

武蔵野美術大学国際交流プロジェクト チェルシー美術大学 / 武蔵野美術大学建築学科 共同ワークショップ

Musashino Art University
International Exchange Program
Chelsea College of Art and Design/
Musashino Art University

CHELSEA CAMPUS PROJECT 2010

THEATRICAL PUBLIC

THEATRICAL PUBLIC

'Crash! Boom! Bau!' Theatre Festival Jena, Germany, May 2009 Photograph: Takako Hasegawa

'I am drawn to the changing direction of the frames of performance, which include the urban landspace, the city, the building – church, Coliseum or car park – as well as the art gallery room with the video or sculptural installation.

The shift is that I am inside the frame, experiencing the duality of the imagery of the artwork's being and the environment of everyday life. Every frame I inhabit has its own architectural, spatial connotation. <....> In the making of new works, these artists move across the boundaries of diverse practices and disciplines, sitting comfortably in one moment as theatre director

and guide or curator, sound artist or maker of video installation, in the next. The re-framing of the theatrical is in each performance journey that I make, in the facilitation and guidance of the directing artist - <....> who have produced work which interrogates the notion of directing and spectating.

'Re-Framing the Theatrical, Interdisciplinary Landscapes for Performance' Alson Oddey

Introduction

As the third annual collaboration, this year's joint workshop will investigate the idea of public through theatre and performance. The workshop is participating PARADE; a programme of events that will explore the diverse, contested and vital conceptions of being in public. The PARADE is hosted and organised by Critical Practice; a cluster of artists, researchers and academics within Chelsea College of Art and Design.

As in the previous years, the workshop participants' diverse cultural backgrounds should encourage rich interests, leading to fruitful and interesting outcomes that would form a part of the event programme 'Market of Ideas' as a culmination of the workshop on the final day.

CONTEXT

Each culture has a rich history of theatres and performances as expressions of values and perceptions of human life and its society. The making of theatre has seen and influenced a diverse and complex development in a vast field of art, design and architecture, as well as technology. The existence of the audience; another name of public, is crucial for the theatre/ performance, that opens up possibilities and questions in the idea of spectator and spectated; observer and observed. In contemporary context, the participatory aspect of art and performance has been expanding and challenging the theatrical experience. It inevitably throws up the question of public, where audience is simultaneously a performer, and vice versa. In relation to the theme of the PARADE 'Being in Public; modes of assembly and forms of address', the workshop will be an exploration and investigation into the theatrical in a widest sense in relation to being in public.

イントロダクション

第3回を迎えた今回の共同ワークショプは劇場やパフォーマンスを通してパブリックについて考える。またチェルシー美術大学に関係するアーティスト、研究者、学者たちから構成された組織によって運営される大規模なアートイベント「パレード」に参加する。前回までのように、日英、世界各地からの参加者の多様な文化背景が、ワークショップの最終日に予定されている「パレード」への参加によって、豊かな視点を喚起し、興味深く実りあるデザイン提案に結びつくことを期待する。

コンテクスト

いかなる文化も、その社会や日常的な価値の反映として、劇場や 演劇に関する多くの歴史を持っている。劇場を作ることは、その 建設技術にとどまらず、建築からアート、デザインにいたる広範 なジャンルの発展に影響を与えてきた。また観客(オーディエン ス)の存在は、観る側/観られる側双方の可能性を広げる上で決 定的であった。現代では、参加型のアートやパフォーマンスは、 劇場での経験を従来の価値から大きく広げることに挑戦してい る。それは、観客はパフォーマーでもありうる、というパブリッ クへの問いを投げかける。

「パレード」との関係で言えば、このワークショップはパブリックと結びつく意味での劇場性の探索であり調査である。

Аініко Мінамото

The third annual international program was hosted by the Chelsea College of Art and Design, Interior and Spacial Design Course and the Musashino Art University, Department of Architecture. The annual theme was "Theatrical Public", a topic derived from English theater culture and also inspired by the intricate history of the current site of the Chelsea College. During the 19th century the campus of the Chelsea College used to be the Panopticon, one of the biggest prison in Europe. At the beginning of the 20th century the prison was replaced by Tate Britain and the Royal Army Medical College. In 2005 the Medical College changed his name and became the Chelsea College.

Since 2009 England has hosted many cultural events relating to Poland. Among those, our workshop was involved in the art event "PARADE", which was produced and operated by artists and researchers related to the Chelsea College. The event name is derived from "Parade Ground" which is the square used by the former Royal Army Medical College. This event was centered around the theme of public modes of assembly and forms of address and consisted in an exhibition with thousands of recycling crates creating a gathering space inspired by an algorithmic structure. Two programs were projected for the event. The first one, Market of Ideas, include 20 artistic installations; the second one, Barcamp, was an instant artistic forum open to public. Our joint workshop produced installation work for Market of Ideas. I also introduced the Japanese urban space ("Tsuji") as an example of theatrical behavior.

The joint workshops with the Chelsea College and Musashino Art University have been held in past three years with enthusiasm by representative tutors, Ken Wilder, Takako Hasegawa and Kimio Tsuchiya. Every year the project theme was defined by the tutors. As Takako Hasegawa described in her brief, we can find many public theatre spaces in villages and cities. The knowledge exchange was very valuable; it included a lecture by Rebecca Vincent about theatrical formation and a presentation about "Noh" and "Kabuki" by the students of Musashino Art University.

The project included in this workshop were strongly conceptual, not just covering environmental issues but also forms of communication such as watching and being watched in public spaces.

I would especially like to mention a project titled The Memory Milkman, a very imaginative narrative of milk bottles in our ordinary life. Milk bottles were put to hang upside down from the milk crate structure. Visitors were invited to write their own experiences relating to milk bottles and invited to insert the manuscript inside the bottles so that it could be shared with other members of the public. One recurring topic was the morning milk bottle delivery and the collection of empty bottles that, although empty, are full of the warmth of the people that handle it during

the day. This performance encourages us to reconsider the separation between public and private. It is almost immediate to associate this work with the message in a bottle that Michel Serres beautifully captures at the beginning of his novel Grasset: a myriad of bottles drifting in the sea and creating a magical noise. This work presented the crate structure as a theater showcasing the milk bottles as the set. The connection with Twitter as a showcase for personal thoughts is very strong and opened to a number of further implications.

Others works such as Public Reading, Public & Private and Stall all dealt with how we perceive others in a public space. Although those projects should have been less ambiguous, the chosen topic, our relationship with others, is interesting and intriguing.

Translucent plastic cups filled with colored water were placed in the crate structure. The sunlight going through these cups created a number of different and unpredictable visual effects. During our ordinary everyday routine we often do not realize there are public spaces that are open to almost infinite possible events. These works hinted to how public spaces are vulnerable to the unpredictable.

It was very interesting to see that all projects were centered around our relationship with others. This is particularly fascinating when we consider that students from the two Universities have completely different cultural backgrounds. Probably the clue lays in the theme of the workshop: "Theatrical Public" but there must be something more profound than just this.

Finally, I would like to thank all the people that helped and supported our program of events. I am particularly thankful to Ms Takako Hasegawa for coordinating most of the events and to Satoshi Nishio, one of Musashino Art University assistants, for his tutorials and all the administrative work during the past three years.

源 愛日児

チェルシー美術大学のインテリア・空間デザインを学ぶ大学院生と武蔵野美術大学建築学科の学部、大学院生による国際交流プロジェクトは3回目を迎えた。チェルシー美大のキャンパスは、もとは監獄の設置された場所であったが、20世紀への変わり目に、一部はテイトブリテンに、一部は陸軍医科大学ほか関連施設に建て替えられ、さらに2005年、チェルシー美大が医科大学の遺構群にキャンパスを移転し現在に至った。今回のプロジェクトテーマ、theatrical public は少し複雑な成り立ちである。

2009年からイギリス各地では、ポーランドイヤーの様々な文化交流イベントが催されていた。その一つとしてチェルシー美大では、陸軍医科大学の遺構 3 棟に囲まれた Parade Ground という広場にちなみ Parade, being public と銘打ったワークショップをポーランド建築家とチェルシー美大 Ken Wilder 教授らが企画したのである。Parade Ground に、public modes of assembly and forms of address というテーマのもと、腰掛けになる大きさの牛乳瓶ケース(クレート)をその隣接関係と距離をアルゴリズムに載せて構築したかのような場が造られた。この場に、market of ideas という 20 余りの様々なグループによる入れ子状のインスタレーションと barcamp という参加自由の議論の場という 2 つが企画された。チェルシー美大とムサビ建築の学生は、market of ideas に 5 グループに分かれてインスタレーションを制作し、その共通するテーマが theatrical public だったのである。

この国際交流ワークショップはチェルシー美大のKen 教授、AAスクールとチェルシー美大で建築を教える長谷川貴子さん、本学客員教授の土屋公雄教授の強い信念と熱意によって続けられてきたもので、毎回ワークショップのテーマは議論を重ねて決められた(今回のテーマは長谷川さんの文参照)。プロセニアム開口を通して作品としての演劇を鑑賞する近代的劇場から離れて、演劇的な状況をとらえると、集落・都市などのパブリックな場所での演劇的状況の事例には枚挙にいとまがない。劇場においても、劇場コンサルタントの Rebecca Vincent さんによるヨーロッパ劇場史の講義やムサビの学生たちが調査発表した能、歌舞伎の例を通して(渡英前に実際に鑑賞)、さらに滞英中に観劇した土間席、桟敷席を持つグローブ座、19世紀末の町庁舎を転用した BAC 劇場を通して、プロセニアム劇場とは異なる演劇スタイルを実感し、演劇性と公共の関係を広く考える手がかりになったに違いない。

学生たちは、テーマに沿って公共的場での見る側と見られる側の関係を考える中からコミュニケーションや他者の問題に行き着き、様々な傾向の制作を行った。個人的に惹かれたグループのワークショップは、低い天井のように架けられたクレートに牛乳瓶を逆さに並べ、来場者が牛乳瓶の記憶を書いて瓶に差し入れるという想像力を刺激するワークショップであった。牛乳瓶は家に届けられ人が口にするものであり、空の牛乳瓶はその家あるいは人の体温を残しながら回収されるまで公共の場所に置かれる。個人の記憶を書いた紙が瓶に丸められてある姿は、このような連想を伴い、個人と公共の境界にあることのあやうさのような詩想を孕んでいる。メッセージ入りの瓶を海に流す行為は多くの人が

持つイメージであるが、それよりもこの制作では一つ一つ異なるメッセージの入った瓶の群れによって、ミッシェル・セール『生成』冒頭に書かれた入り江に夥しい数の瓶が吹き寄せられ幻想的な音を奏でるノイズについての美しい比喩を思い出させる。その意味でこの制作は公共とは多様な個を受ける場(クレート)と個をその場に上げる変換装置(牛乳瓶)のセットのようなものと語っているのかもしれない。ツイッターのようなメディアのつくる場に夥しいプライベートな発信が行き交い、さまざまな話題が結びほぐれを繰り返して何かが動き始める多中心的状況を俯瞰的に見る仕組みがあるなら、そこからどんな観念が生まれるだろうか。

他のグループの制作は、クレートの諸処に置かれた本を手に した来場者が気になる言葉にマークしてゆくワークショップ、ク レートの構造に張った布からマスクを付けた顔を出し対面する パフォーマンス、ワイヤーで吊されたクレートを使って居合わせ た無関係な人を繋ぐワークショップがあり、それぞれ公共の場で の他者の出現を扱っている。了解済みの状況が拡がる日常に対 して、多元的に他者の現れる潜在的可能性を持った場として、あ るいは現れるべき場として公共を考えたいという意識を読みと ることのできるワークショップであった。これらの作品はどちら かと言えば、メッセージを含意させるコンセプチュアルな方法で つくられている。その中で、クレートの格子に詰められた透明な プラスチックカップに来場者が選んだ色の水を入れてゆくワーク ショップは、より環境的なつくり方を選び、身をそこにおいて身 体的に感じ取ることを大切にした作品である。来場者の選んだ 様々な色の水を透過した光が初夏の衣服や肌に干渉模様を描く さま、その感触を想像してみると良いだろう。

きわめて限られた時間の中で、様々な国から集まったチェルシー美大の院生たちと共同で、文化の違いが反映する公共というテーマに挑戦し、このように他者の出現を意識したワークショップが揃ったことはとても興味深い。theatrical public というテーマが引き出したということはあるにせよ、それだけではないように思える。参加者には、少し時間をおいても継続して考えてもらいたいテーマである。

この3年間のチェルシー美大と武蔵野美大の国際交流プロジェクトはKen 教授、長谷川さん、土屋教授を中心とし、両校の理解と支援によって成立したものである。今年については、長谷川さんには3つの観劇、国立劇場のバックステージ見学、Rebeccaさんの講義、建築事務所によるBAC劇場への改修についての講義などすべてを準備していただいた。AAスクールで学び本学助手であった西尾聡志さんには3年間を通して交流に関わる事務的なことから交渉、運営を引き受け、ワークショップでの学生の指導にも参加していただいた。両校の国際交流に関わる方々をはじめ、このプロジェクトをつくり、あるいは支えていただいたすべての方にお礼を申しあげたい。

Kimio Tsuchiya

Late May 2010, under the fresh greenery of early London summer, saw the third international exchange workshop between Chelsea College of Art and Design and Musashino Art University. For ten days the workshop developed this year's theme, "public theatre and performance space", exploring the spectrum from British traditional theatres to contemporary space, so as to compare and verify the differences in culture and theatre style in Britain and Japan.

On the first day, stage designer Ms. Rebecca Vincent made the introductory keynote speech, 'History of western theatres.' Then Musashino Art University students gave a presentation about Japanese traditional performing art, 'Noh, kabuki and ningyo joruri' and the results of their investigative report on those genres.

Thanks to the thoughtful arrangements made by the staff of Chelsea College of Art and Design, a rich variety of programs were filled the workshop schedule: Henry VIII at the Globe Theatre; a backstage tour of the National Theatre; BABEL, a new play by Sidi Larbi Cherkaoui at Sadler's Wells Theatre; a backstage lecture at Battersea Art Center; and an advanced guard performance. Every day after their workshops the students enjoyed excursions and a cornucopia of experiences.

The workshop itself was uniquely designed, and was quite different from the usual year. Since the year 2010 is Poland Year in London, the college participated in Polish events and planned the construction of a huge public stage in the central square of the campus. Japanese students joined in the event during the period of the workshop.

In the campus square, usually referred to as the PARADE, 4,000 recycled crates (plastic milk bottle cases) were prepared. The college construction staff wired the crates together like Lego blocks to create an architectural public space. This space structure of the venue was divided by the crate wall (piled in a bottom-up style) some three meters high, and each corner was unique. In addition, a variety of symposia by students, artists, architects, environmental activists and economists were held in these space. On the weekend, a temporary public space was created in the PARADE and our workshop team used that special installation space for a theatrical expression performance.

Each group of students developed their concept into the concrete proposal through design, discussions and tutorials. The Iguchi group presented a message-style work, writing their childhood memories regarding milk on the empty milk bottles. The Murakami group put numerous plastic cups filled with coloured water on the ceiling of the space and beamed light inside the cups, creating a participatory-style work. The Yamanaka group created a message-style work by putting words arbitrarily chosen from a book to create a collage of abstract images. The Ohta group hung masks molded

in silicon as a medium for communication with others, presenting it as a communication-style work. Those original experimental performances by Musashino students were presented on the last day of workshop before a large audience.

The recognition of differences in values, and the various experiences beyond personal senses through such experiences as the joint workshop with the students from Chelsea College, have been a trigger for Musashino students to discover their more liberated selves. In addition, this year's theme, "public theatre and performance space," must have been quite new to Musashino students, who were not particularly familiar with theatre before: the theme connected deeply to physical performance generated some confusion. One of the original purposes and functions of the workshop is to allow students to discover their potential by liberating themselves and stimulating their spiritual growth from the perspective of self-development. The student participants, though at times encountering confusion, would meet an unknown self through discussions and joint work in the matrix of group activities.

Recently, it has been said that the number of Japanese young people going to study abroad is decreasing. I believe that this international exchange workshop as a part of the university program is very meaningful and valuable as an experience-based study, an opportunity to obtain a global perspective and a significant step towards the development of self formation, since the students encounter various values in this sensitive period and share the goal of creation with others from different linguistic and cultural backgrounds.

In closing I would like to express my deep gratitude to all those, from both International Division of Musashino Art University and from Chelsea College of Art and Design, who lent their assistance and support to this project.

土屋公雄

初夏の緑香る5月下旬、今年で3回目となる大学間国際交流ワークショップがロンドンを舞台に行われた。今回は「劇場・舞台空間」をテーマに、イギリスの伝統的な劇場からコンテンポラリーな空間まで、日本と英国における文化や劇場様式の違いを比較・検証しながら、10日間のワークショップが展開された。初日のプレゼンテーションでは、WSイントロダクションとしてシアターデザイナーであるレベッカ・ビンセントより、「西洋劇場の歴史について」の特別講義がおこなわれ、武蔵美側からは、日本の伝統芸能である「能・歌舞伎・人形浄瑠璃」の概要と舞台に関する調査報告が、学生によって発表された。

今回のワークショップはチェルシー側の配慮により、期間中さまざまなプログラムが計画されており、グローブ座のシェークスピア「ヘンリーVIII」観劇に始まり、ナショナル・シアターのバックステージ・ツアー、ロンドンでも話題とされているサドラーズ・ウェルズ劇場(Sadler's Wells Theater)でのシディ・ラルビ・シェルカウイ(Sidi Larbi Cherkaui)の新作「Babel」鑑賞、さらにバタシー・アートセンター(Battersea Art Center)のバックステージ・レクチャー、そして前衛演劇見学と、連日チェルシーカレッジでの制作活動後も、盛りだくさんの体験ツアーが用意されていた。

同様にワークショップ自身も例年とは異なる内容で進められた。2010年のロンドンがポーランド・イヤーと重なることから、チェルシーも大学としてイヤー企画に参加し、キャンパス中央広場に巨大なパブリック・ステージを作る計画を立案、我々もそのプロジェクト・イベントにジョイントしながらWSを進めることとなった。

通称「PARADE」と呼ばれるチェルシー・キャンパス広場には、4000個のリサイクルクレート(牛乳瓶用のプラスチック・ボトルケース)が準備され、それらクレートはレゴブロックを積み上げるように、期間中チェルシーのコンストラクション・スタッフにより一個一個がワイヤーで止められ、建築的パブリック空間へと形つくられて行った。会場の空間構成は、高さ約3メーターに重ね上げられたクレートがボトムアップ型に連なるもので、コーナーごとには様々なアイデアが盛り込まれ、イベント中は学生以外にもアーティストや建築家、環境活動家や経済学者などによるシンポジウムも計画され、週末この「PARADE」広場にはテンポラリーなパブリック・カンファレンス会場が出現し、我々ワークショップチームも、各グループが舞台的空間表現を取り入れたパフォーマンスで、特別に設けられたインスタレーション・スペースで絡むこととなった。

参加学生たちは、それぞれのチームがデザインワークやディスカッション、チュートリアルを重ねながら具体的提案へと発展させて行った。グループ1は、色水の入ったプラスチックカップを空間の天井部へ並べ、その内部に差し込む光を取り込んだ参加型作品。グループ2からは、空の牛乳瓶に子供のころの牛乳にまつわる記憶を書き入れた、伝言型作品が披露された。グループ3は、本の中から任意に取り出された言葉を継ぎ合わせ、イメージを抽

象的にコラージュさせたメッセージ的作品。グループ4は、シリコンで型取ったデスマスクを空中に吊るし、そのマスクを媒体に他者と関わるコミュニケーション型インスタレーション。グループ5は滑車を使って構造体であるクレートを動かすインタラクティブな作品など、各グループによる実験的でオリジナリティー溢れるパフォーマンスは、WS最終日、大勢のギャラリーが見守る中プレゼンテーションされた。

これまでもチェルシーとの共同 WS は武蔵美生にとって、さまざま価値観の違いや、個人の常識を超えた各種体験が、それまでの思い込みに捕らわれていた自己に疑いを生じさせ、より開放された自己へと向かわせる切掛けづくりになってきた。さらに今回のテーマが「劇場・舞台空間」ということで、これまで演劇とはかけ離れた世界を経験してきた彼らにとって、この身体表現と深く結びついたテーマは、より一層自己を困惑させる WS になったはずである。本来ワークショップには自己啓発的な意味からも、自己解放による潜在能力の発見や、精神性の成長を促す刺激剤的働きがある。参加者は集団における関係性の中で、ディスカッションや協働を通して、混乱をきたしながらも未知の自分と出会うことになるのだ。

昨今、日本の若者の海外留学・研修離れが話題となっているが、大学授業の一環としてのこの国際交流 WS は、学生という感受性豊かな時期に多様な価値観と出会い、言葉や文化の異なる若者同士が、一つの目的に向かい共にクリエイティブすることは、体験型学習として何物にも代えがたい経験であり、国際的視野を得ること、さらには自己形成への大きなステップとなりえる魅力あるプログラムだと信じている。

今回もプロジェクト実施にあたり多大の支援・協力をいただい た武蔵野美術大学国際部、ならびにロンドン芸術大学チェルシー カレッジの関係者各位には、心より感謝いたします。

7

TIMETABLE

Mon 17 May

10:00

Introduction

- · Aims and Expectations + Schedule
- · Lecture: Rebecca Vincent
- · Presentation on Japanese theatre by Musabi participants

14:00

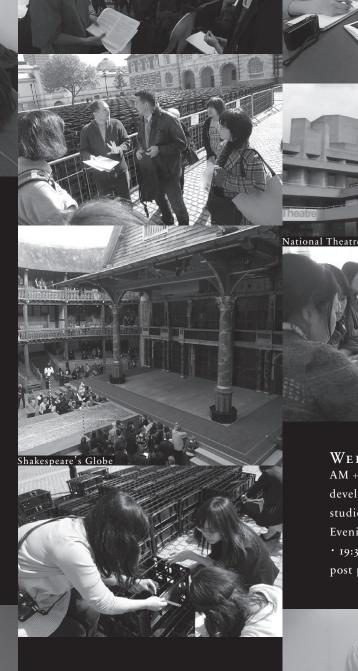
- · Introduction to the brief
- Work group forming & first discussions

Research activity 1: Southbank & Shakespeare

• 17:00 Meet at Embankment Tube station

Visit Royal Festival Hall + walk on the South Bank

· 19:30 'Henry VIII' @ Shakespeare's Globe

AM Research activity 2

• 12:00 Meet at National Theatre Foyer

• 12:15 - 13:30 National Theatre Backstage tour

PM Group design development with tutorials in the studio

WED 19

studio

AM + PM Group design

development with tutorials in the

Evening Research activity 3

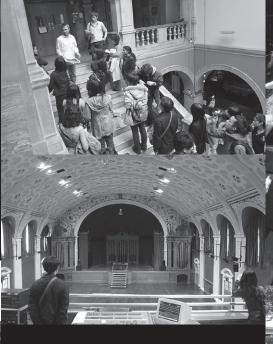

THURS 20

AM + PM Design with tutorials + start construction and making Evening Research activity 4 Battersea Arts Centre

- 17:00 Backstage tour + talk on the new development
- 19:00 Scratch Festival (3 short performances work on progress)

Toilets

SAT 22

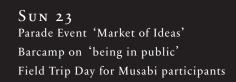
and feedbacks

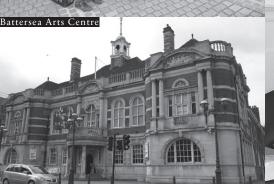
Parade Event 'Market of Ideas'

10:00 Final Crit: group presentations

FRI 21 setting up for 'Market of Ideas'

RESEARCH ON JAPANESE TRADITIONAL PERFORMING ARTS & THEATERS

BY STUDENTS FROM THE MUSASHINO ART UNIVERSITY

今回のワークショップテーマである「シアター」について、私たちムサビからの参加者は事前リサーチを行った。リサーチ対象を日本の伝統的な芸能から、能、歌舞伎、人形浄瑠璃の三つに絞り、それぞれの概要と舞台についてを実際の観劇を元に調査し、まとめることとした。

日本においては、戦乱の時代となった16世紀まで人々は日々の生活を送ることで精一杯であり、娯楽を楽しむ余裕などはなかったといわれている。ただし、「能」については、室町時代に幕府からの庇護を受けていたために細々と受け継がれていた。

「能」は一説には世界最古の芸能とも言われている。その起源は 議論の分かれるところであり、正確なことはわかっていないが、 日本のあらゆる芸能の源流となっている。

そして戦乱の世が終わりを告げ、江戸時代となった。平和が訪れ人々の生活が安定してくると、人々は娯楽を求めるようになり、 そこで生まれたのが「歌舞伎」と「人形浄瑠璃」であった。

「能の舞台」

全国にある能の舞台はどこも室内外を問わず同じ形式で作られて いる。また

小鼓などの演奏者(囃子方)のための「アト座」歌を謳う「地謡」 のための「地謡座」など、舞台上の位置も全て決められている。

「歌舞伎の舞台」

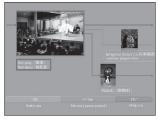
歌舞伎舞台の特徴は、いくつかのダイナミックな仕掛けにある。 場面転換の際に使われる「回り舞台」は、舞台上の大道具や、演 じている役者ごと回転することもある。

「人形浄瑠璃の舞台」

人形浄瑠璃は、人形の動きだけが客席からよく見えるように平面 的なつくりになっている。その仕掛けとして客席から 40cm ほど 低くなった「舟底」と呼ばれる、操り師のためのスペースが舞台 上に細長く延び、客席との間にある「手摺り」が操り師の足元を 客席から隠している。

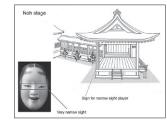

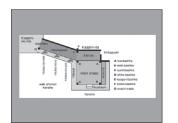

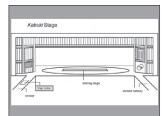

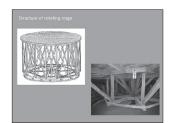

The focus of the research for the workshop titled 'Theatre' was on Japanese traditional performing art 'Noh', 'Kabuki' and 'Ningyo Jo Ruri'.

In Japan it is said that, because of continuous wars, until 16th century there was no room to appreciate performing arts. However, 'Noh succeeded to frugally survive with support from the government. It is believed that 'Noh' is the oldest performing art in the world although it is arguable whether it is true or not. Yet many Japanese performing arts derive from 'Noh'.

The Edo period, 17th century, brought peace to the nation and provided opportunities to enjoy performing arts. 'Kabuki' and 'Ningyo Jo Ruri' were born in this period.

'Noh stage'

There are certain rules for the layout of the 'Noh' stage as well as the positions for the supporting musicians. Therefore all the 'Noh' theaters are made using the same structure and plan.

'Kabuki stage'

Several dynamic devices such as 'turning stage', which turns the whole stage to change the scenery, characterized the kabuki stage.

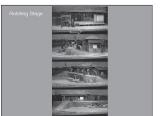
'Ningyo Jo Ruri stage'

The stage is made two dimensionally so that the audience can only see the dolls on the stage. Between the stage and the audience there is a narrow gap called 'bottom of the ship' used to hide the doll handlers.

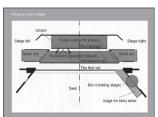

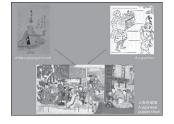

11

None

member

Satoshi Murakami Maho Akita Ayanthi Salina Attanayake Chantinee Premprabha Laura Suarez Garcia

牛乳の配達ケース (クレート) によってできたストラクチャー に座り上を見上げると、クレート越しに区切られた奇麗な青空 が見えた。私たちはこの見上げる行為と自然光の2点に注目し、これらの要素と観客の行動が関連するような作品を考えた。

まず私たちは青と赤のカラーインクを入れたカップを 500 個ほど、天井部分のクレートに配置した。そして今回のイベントである「パレード」に参加した観客には黄色のリンゴジュースを配る。もちろんリンゴジュースは飲んでもよいが、クレートに配置されたカップに注いでみるのも構わない。

リンゴジュースを注ぐと、赤いカップは赤いままだけど、青いカップは緑色に変わる。またリンゴジュースをそのままクレートに入れてもよい。多くの観客が介入し配られたカップのジュースを注いだり、クレートに配置したりするにつれ、会場の色が変わっていく。ジュースを飲みながら、そんな景色を楽しんでもらったあと、使用済みのカップもクレートの中に入れてもらう。

パフォーマンスの時間ではその過程を、グループメンバーで行い表現した。ひとつのカップを5人で受け渡しながら、最後に注ぎ込んだ後、ストラクチャーに座り、最終的に全員がストラクチャーに座った時点で同時に天井を見上げるというパフォーマンスである。

We could see the blue sky through the huge structure made with milk crates. The inspiration came from looking up and seeing the natural light. We realized the similarity with the theater audience and we further develop the idea around it.

We placed about 500 transparent plastic cups filled with blue and red ink on the top part of the crate structure. Our idea was that each participant of received a yellow colored apple juice. We left up to each participant to pour the juice in the cup with the ink or simply place it on the structure. When the yellow liquid was added to the blue ink it was becoming to green, when, yellow ink is added to the red ink remains red. With many people participating the color of the light through the cups would change the lighting of the whole space is affected by the color of the cups as each participant made decision.

In our presentation five group members demonstrated this performance showing how the lighting was affected by the changing color of the liquid inside the cups.

The Memory Milkman

member

Yusuke Iguchi Shizuka Date Sarah Ho Joy Chen Mina Shalimi

パフォーマンスとはただ見るものと見られる物という関係だけ ではない。

私たちのグループではパーフォーマンスをただ見る側と演じる側に分けるのではなく、その間にある境界を取り払ってしまう事を前提に話し合いを進めた。その上で鑑賞者が何かを行う事でそれがパフォーマンスとなり、それがまた次の鑑賞者へと繋がっていく事でシアター(舞台)が形成されていく仕組みを考えた。私たちはきっかけとして最初にパフォーマンス(見本)を行い、観客はそれに従い私たちがいなくなった後にでも同じ行為が繰り返されていくというサイクルを生み出す事を目的とした。

今回パレードというイベントに作品 (パフォーマンス) を関わらせる上で元から構造物としてあるイギリスの誰もが知っているミルク瓶の配達ケースに着目し、専用のミルク瓶を用いて、高さの違うケースの天井部分にシャンデリアのように牛乳瓶を配置するインスタレーション舞台を作り上げた。そこに鑑賞者を関わらせる上で、その吊るされた瓶の中に自分の牛乳にまつわる記憶を書いた半透明紙を入れて、空の牛乳瓶を牛乳の記憶で満たすという行為を選んだ。それは昔は牛乳配達の人に空き瓶の中に注文やメッセージを入れる事があり、空き瓶にメッセージを入れる行為が存在したためである。しかしそれは近年、忘れられがちになってきている行為であり、牛乳配達をもう一度思い出すきっかけにもなるだろう。また今回の作品が鑑賞者の記憶を保存し他人に見せる事のできる一つのシアターとなっている。

A performance is not just about watching and being watched. As a new form of theatrical experience, we eliminate the boundary between the audience and performer by inviting the audience to become part of the performance itself. The performers start with the audience and repeat itself with the new one. This becomes the continuous cycle. The performances only exist because of the audience.

We thought of the structure is made with milk crates. Anyone can buy and drink milks regardless of his status. We use milk bottles to retain to connect milk crates as s symbol of equality in our society. In past milk was home delivered in a bottle and people used to leave messages in the empty bottles that were to be collected. As the milk industry changed its way of distribution this custom disappeared.

We hanged the milk crates containing bottles upside down. As crates were hanged in various heights, they create three-dimensional space. Participants were asked to write a sentence relating to milk on a semi transparent paper and place it inside the milk bottle. The different heights of the bottles lead the participants to awkward positions. This action was recorded as part of the performance. Sentences filled the milk bottles and the audience could gaze through the thoughts of the others. Making the area a space for sharing thoughts.

PUBLIC READING

member

Akimitsu Yamanaka

Nao Takeno

Paweena S

Betty Zang

Morta Zukaite

Group 03

ある古書は読む人に刺激を与えては次の読者に渡り、またそれ を繰り返す。

読書とは個人的で私的な活動である。

例えば本の中の世界では未来、過去へと私たちを自由に行き来 させてくれる。

また文章にアンダーラインをつけることで個人の経験が蓄積されていくこともあるだろう。

演者と観客(見るものと見られるもの)の関係が崩れ、混ざり合っていくパフォーマンスがあるように、私たちは読書という個人的な活動を公共の場に取り込み、他人と経験を共有することでそれがシアターとしての要素を持ち合わせるのではないかと考えた。

本の表紙に貼られたミラーペーパーによって公共空間の風景が映り込み、そして切り取られ、まるで表紙の絵のように見えてくる。

その本に関わる上で一つルールを決めた。それはその本を手に取ってパブリックに関するキーワードに記しをつけることである。そうすることで他人と同じ経験となる言葉を共有していく。観客であった人がいつの間にかパフォーマーとなり、自然と公共の場でのパフォーマンスに引き込まれていく仕組みとなっている。

本を手に取り、それに関わったことが、また他人によって付け 加えられていくその姿は個人的な活動を超えて公共にアピールし ていくようにも見られた。

A second hand book can be passed on from one read to another. Reading is a personal activity and underlining sentences is a way to record your own personal reading experiences.

Like there is some theatrical performance that breaks the boundary between the performer and the audience. The group discussed that it might be possible to melt the privacy element of reading into a public space.

For the performance a paper mirror was attached to the front cover of the book in order to reflect the outside space. Participants were asked to pick up a book and to underline any words relating to public. This way participants were sharing words relating to each other. This way the audience became the performer in a public space transcending reading as private experience and making it a public experience.

PUBLIC & PRIVATE

member

Haruka Ohta Chiaki Ueda Karen Isabel Soriano Bomin Yang Un Lili Guo

私たちはシアターという物をテーマにする上でパブリックとプライベートの境界線について考えていた。そのアイデアは、境界線として布を使うこと。この布には穴が開いていて、そこから顔を入れる事が出来る。中は見るだけの空間で、外は見られる空間、つまり中はプライベート、外はパブリックということになっている。また、穴の中に顔を突っ込むと勝手にお面をかぶる事になるのだが、このお面は、本当の自分たちの事は滅多に出す事がなく、隠している僕らの日常性を象徴している。

The group discussed the line of separation between public and private. Our idea was to use a piece of fabric as the border that divides the space inside-private-and the space outside - public. The fabric had a hole allowing participants to look from one side to the other: from the private space to the public space. Looking through the hole in the fabric was like wearing a symbolic mask, the mask that we wear in public to hide our true selves.

STALL

member

Rina Takamura Chihiro Iba Valetina Marie Louise Atkinson Ting-Fen Yang Jennifer Chang Ingrid Lin

私たち Stall Group は人とストラクチャーが関われるものを作ろうと考え、ストラクチャーの素材であるミルク瓶ケース(クレート)でインスタレーションをするスタディーを進めた。ストラクチャーとは既存の単なる構造物であり、それをどのように人と関わらせるのかを考えた。その結果、人が自然な形で動作する(重心を置く)事により、そこに新たな機能を与える事はできないかと考え、椅子とテーブル、そして照明という提案をする事になった。

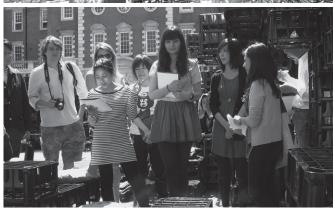
日常生活の中で最もシンプルな動作、そしてそこに与えられる 昨日とは何かを考え、ストラクチャーとパブリック空間とし、日 常行為で使う「椅子と台」をプラスし、それらをプライベートな 空間とした。

今回、時間や費用などの制限や、滑車の構造に予想以上に悩んだ事から、動く台と照明というシンプルなインスタレーションひとつに焦点を絞った。しかし、これはまだ完成形ではなく、複数制作したり、規模を大きくしたりする事に寄って成長できる可能性のある作品であり、私たちの出発点でもある。

Our aim was to create an interactive space inside the structure made with milk crates. We decide to add a new function to the structure by providing table, chair and lighting and to allow visitors to be part of it. The idea was to offer a private space inside a public structure.

We created and installed on the structure a simple mechanical system with a movable table as well as seats and lighting. The aim was to turn the existing structure in a private space and our system in a public space. This system has yet to be developed further, for example by providing several more tables so that more visitors can participate at the same time further blurring the boundary between private and public.

2010.5.22

Group 01

Group 03

Group 05

Group 02

Group 04

THEATRICAL PUBLIC

Date 17-25/05/2010

Venue Chelsea College of Art and Degign and London City

Tutors Musashino Art University:

Aihiko Minamoto(Professor, Department of Architecture)
Kimio Tsuchiya(Professor, Department of Architecture)
Satoshi Nishio(Research Associate, Department of Architecture)

Project Assistant:

Hauka Ohta (Artist)

Chelsea College of Art and Design:

Ken Wilder(Course Director, MA Interior and Spatial Design) Takako Hasegawa(Instructer, BA Interior and Spatial Design)

Guest Lecturer:

Revecca Vincent (Theater Consultant, Theater Projects)

Participants

Chelsea College of Art and Design:

Ayanthi Salina Attanayake /Mina Salimi /Karen Isabel Soriano /Paweena S / Joy Chen /Valentina /Marie Louise Atkinson /Chantinee Premprabha /Lily Guo / Betty Zhang /Ting-Fen Yang /Laura Suarez Garcia /Jennifer Chang /Jo Han Ho /

Morta Zukaite /Bomin Yang Un / Ingrid Lin

Musashino Art University:

Akimitsu Yamanaka/Chiaki Ueda/ SatoshiMurakami/ Shizuka Date/ Rina Takamura/ Chihiro Iba/Maho Akita/Nao Akeno/ Yusuke Iguchi

Photo Erika Hayashi Design office nice Printing Atomi Co., Ltd

Organised by Department of Architecture, Musashino Art University

1-736 Ogawa-cyo Kodaira-shi Tokyo 187-8505 Japan phone +81-42-342-6067 fax +81-42-344-1599 http://www.musabi.ac.jp

プロジェクト期間 2010年5月17日(月)から5月25日(火)

開催場所 チェルシー美術大学ならびにロンドン市内

(見学施設:シェークスピアグローブ座/イギリス国立劇場/バタシーアートセンター)

担当教員 武蔵野美術大学 源愛日児 (建築学科教授)

土屋公雄 (建築学科客員教授) 西尾聡志 (元建築学科助手)

プロジェクトアシスタント

太田遼 (アーティスト)

チェルシー美術大学 Ken Wilder(Course Director, MA Interior and Spatial Design)

 $Takako\ Hasegawa (Instructer, BA\ Interior\ and\ Spatial\ Design\)$

ゲスト講師 Rebecca Vincent(Theater Consultant, Theater Projects)

山中彬充 / 上田千晶 / 村上慧 / 伊達静香 / 高村梨那 / 伊庭千尋 / 秋田真穂 / 竹野那緒 /

井口雄介 / チェルシー美術大学大学院インテリアスペースデザインコース 17名 武蔵野美術大学国際センター

 写真
 林えりか

 デザイン
 オフィスナイス

 印刷
 株式会社アトミ

主催 武蔵野美術大学建築学科研究室

187-8505 東京都小平市小川町 1-736 phone: 042-342-6067 fax: 042-344-1599

http://www.musabi.ac.jp

参加学生

協力

CHELSEA CAMPUS PROJECT 2010

