabric works and photography. His works have been a part of Berliner Festspiele, The Whitworth Gallery, Venice Biennale, nGBK Berlin to name a few.

花形模 — 京都、東京

1995年生まれ。東京出身、京都在住のニューメディア・アーティスト、パフォーマンス・アーティスト。テクノロジーに支配された資本主義社会における、自己と他者、人間と非人間との境界の変化を探求している。主な作品に、人体をリアルなアバターとして商品化する「存在代行サービス」Uber Existence、目の位置を動かすことで常識を逸脱するstill human等がある。第25回文化庁メディア芸術祭アート部門新人賞受賞。

HANAGATA Shin – Kyoto, Tokyo (Japan)

Shin (b. 1995) is a new media artist and performance artist born in Tokyo and based in Kyoto, Japan. He explores the changing boundary between self and other, human and non-human in a capitalist society driven with technology. His major works include "Uber Existence," an "existence agency service" that commodifies the human body as a real avatar, and "still human," which deviates from the norm by moving the position of the eyes. His major Awards include the 25th Japan Media Art Festival, Art Division, New Face Award.

ファームの収穫物:『The Zone in 池袋』

昨年より、『The Zone』というパフォーマンスを台湾(台北) で制作している。この作品はスマートフォンのチャットアプリ LINEを利用することで、観客にデジタルな感覚体験をもたらし、人と人との距離、社会のランドスケープ、都市社会の構造が引き起こす現象などについて議論できる場を提供することを目指している。

スマートフォンの対話型機能(質問を投げかける、空間のなかを移動する、イメージを生成する)を活用して、観客をリアルタイムの感覚体験にいざなう。私は「都市の地形」は無形のエネルギーによって確立されるものであり、人々の集合が周波数、距離、定量的価値によって構成されるいくつかの領域を形成すると考える。

スマートフォンを「コミュニケーション・デバイス」として活用することで、観客はプライベートな手段を通して質問に答えることができ、それが個人から集団に広がっていく。観客から集まるテキストと録音により、その場に「無形のゾーン」を創造したい。

東京芸術祭ファームで発表するのは、池袋周辺での5日間のフィールドリサーチを通じ、さまざまな素材を集めて『The Zone in 池袋』を描こうとした結果である。池袋は多様なコミュニティ、豊かな歴史、物語がある場所だ。都市の再開発による高級化が進行するなか、今も異なる風景を生成し、変化し続けている。

この土地での収集とインタビューを経て、私にとってファームの「作物」である『The Zone in 池袋』を、観客と共有する方法が徐々にわかってきた。

このプログラムを通じて様々に探求し、発表に漕ぎ着けるまでに、多様で多彩なチームの皆さん、コミュニケーションデザインチーム、アートトランスレーターアシスタント、ファシリテーターたちと協働する機会をいただいたことに深く感謝している。

Farm Crops: The Zone in Ikebukuro

Since last year, I have been creating a form of performance called "The Zone" in Taipei, Taiwan.

This work uses a chat application (Line) on smartphones to allow the audience to discuss the distance between people, the social landscape, and the phenomena of urban social structures through digital sensory experiences.

It utilizes smartphone interactivity (questions, move in the space, image generation) to engage the audience in real-time sensory experiences.

I believe that the "urban terrain" is the establishment of intangible energy, and the aggregation of people forms several areas organized by frequency, distance, and quantitative values.

Through the use of each audience member's smartphone as a "communication device," we attempt to provide the audience with a private medium to answer questions, starting from individuals and expanding to the crowd. We aim to create an "intangible zone" on-site through text and recordings.

What is presented here at Farm is the result of a five-day field survey in the Ikebukuro area, collecting materials and attempting to portray "The Zone in Ikebukuro." Ikebukuro is a place of diverse communities, rich history, and narratives. Through the refinement of urban gentrification, it continuously changes, generating different landscapes.

Through local collection and interviews, I have gradually found ways to share my "crops" from Farm with the audience – "The Zone in Ikebukuro."

I'm deeply grateful for the opportunity to collaborate with a diverse and multidimensional team, CDT&ATA, as well as facilitators, in exploring and completing this presentation.

薛祖杰(シュエイ・ツーチェ) – 台北(台湾)

1994年生まれ。台湾・台北を拠点に活動する演劇ディレクター。様々な芸術形態や文化とのコラボレーションに強い関心を持つ。メディアを使った作品を通して社会と対話し、現代生活の矛盾や葛藤を探求している。「エスニシティ」を創造的なアプローチとして使い、演劇を通して現代の社会現象を探求している。最近では、テクノロジーと視覚的要素を演劇作品に取り入れる試みを始め、日常的なテクノロジー・オブジェクトを応用して、マジョリティの個性を論じるインタラクティブな体験を創作している。

HSUEH Tzu-Chieh – Taipei (Taiwan)

Tzu-Chieh (b. 1994) is a theater director based in Taipei, Taiwan. He has a strong interest in collaborating with various art forms and cultures. Through his work with different mediums, he engages in dialogue with society and explores the contradictions, and conflicts of contemporary life. Using "ethnicity" as a creative approach, he explores contemporary social phenomena through theater. He recently began an experiment to incorporate technology and visual elements into his theater works and applied everyday technological objects to create interactive experiences that discuss the individuality of the majority.

概念から方法へ、その試行。

私は空間と身体の関係性をテーマに、身体・建築設計などを媒介に活動している。本キャンプでは、池袋駅を対象とした、空間のコレオグラフィーと癖のコレオグラフィー(以下コレオ)を用いた自己の身体性の認知をテーマとした。自分のそのままの姿を知って認めることができないだろうか?自分の身体に薄いレイヤーが張っていたとして、そこから自分の身体を見つめ返すというようにできないだろうか?この先変化しうる趣味嗜好や性格というレベルではなく、”今この瞬間”の個人の身体というレベルに立ち戻って、個人が自己の性質を認めることの価値を提示したい。

オンラインセッションでは、セッション参加者の方々に、ズームという空間を利用した空間のコレオと癖のコレオを用いた試行に参加していただいた。ズーム中は胸から上がパブリックな場に出席していて胸からはプライベートな状況だ。そこで画面に映る範囲で自身の癖を探してもらい、3人の方に共有していただいた。無意識に頬つたを掻く、両手で髪の毛を撫でつける、椅子のひじ掛けに体重をかけて上半身を伸ばすといった癖が見つけられた。そこから、私が2分間喋る間、参加者30名ほどに、3人の癖を繰り返してもらった。

大人数でこのような試行をする場はなかなかとれないので、試行によってどんなビジュアル、感覚、時間が立ち顕れるのか知れたことは大きな経験だった。空間と癖のコレオという基本の構想は、想像していたよりもハッキリと目の前に視覚的に現れた。参加者の方々からは、誰かの癖を真似するときに自分の身体とオリジナルの癖を持つ身体の違いを感じた、自分も同じ癖を持っているのでいつもの自分を再現しているようだった、真似しているうちにそれぞれオリジナルリティが発揮されていて違う動作になっている人がいて面白かった、などの感想を頂いた。

東京キャンプでは、池袋駅のある一角での空間と癖のコレオを題材とした2分ほどのシアターピースを制作したい。空間からのアプローチ、癖からのアプローチ、それらのミックスの仕方、、、、キャンプメンバーと出演者、私自身の身体を通して方法を試していこうと考えている。ホールで、ホールではない別の空間のことを扱うとき、単なるパントマイムでは終わらないようにしたい。パフォーマンスを観たオーディエンスに、自己の身体性を認知するという感覚の共有ができるか、またシンプルに今まで観たことがないものをたちあげられるか。オーディエンスの方々はどう感じたか聞けることは今後の糧になる。

大貫友瑞 – 東京、シュトゥットガルト(ドイツ)

1999年生まれ。東京藝術大学、ドイツの Campus Gegenwartと ABK Stuttgartで建築とパフォーマンスアーツを学ぶ。10代の頃に劇場で感じた不思議な感覚から、空間と人間の振る舞い・身体の関係性に興味を持つ。私たちは空間をどのように体験するの か? 私たちはどのようにその一部となっているのか? 空間は私たちや私たちの経験とどのようにつながっているのだろうか?

Experiments Leading to Method from Concept

I am Tomomi Onuki. In my work, I examine the relationship between space and the body, using performing arts and architectural design as a medium. In the Camp, I am working on the theme of how physicality is perceived by individuals, employing the concepts of “spatial choreography” and “habitual choreography,” while using Ikebukuro station as a subject. Is it possible to recognize and acknowledge one’s own self simply as it is? If our bodies were covered by a thin layer, would it be possible to reevaluate our bodies from the perspective of this particular layer? By re-examining the individual body as it is at this very moment—rather than on the level of aspects that can change, such as preferences, interests, and personalities—I hope to explore the significance and emphasize the value of recognizing one’s own characteristics.

In the online session, I invited the participants to experiment with spatial choreography and habitual choreography using the Zoom room as a space. When we are in a Zoom meeting, we are attending a public setting from the chest up and a private situation from the chest down. I invited the participants to look for their own habits which could be visible on the screen, and three people shared them with us. They discovered various habitual actions, such as unconsciously scratching their cheeks, stroking their hair with both hands, and stretching their upper body by putting weight on the armrests of the chair. From there, I asked the 30 or so participants to repeat these three habits while I spoke for two minutes.

It was a great experience for me to know what kind of visual, sensory, and temporal qualities would emerge from these experiments, as it is not often that I can have a large group of people participate in such an experiment. The basic concept of spatial and habitual choreography appeared visually in front of me more clearly than I had anticipated. One participant commented that as he imitated someone’s habit, he felt the difference between his own body and that of the person whose habit he was mimicking. Another participant said it was as if she was reproducing her usual self since she also shared the same habit, while a different participant mentioned that it was interesting to see how—as they copied others’ habits—some people started to show their originality causing the movements to change, etc.

At the Tokyo Camp, I would like to create a two-minute theater piece on the subject of spatial and habitual choreography that occurs in a particular corner of Ikebukuro station. What does it mean to treat spatial choreography and habitual choreography as equal? In order to explore questions of how to approach the project in a spatial sense, how to approach it in a habitual sense, and how to mix the two, I am thinking of experimenting with methods through the bodies of Camp members, performers, and myself. Since I am dealing with a space that is not a hall within the context of a hall, I want to make sure that it does not end up being a mere pantomime. Can I give the audience the sensation that they are recognizing their own physicality, and create something that has never been seen before? Getting the audience’s response on how they feel will be valuable for me to take the next steps.

ONUKE Tomomi – Tokyo (Japan), Stuttgart (Germany)

Tomomi (b. 1999) is an architect, performing arts director and documentary videographer based in Tokyo and Stuttgart. studying in Tokyo University of the Arts, Campus Gegenwart and ABK Stuttgart in Germany. The strange sensation she felt in theaters in her teenage days made her interested in the relation between space and human behavior and the body. How do we experience a place? How are we part of there? How are places connected to us and our experiences?