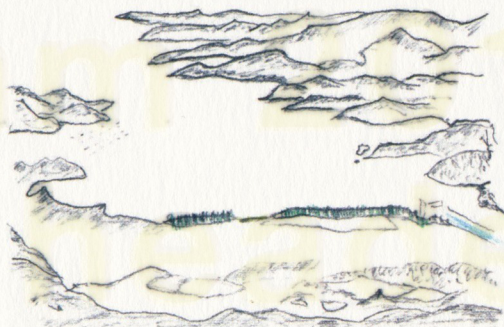
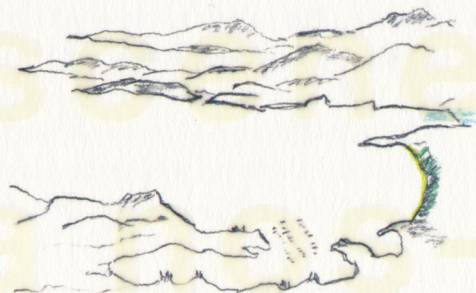

記憶の風景、なつかしい未来 アーティストと巡る陸前高田、そして東北

Rikuzentakata Artist in Residence Program 2014

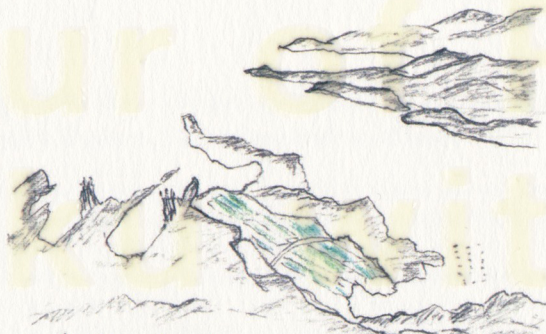
Hikami Mountain to Matsubara

Hakone Mountain to Hirota Bay

Yonesaki apple picking 27/11/14

Hakone Mountain to Otomo rice fields

Takekoma

Boats leave the shore to return again, let's dance.

It's really Spring in Rikuzentakata

The view is like a drawing with flowers, come let's get together again,
Let's enjoy the beautiful places in Rikuzentakata

Even you can take back your memories

Tamanogu Deer 19/12/14

Mountains, sea, Odori, ondo
Rikuzentakata 2014

挨拶

先の大震災より、間もなく5回目の春を迎えます。弊社は、2011年3月11日の東日本大震災の爪痕も癒えない同年9月に設立しました。100年後、200年後の子供達のために良い社会資本を残そうと頑張っている会社です。東日本大震災以降に使われた言葉で、「1000年に一度の」とか「未曾有の」がありますが、当初は、何気なく聞いていたこの言葉に、違和感を覚える様になりました。詳細に調べてみると、我々三陸の地だけでなく、我が国は災害の多い国だという認識を全国民が持つべきです。明治以降だって、明治三陸地震、関東大震災、昭和三陸地震、福井地震、阪神淡路大震災等々多くの災害に襲われています。マスコミはじめ、何故「未曾有の」のでしょうか。「喉元過ぎれば…」という感覚が多過ぎる様な気がします。全国的な風化は、それを物語っている様な気がしてなりません。

この度、我々は、昨年に続きアーティスト・イン・レジデンス事業を行いました。これは、冒頭での良い社会資本を残すための手段の一つです。例え、世の中が大震災の風化に向かったとしても、アーティスト達の活動が未来の子供達に対し良い影響を与えることが出来ると信じて事業を展開して参りたいと思います。今後ともご指導の程よろしく願い申し上げます。

なつかしい未来創造株式会社

代表取締役 田村 満

1

Foreword

Natsukashii Mirai Souzou Co.,Ltd. (The Reminiscent Future Creation Co.,Ltd.)

Mitsuru Tamura / Chief executive officer

We are about to celebrate the fifth spring since the great disaster. Our company was established in September of that same year, while scars of the Great East Japan Earthquake of March 11, 2011 still remained. We are a company striving hard to leave positive social capital for children 100 years, 200 years from now.

Words such as “once in a thousand years” or “unprecedented” were used to describe the great disaster, but when I casually heard such words at the time I came to feel a sense of discomfort at their use. After closer investigation, it is not only those living in the region of Sanriku but all citizens of Japan, who are living in a country in which disasters are common, who should recognize this reality. Even after the Meiji Era, Japan has been attacked by numerous disasters, such as the Meiji Sanriku Earthquake, the Great Kanto Earthquake, the Showa Sanriku Earthquake, the Fukui Earthquake, and the Great Hanshin-Awaji Earthquake among others. Starting with the press, what is meant by “unprecedented”? There is too much of a sense of the saying, “Danger past, God forgotten”. I cannot help feeling that the deterioration of this island seems to demonstrate such a fact.

This year, we again organized the Artist-in-Residence Program in continuation from last year. This is one of the means by which we intend to leave the aforementioned positive social capital. Even if, for example, the world should suffer at the hands of a major disaster, we still wish to develop our programs in the belief that the activities of artists can have a positive influence on the future of our children. We would greatly appreciate your continuous guidance and encouragement.

震災から3年が経過し、物理的な復興もまだまだ道半ばではありますが、人間の尊厳の基盤であり、また、生きる喜びの源となる、なりわい、生活、そして文化といった領域における復興と新たな創造がますます求められるようになっていと感じています。2013年初冬よりスタートした陸前高田におけるアーティスト・イン・レジデンスプログラム（陸前高田AIR）は、海外から日本へ、そして東北へ思いを寄せるアーティストが地域に滞在し、人々の生活に寄り添いながら、大切な記憶を拾い上げ、記録し、伝えることを目的とした活動です。映像や音楽、写真、そして伝統と現在をつなぐ踊りを媒介としながら、物理的には失われた、あるいは目に見えない人々の思いや物事を訪ね歩き、視覚あるいは身体での表現を試み、小さな記憶を残していきました。そのふるまいは儚く、小さなものではありましたが、彼らに大切な時間を与えて下さった陸前高田、東北各地の方々に対し少しでも暖かな思いを残すことができ、新たな刺激や発見がもたらされたのならば幸いと思っています。

今年度は、タイの写真家であるタワチャイ・パッターナポルン、ドイツを拠点に活動する彫刻家のコーネリア・コンラッツ、そして、昨年度に引き続き、ダンサー／振付家のショーネッド・ヒューズを迎えた滞在プログラムを実施しました。いずれも日本での経験豊かな、そしてまた強い洞察力を持ったアーティストたちです。現在、東京を拠点とする私自身、陸前高田や東北沿岸部を訪れるたびに、その地形の変化に驚かされますが、再来日を果たした彼らの目には、とりわけ強い印象を与えました。海外メディアでとりあげられた様相と、現況との違いを自らの像へと取り込んでい

くことは大変な作業であったことは自明です。また、視覚に表れない人々の営み、心の行方、小さな変化を知る事はさらに容易ではなかったでしょう。しかし、短い滞在ではありましたが、三者三様がむけたまなざし、振る舞いは、新しい出会い、嬉しい再会をもたらすとともに、今もそこにある自然、人々営みの中にある「美」とは何かを、私たちに問いかけてくれました。

この、記憶をめぐるアーティストの小さな旅は、いつか人々の日常の中に消え行くものとなるでしょう。この小さな行為の積み重ねが、やがて人々の生活の中に溶け込み、地域の人々自らが新しい創造の芽を育てることができるよう願っています。私たちにとって、すでに陸前高田、東北は、もうひとつのホームとなりました。大切な人と、これからも少しでも共に過ごし、共に歩むことができるよう、尽力したいと思います。

末尾になりましたが、本プログラムを支え、力を与えて下さった多くの方々に、心からの感謝を申し上げます。

日沼禎子／プログラムディレクター

日沼 禎子（ひぬまていこ）／女子美術大学准教授

1969年青森県生まれ。女子美術大学芸術学部卒業。1999年より国際芸術センター青森の設立に関わり、2011年まで同学芸員としてアーティスト・イン・レジデンス事業を担当。ARTizanプログラムディレクター、アートNPOリンク理事（AIRネットワーク準備会担当）。

Three years have passed since the earthquake, and the process of physical reconstruction has still only reached midpoint, but I have come to sense the increasing need for reconstruction and a new creativity within the spheres of livelihoods, of making a living, and of culture that are the foundation of human dignity and the source of joy in living. Initiated in early winter 2013, the Rikuzentakata Artist-in-Residence Program (Rikuzentakata AIR) is an initiative that aims to bring domestic and overseas artists who are drawn to Tohoku to reside in its community and, while nestled among the lives of the residents, gather important memories and record and convey their experiences. Mediated through video, music, photos, and dance connecting traditions with the present, the artists researched the thoughts or things of people that have been physically lost, attempting expressions through visual or physical movement to leave behind subtle memories. These ephemeral acts stand only as small gestures, but if Rikuzentakata has afforded precious experiences to the artists, and if even a little sense of warmth for the people of Tohoku has been left, bringing new stimulus and discoveries, then I will be content.

This year, the residence program welcomed Thai photographer Tawatchai Pattanaporn, sculptor Cornelia Konrads who is based in Germany, in addition to dancer/choreographer Sioned Huws who participated in last year's program. Each has a rich experience of Japan while possessing strong insight. Being based currently in Tokyo, even I experience surprise at the changes in the terrain each time I pay a visit to Rikuzentakata and the northeastern coastal areas, but in being able to re-visit Japan through this program, the landscape must have left a particularly strong impression on the artists. It goes without saying that the task of visually grasping in their own personal way the differences between how the situation is depicted in foreign media and the actual reality is a difficult process. In addition, it couldn't have been easy to learn about the lives of the people, the whereabouts of their hearts, and the smaller changes that are not visually exposed. Nevertheless, despite the short residency period, each went about the task attentively, and while bringing about new encounters and happy reunions, they found their own means of bringing us to question what constitutes “beauty” within nature and the lives of the people

of Rikuzentakata. This small journey made by the artists, suffused with memories, will one day disappear from the daily lives of the people. It is my hope that this accumulation of small acts will eventually penetrate the lives of those living in Rikuzentakata, and of their own volition they will nurture new seeds of creation. For us, Rikuzentakata and Tohoku have already become a second home. I intend to make every effort from now on to spend even a short time with the special people of this region, advancing together. I would like to conclude by expressing my sincere thanks to the many individuals who supported this program, and provided us with strength in its realization.

Teiko Hinuma／Program director

Teiko Hinuma

Associate professor of Joshibi University of Art and Design. Born in 1969 in Aomori Prefecture. Graduated from Joshibi University of Art and Design. In 1999 she was involved in the foundation of Aomori Contemporary Arts Centre, serving as curator for the Artist in Residence program until 2011. She is program director of ARTizan, and director of Arts NPO Link (head of AIR Network Preparatory Council).

目次

01… 主催者挨拶

02… プログラムディレクターコメント

06… ショーネッド・ヒューズ

アーティストコメント：柿内沢鹿踊と私の物語
滞在記録：未来への化身

16… タワチャイ・パッターナポルン

アーティストコメント：陸前高田、その新たな風景
滞在記録：希望の過程 / プラプダ・ユン

26… コーネリア・コンラツズ

アーティストコメント：陸前高田で探し、見つけたもの
滞在記録：薺 / Nazuna ～その小さく、美しきもの

34… アーティストプレゼンテーション

36… アニエス・ワイルダー

37… レオ・ファンダークレイ

38… アーティスト滞在記録

寄稿文
39… 森谷陽樹

寄稿文
40… 田仲桂

寄稿文
41… 西村佳哲

42… 協力者コメント

INDEX

01… Greeting from the Organizer

02… Introduction from the Program Director

06… Sioned Huws

Artist Editorial: My story with Kakinaizawa Shishi-odori - Deer dance
Reflection on Artists Stay : Incarnation of the Future

16… Tawatchai Pattanaporn

Artist Editorial: Rikuzentakata: The New Landscape
Reflection on Artists Stay: The Process of Hope from Prabda Yoon

26… Cornelia Konrads

Artist Editorial: Searching and Finding in Rikuzentakata
Reflection on Artists Stay: Shepherd's Purse - A Small Thing of Beauty

34… Presentations of Artists

36… Other Artist/ Aeneas Wilder

37… Other Artist/ Leo van der kleij

38… Artists Visit Itinerary

39… Message from Yoju Moriya

40… Message from Kei Tanaka

41… Message from Yoshiaki Nishimura

42… Comments from Collaborators

シヨーンネッド・ヒューズ／ウェールズ／振付家、ダンサー

柿内沢鹿踊と私の物語

ししおどり

牡鹿 - stag - male deer

雌鹿 - doe - female deer

鹿の子 - fawn - young deer

*1. 渡り拍子 - Passing rhythm (1パート)

*2. 遠入羽 - Wings arriving from afar

(1パート)

*3. 入羽 - Wings coming (5パート)

*4. 庭廻り - Garden circle (1パート)

*5. 長唄 - Long song (6パート)

*6. 狂い - Crazy (4パート)

*7. 鹿の子 - Fawn (15パート)

一つの公演では、*1-6のパートはそれぞれひとつずつ、*7は好きなだけ含めることができるため、組み合わせは無限にある。

東北地方北上山の南にあるこの美しい地域での一ヶ月の練習の後、2015年2月22日(日)の12:30 - 12:45、岩手県住田町世田米の農林会館でのチャリティーイベントの一部として、柿内沢鹿踊を舞台の上で私も踊った。

8人の鹿の踊り手：私たちの注目的である中立ち(リードプレイヤー)の吉田信孝、踊り手の

橋本久、菅野次男、千田秋彦、橋本賢志、大村圭、大村恵世、シヨーンネッド・ヒューズ。

陸前高田から沢山の友人、踊り手、歌手がこのイベントにやってきた。最初のきっかけである2013年、朝市で村上さんが手と、静かに歌で陸前高田音頭を簡単に踊ってくれたとき以来、互いが知り合ってずいぶん経つような気さえする。それから小さな集い、対話、歌と踊りの美しい瞬間を重ね、地元の食事を楽しみ、料理をして、飲んで、おしゃべりし、笑った。そして同時に陸前高田の未来について正直に話合った。

柿内沢まで辿り着いたダンスの道のりとともに、公演の日には設計士、大工、エンジニア、林業、工事現場作業員が、また大船渡、気仙沼、東京からはダンスフェスティバルのディレクターたちがやって来た。私たちは共に、昨年から対話を続けて来た。どのように私たちはアートのコミュニティをより良くできるのか？地方を考慮すること、社会の文脈の中でアートと文化を統合すること、地域社会を配慮し、建築や風景や庭の意匠にもっと親しみをもち、全ての世代を結びつけること。これらが私たちの会話の一部で、気仙地域の未来を考える一つの考え

である。少しずつ私たちの心を回復させるために、計画の実現性を五年以内の規模で設定する。このやりとりでの決意は、踊りの短い時間に共有され、住田町で一緒に体験した。一つのコミュニティが他を気にかけること、地域と国際的その両方であること、踊りの後の私たちの会話は朝方まで続き、豪勢な食事とカラオケを楽しんだ。

[柿内沢鹿踊]

柿内沢鹿踊は人間の感情、恋、生きること、喪失についての、すばらしい変容の寓話であり、生物、動物、植物、岩、木、川、山、海そして人という、自然界の解釈とひとつになる。習慣的には通常は野外、家、または誰か亡くなった人がいる場所で踊られており、舞台の上でも踊りの理由は変わらず残っている。これは鹿踊の踊り手と観客が、すべて同等に共有した忘れない瞬間で、まるで一つの環境にとけ込むように、特定や区別なく、人体は衣装と頭の飾りで隠されていて、それぞれの個性は不要になる。私たちは神としての鹿の使者となり、踊りの理由と形式に焦点を合わせる。日本語が単数系と複数形を区別しなくなって以来、神は神聖な本質として様々な形を取るようになった。

[私の第一印象]

昨年の11月、大船渡のリアスホールでの踊りの祭りで、柿内沢鹿踊のフォームと、鹿の精密で間違いのない動きを解き明かそうとして、心を動かされた。曲がった牡鹿の角と一緒に覆われた8人の踊り手たち、色彩豊かなで幾何学的なデザインの衣装、人体と顔を隠す紺色の有機的で垂れ下がった織物、腰の辺りに斜めに掛ける一つの太鼓、上方へと巨大に伸びる2本の白い竹の棒「ささら」を背負っており、左右へ揺れながら、ときどき早いスピードで床を叩き、踊り手は前へ向かいながら低く身体を曲げ、さらさらという音を発し、また違う円形に回転する動きでは、鹿の踊り手が「ささら」で床を掃き、それはジグザクの白い紙（神道の浄化の儀式で使われる、流れるようなものではなく）で飾られている。

一匹の鹿が何かまたは誰かを探すために現れ、そのタイミングと基準は、頭の動きとは反対の方へステップし、歌と太鼓によって強拍と弱拍で切分される。これは野生の鹿が動く、本当に細やかな振り付けの実践である。8人の鹿の踊り手は太鼓を叩き、心臓の鼓動と一緒になり、規則正しく一定に維持しながら呼吸をするよう

に、思考を排除して演奏する。私はこの踊りを知り、形式と精密性を学びたい欲望でいっぱいになった。私はこれを愛と変容の物語の構成であるとみた。

[一匹の鹿の踊り、太鼓を叩く音]

ザッツグザッツグ

ザッツァゴイゴ

神の使者の鹿、その地を浄化し悪い精霊を追い払うための儀式的踊り。亡くなった人の魂を慰めるための祈り。

歌の言葉：

With a quiet soul

Come through my friend

心や静かに 遊べ

へい 吾が連れ

[どのように鹿踊が柿内沢にやってきたか]

加蔵という男が妻の死後の深い悲しみを乗り越える。彼の生活は妻無しでは耐えられないものだった。彼は娘ひとりと、馬一匹を持っていた。彼は喪失し、落ち込み、悲しみで狂ったため、

加蔵はその馬を売り払い、鹿踊を習うために矢作村へ行った。しばらくして彼は妻の墓石の前で踊るために家へと戻った。

[物語]

これは牡鹿と雌鹿の一つの愛の物語である。彼らは子鹿の頃に、人間の土地である草原で初めて出会う。牡鹿は雌鹿への初めての恋を求め、疲れることなく山をぶらつく。彼は相手を見つけ、彼女へ愛を表現する。彼女は抵抗して霧の中に逃げ、すすきの草むらへと消えていなくなる。牡鹿は彼女が欲しくてたまらずまた探すが、見つからずに狂う。最終的に彼らはもう一度出合い、牡鹿は彼の愛を受け入れ、鹿の子を生み、山へと帰っていく。

[私自身の疑問]

霞とは、違う世界の隠喩だろうか？ 獵師は彼女を撃ったのだろうか？ それはもう一度会った魂なのか？ そのまま解釈した場合、家（山）に帰っていったように感じるだろうか？ 鹿の子の誕生は再生の象徴ではないのか？

歌の言葉：

Wind, mist, blow the mist away

Now doe meet, happy

meet, happy

風やかすみを吹き払い

今こそ女鹿 逢うのうれしさ

逢うのうれしさ

[踊り]

この踊りは柿内沢の宝である。それは柿内沢鹿踊の会長である吉田了一が、数十年前に復活させるまで一度途絶えていた。私が、30年以上も踊りを続けている吉田信孝（リードダンサー）に、どれくらい練習が必要か尋ねた時、彼はさりと6ヶ月と答えた。初めに歌と太鼓を習い、このシンコペーションの太鼓の拍子と歌詞は、踊りそのものを理解のために切り離せないものとなっている。

“まで〜に”という言葉が頭に浮かぶ、これは三陸地方の方言で、“手間を惜しまず丁寧に”という意味である。

今回の滞在した時間は短かったが、正しく習うために7月に戻るつもりだ。手法そのものが思考せずに踊ることへと導く。この踊り方の簡潔さに到達するまでの、複雑さである。

[地域性 - リアリティ]

柿内沢

柿 - a sweet orange fruit

内 - on the inside

沢 - stream

柿内沢は住田町の小さな部落の農地で、小川に沿って細い道が東峰山と神社へ導く。道路から離れ、その小川の内側で柿の木がなっているその場所で、私は度々野生の鹿と目が合い、私たち2人はまったくの静けさの中その瞬間を共にした。鹿は頭を素早く振り返り、松の森へと跳ねて行った。膝を高く上げ、すばやく、優美で穏やかに、そして威厳を持って。それは消え、山のかすみと闇と一体になる。

[歌]

How doe hide

Lost in susuki grass

Hide lost, hide lost

なんと女鹿がかくれるとも

ひとむらすすき

かくしなくした かくしなくした

陸前高田音頭を地元の人々と共に歌う風景。ヒューズは陸前高田音頭の歌詞のコピーを出会う人々に配りながら、歌詞の意味や踊ることを共有する場を設けることに努めた。

The scene of singing Rikuzentakata-ondo together with local people: She strived to share making time for understanding meaning of song lyrics and for dancing by handing out copies of lyrics.

住田町柿内沢鹿踊の衣装。本物の牡鹿の角が使われた、鹿の頭部を模した鹿頭と、垂らした布により上半身を隠し、ささらと呼ばれる長い竹の2つの棒を背負う。

Garment of Kakinaizawa Shishi-odori: Consists of a headgear with antlers that imitates deer head, draped fabric covering dancer's body and two white bamboo vertical poles 'Sasara' worn on the back.

白鷺の歌、気仙川で毎日見た背の高く白い鳥。

[歌]

White bird looks like it's flying up

They leave no trace

Fly up white bird, fly up white bird,

Wow how wonderful

白鷺は 立つと 思えば

立ちかねて

後をにごさず

立てや白鷺 立てや白鷺

さてもや見事に

人間の魂が、この世の肉体から離れ、自然界の要素として風景や生物、動物、鳥、植物へと一体となることのひとつの類推。

[集会所 (meeting space)]

柿内沢の練習場所での冬の一ヶ月間、大村恵世の助けを借りて、太鼓の拍子と歌詞の大まかな意味を、アルファベットでローマ字へ変換することができた。33のパートがつくる流れを記憶した。

太鼓の拍子、鹿の跳躍

ザン、ザン、ザン

チキチッコ

ザゴザン タンタグヂグタン

タグヂグ タグヂグタンコン

柿内沢鹿踊はひとつの生活の習慣である。踊り手の吉田信孝、橋本久、菅野次男は毎晩2時間ずつ情熱が尽きることなく踊る。彼らのフォームの流動性と精密性、技術は印象的だった。さらに彼らは思考を取り除いて踊る。私は彼らの捉え所のない精通した技を見て、聞いて、観察してこの古いフォームを正しく維持するために学んだ。

私たちがもう既にある踊りを未だ理解していないというのに、これ以上新しい踊りをつくる必要性はあるのだろうか、と自ら問う。たくさんの地方が国際性をつくり、また一つの地域の中にはさらに小さな地域があることを理解するために。

[陸前高田]

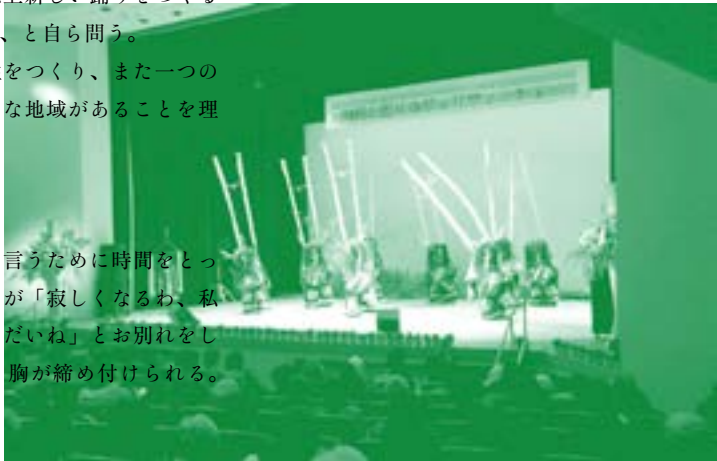
陸前高田の友人へ別れを言うために時間をとった際には、すべての人々が「寂しくなるわ、私たちを忘れないでちょうだいね」とお別れをした。その言葉を聞くと、胸が締め付けられる。

陸前高田の人々は沢山のことに耐えていくのだ。

今年の8月、お盆の祭りの期間、私たちは陸前高田音頭を共に踊るだろう。小友町の近くの田んぼ、お祝いである。

“お互い様”とは、常に互いに感謝し、渡して、渡して渡し続け、決してこの行動が終わらないことだ。

私たちの芸術と文化、翻訳の過程は、理解の隔たりを減らすため、大陸と世代を横断する。

住田町農林会館で開催されたチャリティイベントの一部として、柿内沢鹿踊が披露された。

Kakinaizawa Shishi-odori was shown at Norinkaikan in Sumita city as a part of the charity event.

Sioned Huws / Wales / Choreographer, Dancer

My story with Kakinaizawa Shishi-odori — Deer Dance

Ojishi - stag - male deer

Mejishi-doe - female deer

Kanoko- fawn - young deer

*1. Watari byoshi - Passing rhythm (1 part)

*2. Toireha - Wings arriving from afar (1 part)

*3. Ireha - Wings coming (5 parts)

*4. Niwa mawari - Garden circle (1 part)

*5. Nagauta - Long song (6 parts)

*6. Kurui - Crazy (4 parts)

*7. Kanoko - Fawn (15 parts)

A performance includes one part from *1-6 and as many of *7 as desired, an infinite choice of arrangement.

After one months practice, in a beautiful locality within the Southern Kitakami mountain range of Tohoku, I danced on stage with Kakinaizawa Shishi-odori on Sunday February 22nd, 2015 / 12:30 12:45, as part of a charity event at Nourinkaikan in Setamae, Sumita Town, Iwate, Japan.

Eight deer dancers: lead player Yosida Nobutaka our Polar Star, dancers Hisashi Hasimoto, Tsugio Kanno, Akihiko Chida, Satoshi Hashimoto, Kei Omura, Yasuyo Omura, Sioned Huws.

Many friends, dancers and singers from Rikuzentakata came along to this event. It feels like we have known each other a long time, from that first moment in 2013 when Muracami-san at the morning market danced simply with her hands and sang quietly, my first introduction to Rikuzentakata-ondo. Since then I have followed by small meetings, conversations, beautiful

moments of dance and song, enjoying local food, cooking, drinking, chatting, laughing. And at the same time talking with honesty about the future in Rikuzentakata.

Following my dance path I arrived to Kakinaizawa-Sumita; on the performance day architects, carpenters, engineers, foresters, construction workers came along, also dance festival directors from Ofunato, Kesenuma and Tokyo. Together we continued our conversations from last year: how do we become a better arts community? Considering locality, integrating our arts and culture within a social context, considering community, a friendlier architecture, landscape and garden design, integrated for all ages. These are a part of our continuing conversations, a thinking that considers the future in the Kesen region, a reality of planning set within a time scale of five years, slowly, step by step to recover our human spirit, to care.

This will of communication was shared during this short moment of dance, experienced together in Sumita Town: the care of one community towards another, both local and international; after dancing our conversations continued into the early morning hours, whilst enjoying a generous party and karaoke.

[Kakinaizawa Shishi-odori]

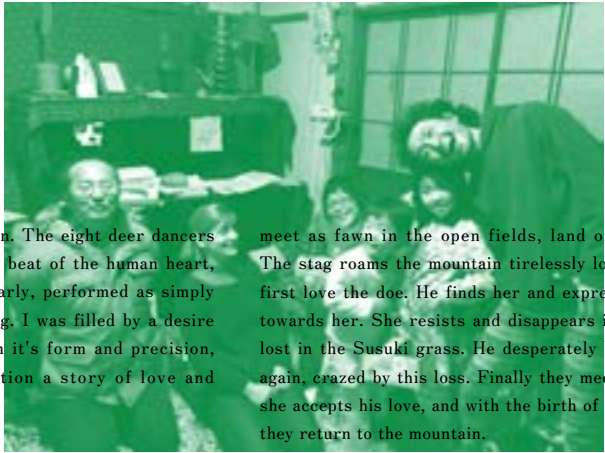
Kakinaizawa Shishi-odori is a fantastic allegory of transformation, of human emotions, in love, life and loss, at one with an understanding of the natural world, of creatures, animals, plants, rocks, trees, rivers, mountains, seas and people. A ritual normally danced outside, a home, in a garden, or on a ground where lives have been lost, in honour and respect of lives lived and

remembered. Even on stage the reason to dance remains unchanged; this was an unforgettable moment shared with all deer dancers and audience alike, it was as if to become one with the environment: no definition, no separation, our human form is concealed by the garment and head dress, our individual identity unimportant. We become deer messengers of the ‘gods’ (kami) focused on the form and reason of dance. Since the Japanese language does not distinguish between singular and plural, ‘kami’ refers to a sacred essence that can take shape in many forms.

[My first impression]

November last year, at a dance festival in Ofunato Rias Hall, I was so touched and impressed by the dance of Kakinaizawa Shishi-odori (Deer Dance): its form, precision and accurate elucidation of deer in motion. Eight deer dancers, masked with curved deer antlers, garments of colourful geometrical design, combined with organically draped fabric of a dark blue colour which conceal the human figure and face, a drum hangs diagonally around the waist, two white vertical bamboo poles ‘sasara’ worn on the back reach upwards to a great height, swaying left and right, sometimes beating the ground horizontally at a great speed, as the dancers bend low in a forwards motion, a rustling sound, another low circular turning motion, the deer dancers sweep the ground with the ‘sasara’, adorned with a white zigzag shaped paper, not dissimilar to the paper streamers used in Shinto rituals of purification.

A lone deer appears to be looking for someone or something, the timing and measure of it's step in opposition to it's head movement, syncopated with the drumming and song, is truly a detailed choreographic

大村家：陸前高田の滞在を一ヶ月間延長することを決め、ヒューズは住田町の若い家族の家にホームステイした。
With Omura family: Huws decided to extend her stay in Rikuzentakata more than one month, during which period she stayed with a young local family.

study of a wild deer in motion. The eight deer dancers drum a beat, at one with the beat of the human heart, maintained evenly and regularly, performed as simply as breathing, without thinking. I was filled by a desire to know this dance, to learn it's form and precision, I could see by its composition a story of love and transformation.

[Lone deer dance, drumbeat sound]
Za Tsugu Za Tsugu
Zat Zago i go

Deer messengers of the ‘gods,’ the dance a ritual to purify the ground, to beat out all bad spirit, a prayer to comfort the soul of person(s) passed away.

Song words:
With a quiet soul
Come through my friends

Kokoro ya shizukani a sobe
Hey waga tsure

[How the Shishi-odori arrived to Kakinazawa]
A man named Kakura was overcome by grief after the death of his wife. His life was unbearable without her. He had one daughter and a horse. He was lost, depressed, crazed by grief; he sold the horse and went to Yahagi Village in Rikuzentakata to learn the Shishi-odori. After some time he returned home to Kakinazawa to dance in front of his wife's shrine.

[Story]
It is a story of love between a stag and doe. They first

meet as fawn in the open fields, land of the human. The stag roams the mountain tirelessly looking for his first love the doe. He finds her and expresses his love towards her. She resists and disappears into the mist, lost in the Susuki grass. He desperately looks for her again, crazed by this loss. Finally they meet once again, she accepts his love, and with the birth of a young fawn, they return to the mountain.

[Questions to myself]
Is mist a metaphor for another world? Did a hunter shoot her? Is it their souls that meet again? When we are content it feels like returning home (the mountain)? Is the birth of the young fawn a symbol for regeneration?

Song words:
Wind, mist, blow the mist away
Now doe meet, happy
meet, happy

Kaze ya kasumi o fukiharai
Imakoso mejishi auno ureshi sa
auno ureshi sa

[Dance]
This dance is a treasure of Kakinazawa, which was once lost until Yosida Ryoichi (president of Kakinazawa Shishi-odori) revived it several decades ago; when I asked Yosida Nobutaka (lead dancer) who has danced for over thirty years, how long a practice I need, he simply replied six months. Learn the song and drum beat first, as the syncopated beat and words are inseparable from an understanding of the dance itself.

The words “Ma dehni” come to my mind, a saying of the

Sanriku region: “Take the time and care to do something thoroughly, respectfully and gently, without thinking”

This time my visit was short, I return in July to learn correctly. The method itself leads to dancing without thinking, the complexity to arrive at the simplicity of this form.

[Locality - Reality]
Kakinazawa
Kaki - a sweet orange fruit
nai on the inside
zawa - stream

Kakinazawa is a small locality of farm land in Sumita Town, along a stream of water, a narrow track leading up to Azumane mountain and Jinja (shrine); Kaki trees grow on the inside of the stream away from the road; here I often meet eye to eye with a wild deer, both of us held for a short moment in perfect stillness, the deer turns its head swiftly, bounds away into the pine forest, knees raised high, swift, gentle with grace and dignity. It disappears, becoming one with the mountain mist and night sky.

[Song]
How doe hide
Lost in susuki grass
Hide lost, hide lost

Nanto Mejishi ga kakureru tomo
Hito mura Susuki,
Kakushi nakushita, kakushi nakushita

A song sings of the Shirasagi, a tall white bird I see everyday on the Kesen River:

[Song]
White bird looks like it's flying up
They leave no trace
Fly up white bird, fly up white bird,
Wow how wonderful

Shirasagi wa tatsuto omo eba
Tachi ka ne te
A to o nigo sazu
Ta te ya Shirasagi, ta te ya Shirasagi
Sate moya mi go to ni

An analogy to the human soul as it leaves its earthly body to become one with the elements, the natural world, landscapes, creatures, animals, birds and plants.

[Shukaijo (meeting space)]
During my one winter month at their practice room in Kakinazawa, with the help of Yasuyo Omura we were able to translate the sound of the drumbeats and a rough translation of song words into the Roman alphabet. Learnt by memory, thirty-three individual parts make up the whole.

Drum beat, deer leaping:
Zan, Zan, Zan
Chi Ki Chi Ko
Zago Zan Tan Tago Ji Ku Tan
Tago ji Ku Tago Ji Ku Tan Kon

Kakinazawa Shishi-odori is a way of life, dancers

Yosida Nobutaka, Hisasi Hasimoto and Tsugio Kanno, each night for two hours dance with unreserved passion. Their fluidity and precision of form and technique is impressive. Yet they dance without thinking. I learn by watching, listening, observing their subtle knowledge, keeping true to this old form.

I ask myself is there a need for any more new dances when we don't even understand the ones we already have?
To realise that many local makes global and even within local there is micro-local.

[Rikuzentakata]
As I take the time to say goodbye to my friends in Rikuzentakata, each and every person greets me with, “we will miss you, please don't forget about us”. As I hear these words I'm choked-up. People in Rikuzentakata continue to endure much.

During the Obon-festival in August this year, we will dance together Rikuzentakata-ondo, near the rice fields in Otomo Town, a celebration.

‘Ot tagai sama’ ‘Always to thank each other, pass, pass and pass on' a never-ending action.

Our arts and culture, a process of translation and understanding, across continents and generations, to reduce a distance of understanding.

ショーネッド・ヒューズ

振付家、ダンサー。1965年ウェールズ生まれ。現在、ロンドンを拠点に活動。1988～1990年マース・カニングハムスタジオ（ニューヨーク）で学び、振付、ソロ活動を始める。2008年から始まった青森プロジェクトでは、石川義野氏（津軽手踊石川流師範）、長谷川三弦会（津軽三味線・民謡）に協力を得て、津軽の伝統芸能である『手踊り』を素材に、床に仰向けで寝た状態で踊るという振付を組み合わせた作品を完成。2011年よりgDA（ロンドン）、Chapter（カーディフ）で発表、2012年da:ns festival 2012（シンガポール）、2013年E45 Napoli Fringe Festival（ナポリ）、Fabbrica Europa（フィレンツェ）等で公演、発展を続けている。

Sioned Huws

Born in Bangor, North Wales in 1965. Currently she works as a dancer/choreographer in London. She learned dance at the Merce Cunningham Studio in New York from 1988 to 1990, where she began her choreography and solo performances. In 2008, she was mentored by Ms.Yoshiya Ishikawa, a master of Ishikawa Tsugaru Teodori and also she worked with Tugarusyamisen and Minyou by Hasegawasangenkai. Inspired by what she learned, Huws created a dance in which the dancers perform with back against the floor, incorporating Teodori dance elements with their hands. Her dance was first performed in public at gDA in London and in Chapter at Cardiff in 2011. Since then her dancing style has been performed in several places such as dance festival, in Singapore 2012, E45Napoli Fringe Festival, in Napoli and Fabbrica Europa festival, in Firenze 2013.

未来への化身

2013年に引き続き、ショーネッド・ヒューズは陸前高田を拠点としながら東北各地をめぐり、踊りの根源への探求を続けている。昨年のテキストでも触れたが、2007年からはじまった「青森プロジェクト」から繋がれてきたリサーチ、滞在型プロジェクトは、新たなステージへと展開を見せることとなった。

今年の滞在では、陸前高田の人々との再会を喜び合い、踊りの輪をふたたび共にすることから始まった。仮設住宅から公営住宅に居を移した人、いまだ仮設での暮らしを続ける人など、ここでの人々の環境や関係性が少しずつ変化しつつある。しかし、ひとたび共に謡い踊ればその距離も縮まり、互いへの思いもまた強く蘇ってくる。人間にとって踊りとは、命を繋ぎたいという内側から湧き出る希求を、互いに確かめ合う行為なのだろう。そしてそのような踊りの輪こそが古来、人々をつなぐ場であったのだ。

芸能の宝庫、東北。ヒューズは昨年同様に、いわき、陸前高田、青森と移動をしながら、東北に数多く存在する地域の踊り、そして踊りを巡るさまざまな人々や事物に出合う。中でも、岩手から宮城一帯には多数継承されている「鹿踊」を習得する機会を得た。幸運にも、陸前高田市の北に位置する住田町を拠点とする「行山

流山口派柿内沢鹿踊芸能保存会」から約1ヶ月にわたる指導を受け、滞在を延期して、地域の文化祭での発表をするまでにいたったのである。ヒューズは毎晩の稽古で、コンテンポラリーダンサーとは明らかに違う身体に変容していった。鹿頭、着物、そして3mもの竹でできたササラなどの衣装は、約15kgの重さにいたる。流派独自の太鼓を演奏しながら、なおかつ飛び跳ねるような動きを行なうことは並大抵の訓練では習得できないだろうし、男性であっても相当な労力を要する。地域の伝統芸能のそのほとんどは、男性によって継承されてきたが、柿内沢でも同様に、継承者の減少によって一時的に衰退しかけた。しかし、東京から移住してきた若い夫婦を踊り手として受け入れる寛容さと好奇心によって、地域の踊りを見事に復活させたのである。そして今年、ウェールズからの熱心な探求者を新たに受け入れることで、地域が踊り繋いできたかけがえのない文化への誇りを再確認し、踊り続ける喜びを共に分かち合う機会となっただろう。

鹿頭を纏えば、それは男なのか女なのかはわからない。鹿の化身となった人間が、飛び跳ね、鼓動し、互いの存在を喜び合う。踊りの輪の中で若鹿を演じたヒューズは、まさしく未来への化身のようであった。宮沢賢治の「鹿おどりの

はじまり」に出てくる鹿たちのように、角を突き合わせ、おしゃべりし、そして踊る。ヒューズは最後のおこぼれにありつく6疋目の鹿だろうか？ 気がつけば、隣には、応援に駆けつけてくれた陸前高田のお母さんたちの姿がある。世田米農林会館に集まったたくさんの暖かい観衆の歓声を受ける踊り手たちに拍手を送りながら、私は、いつか出会った夜の森の向こうでキラキラと輝く鹿たちの瞳を、思い浮かべていた。

海や山、野の自然界に住む生き物の、その間にあるものを少しだけいただき、あるいは耕すことで生き長らえてきた人間。自然への畏怖と、そこで共に生きる意志。踊りは、身体を通して、自然と人間の関係生を問い続けるために存在してきた。私たちは自然とは何であるかを忘れ、人間とは何者であるかを問うことなく生きていく。踊るということは、自らの足下にある大地を踏みならし、自然の亜種である人間として生きるとは何かを確認する行為なのだ。伝統とはすでに失われかけているものではなく、圧倒的な美を今も湛え、生きるとは何かを私たちに伝えている。ヒューズは、そのことを顕在化させようと今後数年間の滞在リサーチを引き続き計画している。伝統を未来へとつなぐ化身が、どのような形に立ち現れてくるのか、心待ちにしている。

Incarnation of the Future

Returning this year to continue her pursuit of the origins of dance initiated in 2013, Sioned Huws made a tour of respective areas in northeast Japan while basing herself in Rikuzentakata. Sioned's research-based residence project that, as touched upon in last year's activity report, is connected with the Aomori Project she initiated in 2007 showed a new stage of development.

During this year's residency, there was a happy reunion between Sioned and the people of Rikuzentakata, which started once again with the formation of a dancing circle. From those who have transferred from temporary housing to public housing, to those who continue to live in temporary housing, the environment and relationships of people living in Rikuzentakata are gradually changing. However, the distance between people who have sung and danced together is diminished when meeting for a second time, both strongly reminded of thoughts toward each other. For humans, perhaps dance is an act where an inner desire to connect with other life springs forth in mutual confirmation of others. And it is precisely within such a dancing circle that people came to connect since ancient times.

Tohoku has a wealth of performing arts. While moving between Iwaki, Rikuzentakata and Aomori, Sioned encountered many existing regional dance forms, and various people and things that relate to such dances. Among them, she gained the opportunity to learn the shishi odori (deer dance) that has been passed down in many areas mostly between Iwate and Miyagi. Fortunately, she was able to receive instruction over a one-month period from the Gyozanryu-Yamaguchiha-Kakinaizawa Deer Dance Preservation Society based

in Sumita town located in the north of Rikuzentakata, postponing her stay to participate in a presentation at the local culture festival. Rehearsing every night, Sioned assumed the form of someone unmistakably different from that of a contemporary dancer. The costume - consisting of a shishigashira (headgear adorned with deer antlers), a kimono and a sasara (a three-meter long bamboo stick) - weighs approximately 15 kilograms in total. Requiring dancers to play drums particular to each school while performing a dance that involves jumping movements, this dance is not something that can be learned with ordinary training, and would pose considerable effort even for men. The majority of traditional arts of the region have come to be passed down by men and, as with other places, shishi odori in Sumita town also temporarily suffered decline due to a decrease in successors. However, due to the generosity and curiosity of local dancers that accepted a young couple who moved there from Tokyo, the dance has been revived in splendid fashion. And in newly accepting an enthusiastic dancer from Wales this year, they have reaffirmed their pride in this irreplaceable cultural art form with which they have come to connect, sharing in the joy of being able to dance without stopping.

Once the shishigashira is worn, it is no longer possible to tell if a man or a woman is underneath. Those reincarnated as deer jump, beat the drum, and enjoy the mutual presence of others. Performing the part of a young deer in the middle of the dancing circle, Sioned was truly an incarnation of the future. In the same way as the deer in Kenji Miyazawa's short story *The Origin of the Deer Dance* (*1), they came to lock antlers as they talked and danced. Was that Sioned the sixth deer,

veying for the last of the action? As I watched on, I momentarily realized that next to me were the mothers of Rikuzentakata who had rushed to give their support. As I applauded the dancers who received warm cheers from the crowd that had gathered there in the Setamae Agriculture and Forestry Hall, I imagined the eyes of deer I had encountered in the past, sparkling on the other side of the night forest.

Humans have lived here for many years by taking just a little of the living things found in the sea, mountains, and fields of the natural world, or through cultivating the earth. They have an awe of, but also a will to live with nature. Dance has come to exist as a means to continue questioning the relationship between humans and nature through the physical body. We are living while forgetting what nature is, and without questioning what humans are. To dance is to stamp the earth before your feet, verifying what it is to live as a human being - a subspecies of nature. Traditions are not something already on the verge of being lost, but even now glisten with overwhelming beauty, conveying to us what it is to live. Sioned has vowed to make this visible through continuing her stay and research over the next few years. I am looking forward to seeing what form tradition will assume as it incarnates toward the future.

*1 Kenji Miyazawa (1896-1933): Was born in present Hanamaki city, Iwate. A Japanese poet and author of children's literature in early Showa period. He wrote a short story of *The Origin of the Shishi-odori*.

タワチャイ・パッターナボルン／タイ／写真家

陸前高田、その新たな風景

最初の陸前高田での体験は2011年、私が日本財団アジア・フェローシップのフェローだったときである。あの3月11日の東日本大震災の後、今まで見た中で最も酷い破壊の痕跡を6ヶ月間目撃するためにやって来た。街の破壊はとても広範囲で、何かのレポートでは陸前高田は地図から拭い取られ、人口の40パーセントが亡くなったといったものもあった。（※1）

私はタイの写真家で、日本の写真家と共に被災地周辺を巡った。私たちは沿岸部に沿って車で移動し、津波でひどく被害を受けた町に寄った。どの町も見た目は似ており、信じられない程の広い範囲が、瓦礫や損傷した車の山、ごみでいまだ埋め尽くされ、働く人々がそれらを片付けていた。

2012年にもう一度陸前高田を訪れたときは、私が気づいた変化は少しだけで、瓦礫は少なくなっていたが、まだ人々はあまりいなかった。町には生活の兆しはなかった。

2014年11月、陸前高田アーティスト・イン・レジデンスプログラムに参加するために、3度目の滞在で戻って来た。この一ヶ月間のプログラムでは、地元の人々へなにか芸術的な活動を行うため、3名のアーティストをそれぞれ別の

国から陸前高田に滞在する目的で招待している。他の2人のアーティストは、ドイツ出身の彫刻家と、ウェールズ出身の振付家であった。陸前高田市は私の記憶とかなり違っていた。2011年の津波の広大な被害を思いださせるものは何一つ見つけれなかった。たくさんのコンビニや店舗が、道路や新しい建物や家に沿ってあった。生活は完全に元通りになっているように見えた。このアーティスト・イン・レジデンスプログラムのコーディネーターは、私たちをいろいろな場所、芸術家、興味深い人々を紹介してくれた。我々は数百年の歴史のある普門寺、仮設住宅、新しく建てられた店や家、そしてあるお洒落なリゾート地まで訪れた。私たちは、生活を自らの力で再建している沢山の人と出会った。彼らと共有した物語にはとても心が動かされる。津波の後の生活はとても大変であり、この状況に何とかやっていくために前向きな態度を保つことを試みていた。それらの生き残った人々は、他者と、そして若い世代と一緒に、苦しかった歳月を共有することが彼らの責任であると信じている。また同じ失敗を繰り返さぬように。

しかしながら、いくらかの人々は4年経ってもなお苦しんでいる。過去を考えたがらず、ただ

未来だけに集中しようとしている。

私は以前に日本と台湾のアーティスト・イン・レジデンスに参加したが、陸前高田のものはまるで違う経験で、とても感謝している。第一に松山隼と野田さゆりというフルタイムのコーディネーターがいて、また通訳もしてくれる。2人とも優れた働きをして、間違いなく良い友達になれる。そして次に、2人の素晴らしいアーティストと働き、行動することは、この同じ状況の中で、私たちの反応や経験を共有することをもたらす。私はたくさんのことを彼らから学んだ。そして最後に一番重要なことは、このプログラムのディレクター、日沼禎子がこの活動をつくったということである。彼女は私たちの近くで素晴らしく機能した。

陸前高田での三週間の後、次の仕事は国際交流基金の本社と、女子美術大学にて学生達へそこでの経験を発表することだった。国際交流基金のプレゼンテーションの夜は、会場のさくらホールはほぼ満席だった。私の作品のテーマは、失われた記憶と、街の変化した風景を映し出すことであった。私が撮影したのは、現在も行なわれている工事現場の一連の風景の写真で、そ

れはすぐに人々の物理的な街の記憶を消し去り、商業的な地区が取って代わるだろう。ドイツの彫刻家コーネリア・コンラツは、荒れ果てた場所から収集した壊れた陶器の欠片でつくった彫刻のスケッチを提案した。ウェールズの振付家ショーン・ヒューズは、陸前高田音頭の新しい解釈を提案し、また踊った。

陸前高田は現在、過去と未来の間で不確定な状況である。人々は未来を形作る街の巨大な工事計画を待って、未だ辛い日々を過ごしている。彼らは恒久的な住宅を待ち望んでいる。

3名のアーティストのこんな短い滞在で、なにかを変えられただろうか？そうであると言えるだろう。きっと我々は良い仕事できたはずだ。私たちは地元の人々と出会った。私たちは良い聞き手、良い友達だった。私たちはいくつか小さなパーティと、一つのアートイベントを地元の方々に対して行ない、暗い雰囲気から笑顔や幸福感を生み出す、活気に満ちたなにかに変えるように勤めた。私はこの創造的なプログラムの一部に関われたことをとても誇りに思う。

※1 実際の東日本大震災における陸前高田市の死者・行方不明者数は1,800名程度で、人口の約7.7%にあたる。

タワチャイ・パッターナボルン

1981年タイ、バンコク生まれ。伝統的なモノクロ写真のスペシャリストであり、暗室を使つての現像やプリントを愛する写真家。さらにはフィルム写真の保存、写真記事のライターでもある。社会の多様性と複雑さを、写真を使い提示する。作品はモノクロ写真で撮影され、写真作品のドキュメントとしての限定性を露にしている。2014年バンコクの中心にスタジオを創設し、伝統的なアナログ写真に専念している。

Tawatchai Pattanaporn

Born in Bangkok, Thailand in 1981. As a traditional black & white photography specialist and an artistic and hard working photographer who loves developing and printing under dark red light as well as mastering in darkroom technique, photography conservation and article writer about photography. He is enthusiastic to present social diversity and complexity through photography. His work forces the limits of documentary photography through the use of visual and black & white photography technique. In 2014, He founded the Patani studio in heart of Bangkok, dedicats to traditional analog photography.

陸前高田の人々のポートレイト。パッターナボルンは陸前高田で主に工事現場と、ポートレイトの2つの作品群を制作した。ポートレイトは正方形のフォーマットが採用されている。

Portrait series of Rikuzentakata people: Pattanaporn mainly took two types of photograph that are scenes at construction and portraits. Portrait photographs adopted square format.

Tawatchai Pattanaporn / Thailand / Photographer

Rikuzentakata: The New Landscape

My first experience in Rikuzentakata city was in 2011, when I was an Asian Public Intellectual Fellow. I arrived about six months after the March 11th Tohoku earthquake and tsunami to witness the worst devastation I had ever seen. The damage to the city was so extensive that some reports claimed Rikuzentakata had been wiped off the map and that up to 40% of the population had died. *1

I am a Thai photographer and I traveled around the area with a Japanese photographer. We drove along the coast, stopping at nearby towns that were heavily hit by the tsunami. Each town looked the same: unbelievably huge areas still covered with debris, mountains of damaged cars, and garbage that workers were still trying to clean up.

When I visited Rikuzentakata again in 2012, there were only a few changes that I could notice, less debris, but still very few people. No sign of life in the city.

I returned for the third time in November 2014 to participate in the Rikuzentakata Artist-in-Residence Program. This one month program invites three artists from different countries to stay in Rikuzentakata to conduct art-related activities for the local people. The other two artists in the program were a sculptor from Germany, and a choreographer from Wales.

Rikuzentakata was so different from my memories of the city. I could not find anything that reminded me of the extensive damage from the 2011 tsunami. There were many convenience stores and shops along the street, new buildings and houses. Life seemed to be completely

back to normal. The program coordinator of the Artist-in-Residence Program introduced us to many places, artists and interesting people. We visited “Fumon” hundred-year-old temples, temporary housing, newly rebuilt shops, houses and even a cool resort. We met many people who had rebuilt their lives on their own. The stories they shared were very touching. Life after the tsunami was so hard and yet they still managed to have positive attitudes to cope with the situation. These survivors believed it was their responsibility to share their hard times with strangers and with the younger generation not to repeat the same false.

Some local people however, were still really suffering, almost four years later. They didn't want to think about the past, and only wanted to concentrate on the future.

I have been an Artist-in-Residence in Japan before, and also in Taiwan, but Rikuzentakata was a very different experience that I really appreciated. First, there were two full-time coordinators Matsuyama Jun and Sayuri Noda, who also acted as translators. Both worked excellent and be definitely good friends. Second, traveling and working with two fantastic artists allowed us to share our reactions and experiences to the same situation. I learned a lot from them. The last and most significant thing, Teiko Hinuma, the program director created the project years ago. She worked closely and wonderfully with us.

After three weeks in Rikuzentakata, the next mission was to present the experience to the public at the Japan Foundation's headquarters and to the students at Tokyo's Joshibi University of Art and Design.

The Sakura Hall at the Japan Foundation was almost full on the evening of the presentation. My theme was lost memories, reflected in the city's changing landscape. I photographed set of landscape of the on-going construction project that will soon delete the physical memory of the city and replace with commercial district. German sculptor Cornelia Konrads presented a sketch of the sculpture she made from broken pieces of porcelain that she collected from devastated sites. Welsh choreographer Sioned Huws presented a new interpretation of the traditional Rikuntakata-ondo dance and also danced.

Rikuzentakata is now in limbo, between the past and the future. People are still experiencing hard times as they wait for mega construction projects to shape the future of their city. They are waiting for permanent housing.

Did the visits of three artists who stayed for such a short time change anything? I can say yes. I think we did a good job. We met with local people. We were good listeners and good friends. We organized some small parties and one art event for local people. We managed to turn some of the gray atmosphere into something vibrant by generating smiles and happiness. I am very proud to have been a part of this creative project.

*1 The correct toll of dead and missing in Rikuzentakata city: Approximately 1,800 people, 7.7% of the population.

希望の過程

2011年8月、アーティストの名和晃平の招待で、タワチャイ・パッターナポルンと私はあの歴史に残る津波と地震の甚大なショックを受けた東北のいくつかの町を車で巡った。それらは完全に破壊され、放置され、虚ろで、現実離れして、それによって憂鬱そうに見えた。我々は旅の道すがら写真を撮ったが、それぞれが違った視点で目撃した信じられない光景を捉えていた。私は至近距離の写真と、空になった家や店の家具を多く撮影した。まだ残っている記憶と、それぞれの場所には居心地悪い空虚さの中の誰かが居合わせているような感覚に惹き付けられ、私は残された品である物体たち、家具、壁に掛かっている写真や絵、本、布地の一部を見て、それらの以前の持ち主のことを想った。彼らの日課を想像してみた。彼らの希望、そして夢。彼らの殆どは、亡くなってしまったのかと思いを巡らした。

1万人以上がこの震災で命を落とした。しかし彼らの品々は死んではいなかった、それらは死なないのだ。品々は流されるか、粉碎されるかして失われた。しかし私が撮影していた品々は、なにかしらはつきりと死と、死にゆく瞬間を伝えていた。それらは私にメッセージを抱え込んでいるようにみえた。つまり、いくら我々

が私たちの生に価値を付けたとしても、またはいくらこの地球に特別な生き物が表れたとしても、ひとつの総体としてみれば自然にとって人は時には物と大して違いはしない。私たちだって所有してる物と同じように失われ、流され、粉碎されうるのだ。

世界でも知られている通り、タワチャイや私が母国と呼ぶこのタイという国の南のいくつかの県は、2004年12月のスマトラ島沖地震で深刻な被害を受けた。私はその時タワチャイのことを知らなかったが、その災害の直後の経過を見る機会を与えられた。タイ南部の県で見たそれらの光景が、東北で見たその光景に類似して襲いかかり、うんざりさせられる。乾いた地面に突如現れる巨大な舟、通常ではない場所に現れる見慣れた物体、莫大な人のいない場所、放置されひどく潰された車、落胆した家族など。私はあまりに呆然となったために、なにひとつ意味のあることを表現できない感覚を覚えている。私はなにかその旅の回想録のようなものを書こうと思っていて、それをやってみた。私はその体験を明確に記述することが全くの不可能だと思いあたり、それどころか単純にすら記述できない。そのことは東北の旅も同じだった。一体なにについて語ればいいのか？

それどころか、それを理解するためになにを始めればいいのか？人々がお互いを傷つけあっているときには、人の愚かさに対してや、避難する相手を見つけ出すなど、私たちの反応を表現するためのいろいろな方法を取ることができるが、苦しみが自然によってもたらされた場合には、私たちができることは喪失を嘆き耐え抜くことしかない。

タワチャイが彼の撮った写真を見せてくれたのは、東北の旅の一ヶ月後だった。彼はその旅で唯一フィルムカメラを使っていて、つまりそれはプリントをつくるためのフィルム現像と、私に見せるためにスキャニングしてデジタルデータに変換するまで、彼は必然的に待たなければならない。幾人か、プロフェッショナルな「写真家」すら、フィルムを使って写真を撮る必要性に疑問を持っている。以前はデジタルカメラの出力の質はひどいものだったが、今は大幅に改善され、多様な面からフィルムカメラを越えてきてさえいるので、構え、見て、送信して印刷する、それらを直ちにできる時代に、なぜフィルム写真家のように長い時間を待ってお金を費やすことに煩わせられなければならないのか？

フィルムで写真を撮ることは、近年芸術的な

趣味として定期的な周期でそれなりに盛り返しをみせている。しかしこれは本当の再起ではなく一時的な気まぐれ、つまりちょうどフィルムがリアリティのあるイメージを捉える唯一の方法だと思う多くの人にとっての趣味であった。私はあの興奮をよく覚えている。高校のモノクロ写真の授業中、暗室の中で見ている画像がだんだんと化学薬品の表面下で生まれてくる。現像とは、なにかしら神秘的で記憶に残るものがある。だからフィルム写真が廃止に進むのを抵抗することに少し驚くことはない。

タワチャイの写真から私たちの東北の旅を見た時、私たちは同じ場所、同じものを見ていたにも関わらず、どのようにそれらの光景について考えていたのか、相当な違いがあったということに気づいた。もちろん彼が写真を撮っていた時、彼のなかでなにが起きていたのかを知っていたと装うつもりもない。しかしそのような喪失にすら多様な方法で解釈されうるということに、私は魅力を発見したのだった。

陸前高田 AIR プログラム 2014のために、タワチャイはもう一度 2011年の大震災によってもたらされたイメージを捉えた。しかしそれは私たちが共に旅をしたときの、なんとか記録した各々の捉え方、破壊、喪失、死やまさに途絶えていく姿、とは徹底的に違うものだった。今回私はタワチャイと一緒に陸前高田にいなかったし、東北の復興の進捗状況を近くで追ってはいなかった。人々がどのようにしていたのか、どのように彼らは生を模していたのか、喪失と

ともに生きるために学んだこと、私に分かることなど何も無かった。今回タワチャイが送ってきた写真のほとんどは、彼が出会った人々のポートレートだった。震災の影響を受けた人々、そして 2011年には決して出会う機会を持てなかった人々。そして再度、タワチャイはそれらの人物像を捉えるためにフィルムカメラを使った。その新しい写真たちを見た時、彼がどのように被写体の特徴を生み出すために写真のプリントの工程を利用しているのか納得した。

2011年の私たちの旅で見過していたものとは何か、それはタワチャイの 2014年の際立ったポートレートの中になんと明確なことか。2011年、私はあつという間で無慈悲な自然の手による、圧倒的で虚ろな破壊の力を見て、それによる結果、私は人間の営みの凡庸さ、人間の無益さについて考えさせられることになった。しかしそれは完全な写真ではなかったのだ。自然はもちろん破壊すること以上にたくさんのことをもたらし、そして人類とは希望というそんなものを持っていて、全くもって不思議なものである。これがタワチャイの写真から浮かび上がったことである。私は壊れ放置されたものの中からそれを発見することはできなかった。それは壊れた車の山の中には存在せず、ましてや東北の荒廃し無人になった場所の中にも隠れていやしなかった。なぜなら希望とは、ひとつの人間特有の性質で、それはただ私たちの中にだけ存在する。それらのいくらかは私たちの瞳の中に表れ、そして我々はときどきそれを他者の

瞳の中から見てとることができる。それが、私がタワチャイのポートレートから分かったことだ。

そしてフィルム写真の画像がゆっくりと暗室で現れる時のまるで魔法のようなその瞬間、その希望の過程はゆっくりとだが、それは暗闇の中でときどき起こる人々の魔法として、そこには光がありそれは光になるのだと私達に伝えている。

ブラープダ・ユン

タイ、バンコク生まれ。14歳でアメリカを離れ、26歳に戻る。今まで短編、小説、エッセイ、映画評論、映画脚本、歌詞などを執筆。2002年、短編集「Kwam Na Ja Pen(Probability)」がS.E.A文学賞を受賞。小さな出版社 Typhoon Books を設立、またブックストアでありタイ文学のコミュニティでもある Bookmoby の共同設立者。いくつかの小説は日本語にも翻訳されている。タイのニューウェーブのディレクター Penek Ratanaruang による「Last Life in the Universe」(2003)、「Invisible Waves」(2006)の映画では、ブラープダの脚本が使われている。また、近代英語文学の翻訳者としても活動し、J.D.サリンジャーの「ライ麦畑でつかまえて」「ナイン・ストーリーズ」、アンソニー・バージェスの「時計じかけのオレンジ」、カレル・チャペックの「R.U.R.」、ウラジーミル・ナボコフの「ロリータ」をタイ語に翻訳。

Prabda Yoon / Thailand / Writer, Novelist, Artist

The Process of Hope

In August 2011, at the invitation of the artist Nawa Kohei, Tawatchai Pattaporn and I were driven through various towns in the Tohoku region that were completely devastated by the historic tsunami and earthquake. Things looked utterly destroyed, abandoned, vague, fantastical and inevitably melancholic. Everyone on the trip took pictures but each had his own way of capturing the unthinkable scenes we witnessed. I took a lot of close-ups and interiors of empty houses and shops. Fascinated by the lingering memories and the all too present sense of the human spirit within the uncomfortable void in each place, I looked at the remains—objects, furnitures, images on walls, books, pieces of fabric—and wondered about their previous owners. I tried to imagine their daily routines, their hopes and dreams. I wondered whether most of them had died.

More than ten thousand people died in the disaster. But their things didn't die, for things do not die. Things are either lost, thrown out, or demolished. But somehow the things I photographed clearly represented death and dying. They also seemed to me to convey the message that, however much we value our lives and however special living creatures appear to be on this earth, to nature as a whole sometimes even people are not so different from things. We can get lost, thrown out, and demolished just as the things we own.

As the world knows, some southern provinces of Thailand—the country Tawatchai and I call home—were seriously effected by the Indian Ocean earthquake and tsunami in December 2004. I did not know Tawatchai then, but I was also given the opportunity to see the aftermath of that disaster. Some of the scenes I saw in those southern Thailand

provinces bore striking similarities to those I saw in Tohoku: huge ships in the middle of dry land, familiar objects appearing in unusual places, vast vacant spaces, discarded and heavily smashed cars, crumbled households, etc. I remember feeling too stunned to express anything meaningful. I was supposed to write a kind of memoir about my trip and I did try to do it. I found it impossible to be accurate about, or even to simply describe, the experience. It was the same with the Tohoku trip. What could I say about something like that? How could I even begin to understand it? When people hurt each other we can come up with so many ways to express our reactions to such human follies, to find someone to blame, but when the hurt is done by nature, all we can do is mourn our loss and persevere.

It was months after our Tohoku trip that Tawatchai showed me some of the photographs he took. He was the only person on the trip using film cameras, so naturally he had to wait until the film rolls could be developed to make the prints and turn them into digital files by scanning to send them to me. Some people, even professional “photographers,” may now question the necessity of taking pictures with film. The output quality of digital cameras used to be terrible, but it has improved immensely, even surpassing film cameras in many ways, so why bother to wait so long and spend so much money on film photographs when one can point, shoot, see, send and print, almost instantly?

Taking pictures with film cameras have made a modest comeback in recent years as a kind of artistic hobby in some circles, but this is not really a comeback or a new fad; it was a popular hobby for many even when film was the only way to capture images of reality. I remember well the excitement, in my high school black

and white photography class, of seeing images gradually come to life under the surface of chemical liquid in the darkroom. There is something magical and memorable about that process and it's not surprising that film photography refuses to go extinct.

When I saw Tawatchai's prints from our Tohoku trip I realized that even though we were in the same places and saw the same things, how and what we thought about those scenes were quite different. Of course, I won't pretend to know what was going through his mind when he snapped the shots, but I found it fascinating that even such a loss could be interpreted in so many different ways.

For his stay at the Rikuzentakata AIR program in 2014, Tawatchai again captured images that were the results of the 2011 disaster. But they are drastically different from the images of destruction, loss, death and dying we somehow found our own way to record during our trip together. I was not with Tawatchai in Rikuzentakata this time and I had not been following the progress of recovery in Tohoku very closely. I had no idea how the people were doing, how they are coping with their lives, learning to live with their loss. The prints Tawatchai sent to me this time were mostly portraits of the people he met, the people effected by the disaster, the people we never had a chance to meet in 2011. And again, Tawatchai used film cameras to capture these portraits. It was when I saw the set of these new images that I realized how his use of the film photography process to be particularly fitting for the subject.

What was missing in our 2011 trip was what is evident here in Tawatchai's 2014 Rikuzentakata

striking portraits. In 2011, I saw the melancholic and overwhelming power of destruction by the quick and merciless hand of nature, the result of which made me wonder about the triviality of human activities, the uselessness of human things. But it was not the complete picture. Nature of course does much more than to destroy, and human nature is wondrous precisely because it contains such a thing as hope. This is what comes through in Tawatchai's portraits. I could not find it in the broken, abandoned things. It was not present in the stacks of car corpses, nor was it hiding in the empty spaces throughout the devastated areas of Tohoku.

Prabda Yoon

born in Bangkok, left for the United States at 14 and returned at 26. He has since written short stories, novels, essays, film reviews, screenplays, and song lyrics. His 2002 story collection, *Kwam Na Ja Pen* (Probability), won the S.E.A. Write Award. He is also the founder of Typhoon Books, a small publishing house, and cofounder of Bookmoby, a small bookstore and website for the Thai literary community. Several of his works have been translated to Japanese. The films "Last Life in the Universe" (2003) and "Invisible Waves" (2006), directed by Thai "new wave" director Penek Ratanaruang, were made from Prabda's screenplays. Prabda is also the Thai translator of modern English literary classics such as J.D. Salinger's *The Catcher in the Rye* and *Nine Stories*, Anthony Burgess' *A Clockwork Orange*, Karel Capek's R.U.R., and Vladimir Nabokov's *Lolita*.

Because hope is a unique human quality and it exists only in us. Some of it can be detected in our eyes and we can sometimes see it in the eyes of others. It's what I see in Tawatchai's portraits.

And like the magical moment when the image of a film photograph slowly appears in the darkroom, the process of hope, though gradual, is the human magic that often happens in darkness, affirming that there was light and there will be light.

コーネリア・コンラッツ／ドイツ／彫刻家

陸前高田で探し、見つけたもの

アーティストとして始まりの時に、日本の詩、絵画、哲学は私に大きな影響を与えた。それは、命は分かれているものではなく繋がっているという、ヨーロッパの伝統とは違う視点を自然な文脈で教えてくれた。幸運なことに私は2005年に神山、2009年に青森で活動する機会があった。2011年の大震災にショックを受け、私はなにかの助けになることができるかと、青森で出会った日沼禎子氏に尋ねた。

彼女の招待は、貢献するために何よりも迎え入れるべき機会であった。私はこの機会を大変嬉しくすら思っている。なぜならこれば簡単にできる経験ではなかったからだ。

その場所に合わせて彫刻作品をつくる私にとっては、場所こそ最も重要である。場所は作品を設置するための背景ではなく、質感であり、作品はその質感の一部にならなくてはいけない。私はその場所にある物語と記憶を探し、さらには形、匂い、音も探している。始まりのポイントは、いつも歩くことである。知らない場所を当てもなくさまよい、以前は歩いたその道の周辺には何が横たわっているのか集めた。素材、その土地の習慣や出来事、それらがある地点に到達し、一つのイメージへと集約されるまで。

陸前高田を歩いていて気づいたことは、今までとはとても守られた場所の中で作品を作ってきたということである。そこで芸術作品は鑑賞され、アーティストとしての私の役割は明確になる。公園、森、庭など、美しい環境の中にアートを楽しむための場所がつけられる。

初見では、陸前高田に美しいものは見つからなかった。私は傷ついた地形を探索した。そこにはただ自然現象としての津波によってのみならず、街を復興するための技術的な介入があった。巨大な機械が風景の一部を消し去り、変容させていく様子を見た。空気からはトラックやバスの燃料の匂いがした。山は今にも爆破されそうであり、削岩され、海から守るためのピラミッドのような構造物を積み上げるために低地へ運ばれる。これはほとんど第二の“人為的な”津波、自然との闘いにおける人間の復讐という暴力的な振る舞いに見えた。以前たびたび私に教えてくれた、あの自然に寄り添う日本の伝統的な心得をそこでを見つけることはできなかった。

初日私はこの滞在の目的はなんだろうかと幾度も考えた。アートはここでなにができるのだろうか？理になっっていることなのか？そして

どのようにこれに対しなにか働きかけることができるのだろうか、私は遠くから来たよそ者であり、ポケットには帰りのチケットも入っているというのに。

大きな転機は、出会った陸前高田の人々と共に訪れた。彼らの好奇心、ユーモアや優しさ、出来事を共有しようとする意欲、何も無くなったところから作り上げる力、尊厳に魅了された。すぐに私はよそ者という気がしなくなり、それどころかアーティストとすら！私は招かれた目撃者であった。私は人々の中に、特に年配の人から美を発見した。今、私は風景のなかに津波の形成を見つけてことができるだろう。慎重に配置された記念碑たち、失われて壊れた品々、誰かが考慮深く集めたもの。儚くもまだ存在し、たくさんの物語が詰まっている。これは何年も前に読んだ松尾芭蕉の俳句を思い起こさせた。

よく見れば ^{なずな} 薺花咲く 垣根かな

“薺をさがすこと”は私のテーマになり、カメラを携えて探しながら歩いた。そして私の心には、松尾芭蕉の求めることがあった。注意深

く見なさい。命の簡素なしるしと小さな振る舞いに注意を払いなさい。それらはただ足のそばにあり、見過ごしてしまうのは簡単だ。しかし一度それに気づけば、それは一つの教訓になる。まるでその“薺”のように、そして陸前高田の人々のように。

最初のリサーチの結果は、そのような“薺”の精神が現在もある場所を撮影した写真のシリーズになった。このシリーズの動機は、今まさに消え去ろうとしていたからである。それらを撮影することによって、私は役割を見つけたのだ。過渡期のこの場所にある記憶を、ある種の“芸術的な目線をもった目撃者”として引き継いでいくのは、納得のいくことだった。

散策は度々私を気仙川の上流の方、未だに津波の形跡が見える今泉地区へと導いた。小山に囲まれているところ、森と低い場所の植物と、その間の境界線は、あの波の高さをしるしていた。ときどきそれは、反響が未だに空気中に漂っているかのように思えた。色褪せた写真、小さな記念碑、大事に植えられた花壇は、震災になんとか対処しようとする人々の試みを示している。ブルドーザーはまだこの場所には入ってきてはいなかったが、それらは日々近づいてきていた。

これが、私が見つけた“薺”が頻繁に咲いている場所である。

丘の上にある穏やかな諏訪神社は、散策の起点になった。先ほど述べた場所の辺りをサイクリングし、そこには壊れた陶器の欠片が撒き散っていた。津波によって粉々になったことが明確なその器は、断片となりそこらじゅうに落ちていて、まるで海岸の貝殻のように、波の強さと方向を示していた。それぞれの欠片は、家を失いそして突然日常の生活が終わりを迎えたという、伝えるべき物語を持っている。それは私に、それらを集めもう一度つなぎ合わせるというアイデアを呼び起こした。つまりひとつの彫刻的なモザイクは、人々の記憶を留めたい、そして新しいコミュニティをつくりたいという願望を、伝えようとしている。

仲間の助けと共に壊れた陶器は集められた後、一つずつきれいにしていった。過去がまだそのままになっているこの場所を探索したことは、私たちそれぞれが貴重な体験であったことは間違いない！一杯になったいくつかの箱は、今は安全な場所にある。一旦陸前高田でいろいろなことが解決したときに、どこか恒久的な場所を見つけ、このアイデアを実現するために戻って

陶器の収集風景。コンラツは陸前高田市内の今泉地区で、未だ陶器の欠片が多数残されている場所を発見し、それらを収集することからアイデアをスタートさせた。

Scene of collecting ceramic fragments: Konrads found the place many ceramic fragments were on ground in Imaizumi area and started her idea from collecting those stuffs.

来ること、さらにもし可能なら地元の人々と共に創作を協働できることを望みたい。

振り返ると、私にとって陸前高田のレジデンスプログラムは、疑念と疑問から始まり、また帰ってきて継続したいという願いとともに終わった。陸前高田での私の経験は比較できないほどの実りの多いものだったと思う。確かにそれは、精神的にも、言葉通り“地に足がついた”ものだったからだ。もちろんこれは良い精神をもった他のアーティスト、素晴らしいスタッフ、主催者、そして地元の方々の助けがなければ可能ではなかったに違いない。すべての方々へありがとう！！

Cornelia Konrads / Germany / Sculptor

Searching and Finding in Rikuzentakata

In the beginning of my way as an artist Japanese poetry, painting and philosophy had a deep impact on me teaching a view which is different from the European tradition: connecting, rather than separating human life and its natural context. Luckily I had the chances to work in Japan, 2005 in Kamiyama and 2009 in Aomori. Shocked by the catastrophe of March 2011, I asked Teiko Hinuma whom I know from Aomori, if I could help in this situation. Her invitation was a most welcome opportunity to contribute.

I'm grateful for it, though or better: because - it was not an easy experience. For me as a site-specific sculptor the place is of prime importance. A site is not just the background, it's a texture - and the work should become part of this texture. I'm looking for the stories and memories of a place as well as for its shapes, smells and sounds. Starting point is always: walking. Meandering in an unknown area, I use to collect what lies on the edge of my path: materials, local habits and occurrences - until I come to a spot where all this impressions condensate to an image.

Walking in Rikuzentakata I realized, that in most cases before I worked in rather protected areas, where art was previewed and my role as an artist defined - places like parks, forests, gardens - created to enjoy art in a beautiful surrounding.

At first sight nothing was beautiful in Rikuzentakata, I moved through a wounded landscape, not only devastated by the first natural “Tsunami, but also by the technical interventions to reconstruct the town. I saw giant machinery erasing and transforming parts of

the landscape. The air smelled like fuel from caravans of trucks and busses. A mountain was about to get blast, crashed and transported downhill to pile up pyramidlike structures, blocking the valley from the sea. It appeared to me almost like a second artificial” Tsunami, a violent act of human revenge in the war against nature. The careful acquaintance with nature I've often sensed before in Japanese tradition, I couldn't find here.

In the first days I was often wondering about the purpose of this visit: is art possible here? Does it make sense? And how could I response to this disaster as a faraway stranger, with the protection of a flightback-ticket in the pocket?

A crucial change came with the inhabitants of Rikuzentakata, we've met. I was enchanted by their curiosity, humor and kindness, their will to share their stories, their power to create something from nothing, their dignity. Very soon I didn't feel as a stranger any more not even as an artist! Just as a welcome witness. I discovered the beauty of the people, specially the old ones. Now I could also find their traces in the landscape: carefully arranged memorials, lost and broken things, someone had collected thoughtfully. Transient still lives, full of stories. This brought back to my mind a Haiku of Matsuo Basho, I had read many years ago:

よく見れば 薺花咲く 垣根かな
(Looking carefully a Shepherd's Purse is blooming under the fence.)

Looking for the Shepherd's Purse became a theme for me, and the following walks I did with my camera and

Matsuo Basho's request in my mind: Look carefully! Pay attention to the small gestures and simple signs of life! They are just by the feet, easy to overlook - but once discovered they imply a lesson. Like the Shepherd's Purse. And like the people of Rikuzentakata.

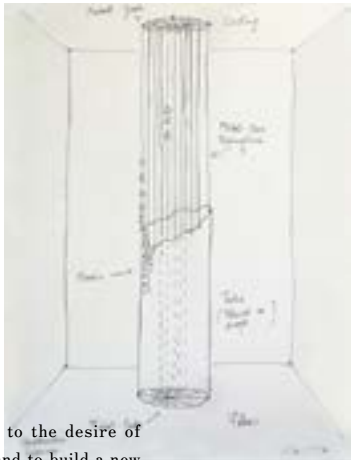
The first result of my search was a photo series, focused on situations where the spirit of the Shepherd's Purse “was present. Most motives of this series are about to disappear soon. By documenting them I found a role, which made sense: keeping the memory of this places in transition as a kind of creative witness”.

My walks often led me to the region leftside/upstream Kesenriver, where the traces of the Tsunami are still visible. A borderline between forest and lower vegetation on the surrounding hills marked the height of the wave. Sometimes it seemed, as if its echo was still hanging in the air. Faded photos, small memorials, a carefully planted garden showed the attempts of people to cope with the disaster. Yet the bulldozers didn't enter this area, though they were coming closer every day. This was a place, where I found the Shepherd's Purse “blooming frequently.

The peaceful Suwa Shrine on top of a hill became starting point for many excursions. Circling around I noticed that the ground was strewn with pieces of broken china. Obviously the Tsunami had smashed countless bowls, scattering the fragments all around. Like shells on the beach, they still indicated the force and direction of the wave. Each piece had a story to tell, about a lost home and the sudden end of daily life. It sparked off my idea to collect and reconnect these

コンラッツは収集した陶器の欠片を使用して作品のアイデアとして、柱と、大きな茶碗を考え、フォトモンタージュを作成。

Konrads made photomontages as an idea of work using collected ceramic fragments. One of them took the form of a pillar and another one was a large bowl.

pieces: A sculptural mosaic referring to the desire of the inhabitants to keep the memories and to build a new community.

With the help of my colleagues broken china was gathered, later I cleaned piece by piece. To explore the ground in this area, where the past was still so present, was surely a special experience for each of us! We filled several boxes which are stored now in a safe place. Once things are more settled in Rikuzentakata I hope, that a permanent site will be found - and that I can return to realize my idea, if possible as a collaborative work with local people.

To resume: the Rikuzentakata Residency started with doubts and questions for me and it ended with the wish to come back and continue. I think that my experiences in Rikuzentakata are incomparably fruitful surely because I really "touched the ground" - literally and mentally. Of course this would not have been possible without the good spirit of my fellow artists, our wonderful assistants, organizers and local supporters thank you all!!

コーネリア・コンラッツ

ドイツ、ヴッパータール市生まれ。大学では哲学を学び、1998年よりアーティストとして活動。彼女の興味は主に、サイトスペシフィックなインスタレーションを制作することであり、それは屋内外を問わず、恒久的なものや期間限定のものがある。また彼女は、情熱的な旅行者であり、ヨーロッパ、アジア、オーストラリア、アメリカでのたくさんの展示や滞在、コミッションワークの経験を持っている。彼女の作品制作は常に、その場所にある環境、建築、地形、植物、歴史との対話から考えていくところから始まる。

Cornelia Konrads

Born in Wuppertal, Germany, Studied philosophy and has worked as an artist since 1998. Her interests is primarily focused on site-specific installations indoors and outdoors, temporary and permanent. As a passionate traveller, she has realized concept through her various experience of expositions, residencies and commission in Europe, Asia, Australia and America. Her starting point is always a reflection of a space and it's particularities a close dialogue with the architecture, topography, vegetation and history of the surrounding area.

日沼禎子／プログラムディレクター

齋／Nazuna ～その小さく、美しきもの

もしも、人生の価値を図る「物差し」があったら、それはどのようなものだろう。失ったものや、未来への予感を図る「物差し」。もしも、日常の糧をいただく「器」がなかったら、私たちはどうするだろう。水を汲み、飲み、食べ物をのせる「器」。それらはどんな形なのだろう。それは何でできているのだろう。その大きさはどれくらいなのだろう。そして、もしも、そうした「物差し」や「器」がなかったら。私たちの日々はどのような質感を持つのだろうか。

自然の亜種というべき人間は、森や林に分け入り、木を切り、土をこね、自らの棲家をつくり、道具、技術を発明し続けてきた。そこで人間は、自分の身体に向き合い、そのスケールにあわせた分だけを自然からいただいただろう。そしてそこではきっと、何かしらの「物差し」が存在していたはずだ。また、自らの命を繋ぐため、木の実などの野生の植物を拾い集め、あるいは狩りをしながら移動する。やがて植物を育て食物をつくる農業を発明し、空気、風の流れを読み、水を求め、定住し、少しずつ社会が形成されていく。そこではきっと、協働の後それぞれが当分に恵みを受け、食べる喜びを分かち合う

ための「器」がつくられていったのだと。

彫刻家の仕事とは、生きるための「物差し」や「器」をつくる仕事ではないかと、私は思っている。人間には決してつくることのできない空気や水。雨、風、そして光。形にすることも、とどめることもできないそれらを、神として崇めその姿を見ようとしてきた人間は、彫刻家に大切な役割を託した。彫刻家の手を通して、石から、木から取り出されたものは、目に見えない存在の大きさを図る「物差し」や形としてとどめる「器」となり、人々はその像を眺め、寄りどころとしてきたのではないかと私は夢想する。だから、彫刻家は、世界に存在するあらゆる事物を、いつも注意深く観察している。

コーネリア・コンラッツも、そうした彫刻家のひとりである。そして旅の達人でもある。世界各地を旅しながら、そこで出会った場所や人々の暮らし、風景に、もっともふさわしいと思えるプレゼントを、ひとつひとつ置いてくる仕事をしている。それは、森の小屋だったり、草原のベンチだったり、家の窓や海辺の橋のような形をしているけれど、そこには何かしらのささやかな物語が託されている。何気ない風景や、日常の暮らしを愛する人間性についての小

さな発見。コンラッツのつくる彫刻には、いつでもそうしたユーモアが宿っている。

陸前高田を訪れたコンラッツは大きな戸惑いの中にいた。津波でなくなった街が、大規模な工事によって跡形もなく埋め立てられる風景からは、いったいどうやって、人間性についての物語を紡いでいったらよいのだろうと。ひと月もの間、市街地跡を歩き回りながら、やがて少しずつ知覚が開くようになった。コンラッツがその時に思い出したのは、旅の俳人、松尾芭蕉の句である。

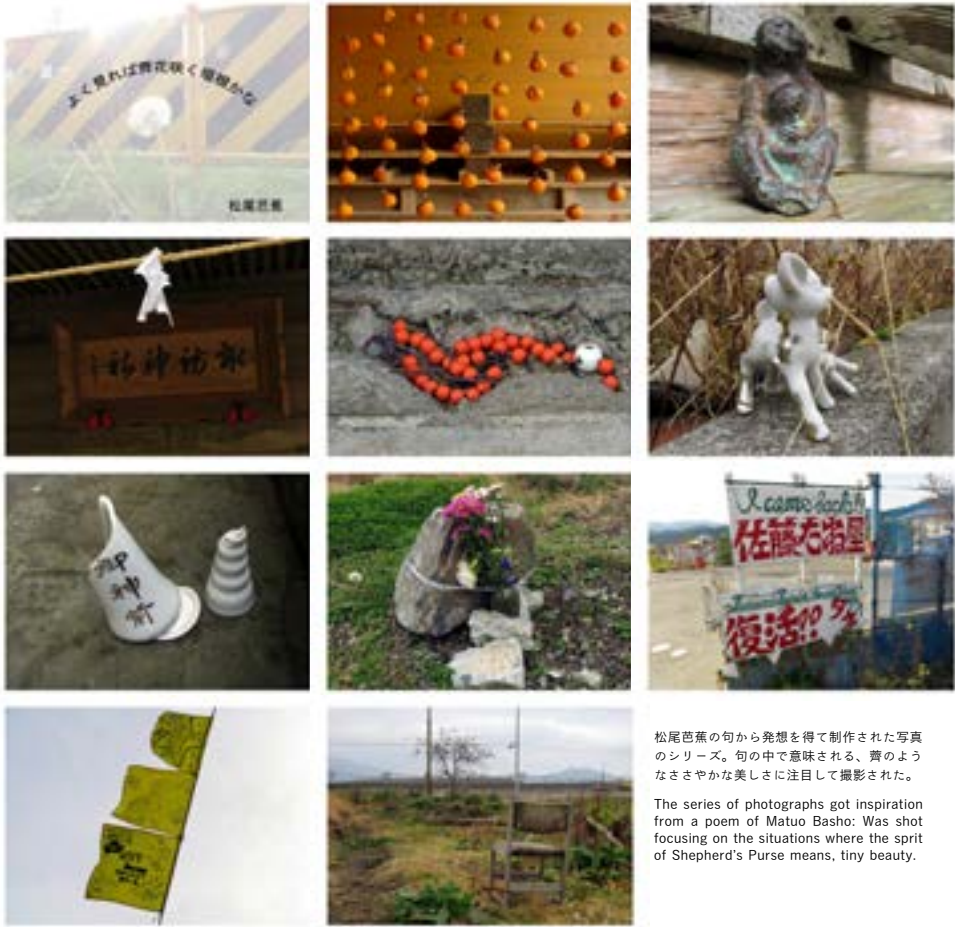
よく見れば 薺花咲く 垣根かな

小さな石像、家々の軒下、神社、道端に咲く小さな草花。すべてを失ったかのようにみえるその場所の、そこここにある小さな命、人の手によるささやかな痕跡、美しいものを見いだそうと動く心、その人間性を自分自身の中でも発見していく。そして、コンラッツは、静かにシャッターを切りはじめた。

そして、ようやく、ひとつの物語にたどり着いた。川縁に残されていた大量の陶器の破片。誰の物とも、いつの時代につくられたものとも、

どのような形をしていたのかもわからない器の痕跡。そのひとつひとつの欠片を大切に拾い上げた。その欠片たちを集めて、コンラッツはふたつの彫刻作品をつくろうとした。ひとつは柱の形をしており、たくさんの陶器の破片が美しいモザイクとなって立ち現れている。柱の頂辺は、破片がひとつひとつ浮き上がり、空へと消え行くような姿をしている。もうひとつは、ひとつ一つの欠片をつなぎあわせて、大きなお椀として再生させたものである。柱は、人間の身体と深く結びついた「物差し」の役割であり、お椀は、いうまでもなく「器」である。ひとつひとつの小さな欠片が集められ、一度は失われた記憶や寄りどころが、彫刻作品の姿を借りた形代となって、立ち現れたのであった。

しかし、これらは、いまだ物質としては存在していないフォトモンタージュの手法によって提示された。町の再建が進む陸前高田に然るべき時がきた際には、コンラッツは再びこの地を訪ね、制作を実現するつもりだ。人々が思いを寄せることのできる場所を、再び見つけることができたなら。私は、その時まで、この物語を大切に伝えていこうと思う。小さく美しきものに、心を寄せながら。

松尾芭蕉の句から発想を得て制作された写真のシリーズ。句の中で意味される、青のようなささやかな美しさに注目して撮影された。

The series of photographs got inspiration from a poem of Matuo Basho: Was shot focusing on the situations where the sprit of Shepherd's Purse means, tiny beauty.

Teiko Hinuma / Program Director

Shepherd's Purse – A Small Thing of Beauty

If there existed a “measure” by which to contemplate the value of human life, what form would it take? Such “measures” allow us to reflect on things lost, and consider what lies ahead.

If there were no “vessel” from which to take daily sustenance, what would we do? Such “vessels” are used to draw and drink water, and carry food.

What form do these things take? From what are they made? What are their dimensions?

And, if no such “measure” or “vessel” existed, what sort of texture would our daily lives consist of?

As a subspecies of nature, human beings have come to create their own habitat, tools and technology by dividing and entering forests and groves, cutting trees and cultivating the soil. Here, human beings paid attention to their own bodies, taking from nature only what was needed to fit a human scale. At that time there undoubtedly existed some form of “measure”. In order to connect our lives together, we also gathered nuts and wild plants, or hunted as we moved across the land. Eventually we invented agriculture to grow plants for food, reading the air and wind currents, obtaining water, creating settlements, and gradually forming societies. Here it is certain that each received the blessings of cooperation, creating “vessels” to share in the joy of eating.

It is my belief that the work of a sculptor is to create “measures” or “vessels” for living. Things exist that could never be made by humans: air and water, rain, wind, and light. Humans, who have come to revere these unceasing and shapeless elements of our world as the appearance of gods, have entrusted sculptors with an important role. I imagine that through the hands of the

sculptor, the things that have been produced from stones and trees have become “measures” through which to consider the significance of invisible phenomena, or “vessels” that give form to such existences, and when gazing upon such creations people came to depend on them. For this reason, sculptors are attentive to all things that exist in the world.

Cornelia Konrads is one such sculptor. She is also an adept traveller. As she travels to various regions of the world, she works to leave gifts that seem most appropriate for the places, lives of people, and the landscapes she comes to encounter. These have taken the form of a small hut in a forest, a bench among grassland, a window of a house or a bridge by the sea, each entrusted with a modest story. Small discoveries are to be had in commonplace landscapes, or in the human love of everyday life. Such humor can always be found in the sculptures Cornelia creates.

Upon visiting Rikuzentakata, Cornelia was left greatly confused. How would it be possible to draw a story of human nature from a town lost to the tsunami, faced with a scene of land being reclaimed by large-scale construction that has left no vestige of what had been there before. Over a one-month period, as Cornelia walked around the town ruins her perception eventually began to spread outward. And what she came to remember was a verse by the travelling poet, Matsuo Basho.

Looking closely:

A shepherd's purse blossoming
Beneath the hedge

Small stone statues, the eaves of houses, a shrine, and small flowers blooming by the roadside: In a place that seemed to have lost everything, she discovered pockets of life and subtle traces of human hands, and with a mind to finding beautiful things she started to discover such humanity within herself. Thus, Cornelia silently began to document what she saw.

And, finally, she arrived at a story. It was a story telling of the large quantities of ceramic fragments that remained at the riverbank. They are traces of vessels whose owners, original forms, and era in which they were made are unknown. Carefully collecting them one by one, from these gathered fragments Cornelia planned to create two sculptures. One took the form of a pillar, where countless ceramic pieces emerged to create a beautiful mosaic. At the top of this pillar, single fragments were lifted one by one to create a form seemingly disappearing into the sky. The other sculpture involved fitting together individual fragments, reusing them to create a large bowl. The pillar assumes the role of a “measure” deeply associated with the human body, while the bowl evidently serves as a “vessel”. Gathering these small pieces one by one, the memories and faith of residents that had almost been lost came to appear in the form of sculptures.

However, not yet existing in reality, these were presented using the technique of photomontage. At the appropriate time in the reconstruction of Rikuzentakata, Cornelia vows to visit this place again, and realize the production of these sculptures. That is, if a location where people can gather to reflect can once again be found. Until that time, I will continue to convey this important story, while directing my attention to small things of beauty.

アーティスト プレゼンテーション Artist Presentations

【陸前高田】

日程：2014年12月6日(土)・7日(日)
時間：10:00～13:30
会場：陸前高田未来商店街多目的ホール

ショーネッド・ヒューズ、タワチャイ・パッターナポルン、コーネリア・コンラツの3名のアーティストは、滞在中の活動と作品のアイデアを陸前高田の人々に紹介するための機会を持った。陸前高田市の未来商店街で毎週土日に開催されている“けせん朝市”の一角をお借りし、人々は自由にアーティストと交流。アーティスト達は滞在の恩返しを兼ねて、6日には朝市で購入した新鮮な鮭と地元の野菜で作った鍋を、7日にはコーネリア・コンラツが特製のスープを作り、振る舞った。また、スライドを使って、活動報告を行なう時間も設けた。

【Rikuzentakata】

Date: December 6 (Sat), 7 (Sun), 2014
Time: 10:00-13:30 approx.
Venue: Rikuzentakata Mirai Shotengai Multi-purpose Hall

This event was organized to provide an opportunity for the people of Rikuzentakata to learn about the activities of artists Sioned Huws, Tawatchai Pattanaporn and Cornelia Konrads during their stay, and the ideas behind their work. Borrowing a corner of the Kesen Morning Fair, held every Saturday in Rikuzentakata's shopping arcade “Mirai Shotengai”, visitors freely engaged with the artists. Together with the thought of returning the kindness they were shown by the residents, on both of days artists made a special hotpot-style soup from fresh fish and local vegetables bought at the market and served it. In addition, time was allocated to allow the artists to carry out an activity report using slides.

【いわき】

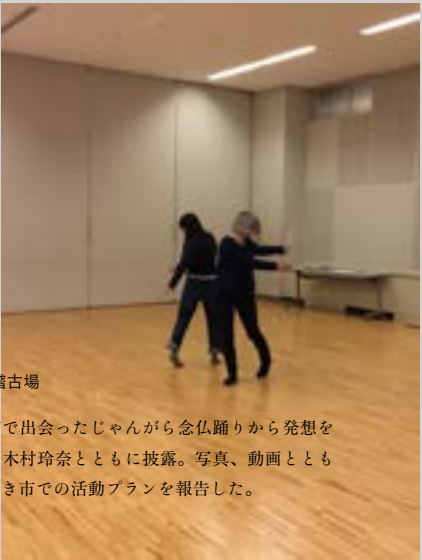
日程：2014年11月16日(日)
会場：いわき芸術文化交流館アリオス稽古場

ショーネッド・ヒューズは、いわき市で出会ったじゃんがら念仏踊りから発想を得た新しいダンスを、ダンサーである木村玲奈とともに披露。写真、動画とともに滞在中の活動の紹介や、今後のいわき市での活動プランを報告した。

【Iwaki】

Date: November 16 (Sun), 2014
Venue: Alios Iwaki Performing Arts Center practice room

Gaining new ideas from the Jangara Nenbutsu-odori (Buddhist invocation dance) encountered in Iwaki City, Sioned Huws introduced a new dance together with dancer Reina Kimura. Together with photos and video, she introduced her activities during the residency and talked about future plans for activities in Iwaki City.

【東京】

日程：2014年12月11日(木)
時間：19:00～21:00
会場：国際交流基金

国際交流基金が開催したトークセッション「Tohokuの未来を創るアートの底力」にショーネッド・ヒューズ、タワチャイ・パッターナポルン、コーネリア・コンラツのアーティスト3名が参加。それぞれの陸前高田での活動報告を行なった。

【Tokyo】

Date: December 11 (Thurs), 2014
Time: 19:00-21:00
Venue: The Japan Foundation

Rikuzentakata AIR participated in the talk session Potencial energy of the arts to create the future of Tohoku, held by the Japan Foundation. All three artists presented activity reports of their residency in Rikuzentakata.

記事掲載

2014年5月：レオ・ファンダークレイが、2013年度の陸前高田の滞在の記録をまとめたタブロイド版の印刷物「RIKUZENTAKATA 2014 DAILY LIFE」を発行。

2014年10月23日：東海新報にアニエス・ワイルダーの陸前高田でのワークショップの記事が掲載。

2014年12月7日：東海新報に陸前高田未来商店街で行なわれた3名のアーティストのプレゼンテーションの記事が掲載。

2015年2月：陸前高田レジデンスアーティストが参加した、交際交流基金主催のトークセッション「Tohokuの未来を創るアートの底力」の記事がウェブサイトに掲載。

<http://www.wochikochi.jp/topstory/2015/02/art-stop-memory.php>

2015年2月：タワチャイ・パッターナポルンが、タイのファッションマガジン IMAGE MAGAZINE volume 28 にレジデンスの記事を写真とともに掲載。

2015年2月：住田町の地元のテレビ番組「住田テレビ」が、ショーネッド・ヒューズの鹿踊の練習風景を取材、同局内で放送される。

Articles on media

May, 2014: Leo van der kleij published Tabloid paper RIKUZENTAKATA 2014 DAILY LIFE documented his visit of Rikuzentakata AIR program 2013.

October 23, 2014: An article of workshop by Aeneas Wilder in Rikuzentakata was published in local newspaper Tohkaishimpo.

December 7, 2014: An article of presentation in Rikuzentakata by three artists was published in local newspaper Tohkaishimpo.

February, 2015: An Article of talk session 'Potential energy of the arts to create the future of Tohoku' hosted by The Japan Foundation in which Rikuzentakata residency artists participated was released on their website.

<http://www.wochikochi.jp/topstory/2015/02/art-stop-memory.php>

February, 2015: A report that Tawatchai Pattanaporn wrote his experience of Rikuzentakata AIR was published in a Thai fashion magazine IMAGE MAGAZINE volume 28 with his photographs.

February, 2015: Sumita TV a local television station in Sumita town interviewed with Sioned Huws about her Shishi-odori practice, and the article was broadcasted on the program.

アニエス・ワイルダー

1967年、スコットランド出身のアーティスト。木材を接着剤やボルトなどを一切使わずに重ねて積み上げ、場所に会わせて幾何形態をつくる作品を一貫して制作。最終的にそれらの作品は、観衆の前で崩されるパフォーマンスによって終わる。

Aeneas Wilder

Born in Edinburgh, Scotland in 1967, Artist. His installation takes the form of geometric structure consisted thousands of wooden sticks and balanced without the use of any fixing. Eventually his structure ends up with collapse by a performance in front of audience.

アニエス・ワイルダー／スコットランド／アーティスト

陸前高田のワークショップについて

アーティストとして、私は時間と空間に興味を持っている。既にある空間と時間に対して、なにを働きかけることが可能なのか、そしてかつてのもう存在しない空間と時間には何が残されるのか。2011年3月の津波を取り巻く出来事と、本来のあるはずだった陸前高田の状況、という同時平行性は私の中では失われてはいない。またいづれ崩れてしまう構築物をつくるという私の創作の過程に、一般のみなさんが参加して頂ける時には、私の作品が持ちえる建設的な、変容性の効果について気づいた。

陸前高田 AIR プログラムの協力を経て、2つのワークショップを、2014年10月18、19日の午後に陸前高田の商店街内ホールで開催することができた。それぞれのワークショップでは構築物をつくるために私が考案した、木材の先端どうしを重ねる簡単な2進法の説明を行った。初日はシンプルなドーム状の構築物を一度完成させた後、崩した。2日目はもっと大がかりな構築物として、会場の縦に一枚の壁が走っていくもの、が作られまた崩され無くなった。この2つの作品は崩れる様子はビデオで記録された。

それらのワークショップを通して、陸前高田のコミュニティの中にはとても前向きで、結びつき、感情を放出させるものがあるなと感じた。また同時に、このような公共の施設は陸前高田の人々へポジティブな経験を拡大させるなければならない重要性和可能性があるだろう。

Aeneas Wilder / Scotland / Artist

Thoughts on the Workshops at Rikuzentakata

As an artist, I am interested in time and space: what is it possible to do with a given space and a given time and what is left once that space and time no longer exist. The parallel with the events surrounding the Tsunami of March 2011 and the specific situation in Rikuzentakata was not lost on me. I was also aware of the positive, transformative effects that my work can have when the public is allowed to participate in the creative process of building a temporary structure.

With the backing of the Rikuzentakata Artists in Residence programme I was able to hold two afternoon workshops, on the 18th and 19th October 2014 in the Rikuzentakata community centre. Each workshop consisted of giving a basic introduction to the simple binary process of construction that I have developed - basically stacking one tick on top of another. On the first day a simple domed structure was built and then, once completed, was collapsed. On the second day a more ambitious structure, a wall running the length of the space, was created and again collapsed once finished. On both occasions video documentation of the collapse was taken.

From these workshops I understood that there are very positive, engaging, and outgoing emotions within the community of Rikuzentakata. I also understood the importance and the potential that this community space has to extend the positive experiences of the people in Rikuzentakata.

レオ・ファンダークレイ

オランダ出身の写真家。2013年度陸前高田 AIR プログラムのレジデンスアーティストのひとり。著明な作品として、炭坑を撮影したシリーズ、人々の日常の生活を撮影する「Daily Life」シリーズ等、また日本人アーティストの川俣正とも共に活動をしていた。

Leo van der Kleij

Photographer from the Netherlands. He is one of the Artist participated Rikuzentakata AIR Program 2013. His conspicuous work is known as a series of photographs focusing on the coal mines, a series of "Daily Life" that he's shooting people's everyday life, also he worked with Japanese artist, Tadashi Kawamata.

レオ・ファンダークレイ／オランダ／写真家

陸前高田の日常 2014 part 2

10月31日から11月5日にかけて、再度一週間陸前高田に滞在した。前回の滞在から半年が経ち、またみんなの顔を見ることができてよかった。

2014年の冬の滞在以降、たくさんのことが変わっていた。元中心市街地は圧倒的で、堤防はそこら中にあり、機械が活動し、瓦礫は取り払われていた。人々のためにはそれ程変化はしていない、というのが私の意見だ。隼と私はある仮設住宅の中にあるコーヒークラブを訪れ、それは半年前とまったく同じに見えた。またショッピングセンターは、大きく変わっていた。気仙川では鮭を穫っている人がいて、たね屋の佐藤さんは未だ同じ場所で働いていた。私たちは佐藤さんと一緒に気仙川に沿って小さな見学ツアーを行なつて、しまいには彼の母親の家でお昼を食べた。また森谷さんと隼と気仙川に沿って一本松まで歩き、そして工事の進行状況について、また市や政府が新しく街を作るために取った政策に対して市民が影響を与えられなかったことについて、話し合った。

また柳下さんの幾人かの友達で、大船渡市でコンサートを行なった方とともに楽しい一夜を過ごすこともできた。さらには冬に行けなかった場所へ行く時間すらつくれることができ、海岸沿いの有名そうな岩場や、気仙川の北側にある小さな集落などを訪れた。総じて、とても興味深い滞在であり、私と陸前高田の人々との繋がりは未来へ向け強まってきていると思う。2015年もまた戻ってくるだろう！

Leo van der kleij / Netherlands / Photographer

Rikuzentakata Daily Life 2014 part 2

From October 31 till November 5 I stayed one more week in RT. It was nice to see some people back after half a year. A lot has changed since my visit in winter 2014. The activities on the lower grounds of RT looked overwhelming, dikes everywhere, machines running, all debris moved away. For the people not so much has changed in my opinion. Jun and I visited the coffee club at one of the house camps; it looked the same as half a year ago. Also the shopping center hardly changed. In Kesen river they were catching salmon, and Sato the seedgrower was still working on his old location. We did a small tour with him along the Kesen river and ended up at his mothers' house for lunch. Also I walked with Moriya-san and Jun along the river to Ipon Matsu, and we discussed the progression of the construction and also the non-existent influence from the people of RT on the decisions token by the city and/or the government to build up the city anew. I also had a great night with some friends of Yanashitasan, who did a benefitconcert at Ofunato. I even found time to visit some places where I didn't go in winter, like the famous rocks along the coast and some village parts on the north of Kesen river. Altogether an interesting trip, and my connection with the people of RT for the future has become stronger I think. I will come back in 2015 again!

アーティスト滞在記録

Sioned Huws = S Tawatchai Pattanaporn = T Cornelia Konrads = C

10月2日 S／来日。
10月18～19日 アニエス・ワイルダー氏が、未来商店街内多目的ホールでワークショップを開催。
10月29日 昨年度招へいアーティスト、レオ・ファンダークレイ氏がプライベートで陸前高田を訪問、11月5日まで市内を撮影。
11月1日 S／いわき市へ移動、田仲桂氏（レジデンシー運営、TSUMUGU プロジェクト代表）宅に宿泊しながら、いわき市の踊りをリサーチ開始。
11月3日 S／いわき芸術文化交流館アリオスで練習を開始。
11月6日 S／いわきじやんがら遊劇隊見学。
11月10日 T／来日。
11月15日 C／来日。 T&C／陸前高田市へ移動。
11月16日 T&C／未来商店街、沿岸部、奇跡の一本松、気仙大工左官伝承館、箱根山展望台を訪問。 S／高久公民館まつりを見学。
11月17日 T&C／諏訪神社、佐藤たね屋を訪問。 S／陸前高田市へ移動。
11月18日 ALL／高田高校第2グラウンド仮設コミュニティカフェ、箱根山テラス、大船渡市立博物館等を訪問。
11月19日 ALL／気仙沼市リアス・アーク美術館、八木澤商店を訪問。
11月21日 ALL／陸前高田みんなの家、佐藤直志氏（木挽き）宅を訪問。
11月22日 T／タクミ印刷を訪問し、震災の写真集出版の経緯を取材。
11月23日 ALL／高田高校第2グラウンド仮設にてラジオ体操に

参加。滞在中の活動についてミーティング。
11月24日 ALL／滞在中の活動についてミーティング。第15回気仙郷土芸能まつり（大船渡市）を見学。
11月25日 ALL／今泉地区諏訪神社周辺にて陶器の欠片を収集。 T／高田町の嵩上げ工事現場を撮影。
11月26日 S／創作活動を開始。 C／収集した陶器の欠片の汚れを落とす作業を開始。
11月27日 S／熊谷政澄氏（米崎地区大名行列舞人謡い手）、藤田東一氏（米崎地区大名行列舞の道具を制作した方）を訪問。 ALL／水上太鼓の練習を見学。
11月28日 S&T／鈴木求氏宅にてリング収穫を手伝う。秋葉神社参拝。 ALL／陸前高田みんなの家にて交流会。
11月29日 S／箱根山テラスに宿泊。
11月30日 ALL／プレゼンテーションについてミーティング。
12月1日 ALL／河野通洋氏（八木澤商店社長）にお話を伺う。 T／村上たき子氏（陸前高田の震災以前・以降のお写真をお持ちの方）を取材。
12月2日 S／細根沢仮設住宅の方々と着物の着付けを体験。 T／市役所市街地整備課にて、嵩上げ工事現場の撮影の相談。 C／写真作品制作を開始。
12月3日 T／嵩上げ工事現場の撮影。 ALL／住田町柿内沢鹿踊保存会山口派の方々に鹿踊について取材。
12月4日 S&T／柳下咲子氏に震災時のお話を伺う。
12月5日 S／陸前高田災害FMラジオに出演。 T／嵩上げ工事現場の撮影。
12月6～7日 ALL／陸前高田プレゼンテーション。滞在の成果

を未来商店街にて発表。

12月8日 ALL／陸前高田市から東京へ移動。
12月9日 S／女子美術大学にてワークショップを開催。
12月11日 ALL／国際交流基金主催のトークセッション「Tohokuの未来を創るアートの底力」に参加、それぞれ発表を行なう。
12月12日 T&C／女子美術大学にて講義。
12月14日 S／陸前高田市へ移動。大随町に訪問。
12月15日 T／帰国。
12月17日 S／陸前高田みんなの家にて交流会。
12月20日 C／帰国。
12月21日 S／陸前高田音頭の歌詞の配布を陸前高田市内各地で行なう。
12月22日 S／東京へ移動、ミーティング。
12月23日 S／青森市へ移動。国際芸術センター青森に滞在開始。
12月24日 S／この日より数日間、石川義野氏より津軽手踊りを学ぶ。
1月16日 S／陸前高田へ移動。プライベートで陸前高田に滞在開始。住田町の柿内沢鹿踊の練習を開始（2月22日まで）。
2月22日 S／住田町のチャリティーイベントに、鹿踊の踊り手として参加。
2月25日 S／帰国。

23 Jours en Rikuzentakata

彼らとの三週間余りはとても刺激的で楽しい日々であった。恐らくこの企画の最大の受益者は私であっただろう。単なる異文化との遭遇ということだけでなく、彼らは陸前高田が失った、あるいは廃れてしまったと思っていた数多くのものを呼び起こし、思い出させてくれた。アーティストに限らずその土地の良さを客観的に認識し評価できるのは、もしかしたら地元人間ではなく外部からの人間かも知れない。

「私はウェールズ人！」と毅然と答えたショーネッドは、蝦夷の末裔である私にこの地に住み続けるさらなる勇気を与えてくれた。コーネリアは震災がれきとも言える瀬戸物のかけらを集めオブジェを作成しようとした。被災地の人間ではとても考えられない事だが、それに深い意義を私は感じた。三年以上経過し、ただ草ぼうぼうの陸前高田は、タワチャイのモノクロ写真にはどのように写っているのだろうか？

昨年のメンバーだったレオが彼ら三人に先立ちやって来

た。よく食堂でビートルズナンバーをかけていた私は、ビートルズファンの彼から「ビートルズさん」といつも呼ばれていた。月並みだが「ビートルズは世界言語」を意識した楽しい時間でもあった。11月のある日、彼と陸前高田を散策する機会に恵まれた。何もない草ぼうぼうの旧陸前高田市内だ。いろいろ話をするうち彼から問われた。「こんな山を崩し大量の土砂を運びコンクリートだらけにする、これが復興だと思っているのか？私には考えられない！」私は絶句した。

1月には珍しい風のない穏やかな日、ショーネッドのリクエストで同じく旧陸前高田市内を案内することになった。目印となるものが全く無くなった今、ショーネッドの地図にある元の建物の位置が良くつかめない。かつての中心地区を歩きながら彼女は厳しい目で私に問うた。「巨大防潮堤を作り、みんなが暮らした思い出の街を掘り返し、さらに大量の土砂をかぶせ埋め込むことが、あなたは良い事だと思っているのか？」いつも優しい彼女の瞳は私を責めて

いるように私には思えた。

その時の二人の問いかけは、外国人としてでもアーティストとしてでもない、ただ一人の人間としてのものであった。私は英語が不得手だからではなく、日本語でも彼らの問いに答えることができなかった。多分私だけでなく被災地の多くの人間が問われ、そして答えなくてはならないことなのだろう。来年彼らがまた来る時までに明確な答えを用意しておこう。今年一年の私の重い宿題である。

森谷陽樹（もりやようじゅ）

1956年岩手県気仙郡住田生まれ。高校卒業までの9年間を宮城県石巻市で暮らす。1988年より盛岡市に在住し、給食会社を経営。震災以降は、支援活動を契機に盛岡・陸前高田の二重生活を開始。2011年8月より陸前高田市の高田自動車学校寄宿所を陸前高田での住まいとし、2013年よりアーティスト滞在時には寝食を共にする。一般社団法人三陸ボランティア広場代表理事。

Moriya Yojo

Born in 1956 in Sumita, Kesen District in Iwate Prefecture. Lived nine years in Ishinomaki City, Miyagi Prefecture until graduating from high school. He has lived in Morioka since 1988, and currently runs a catering company. Triggered by the support activities that followed the earthquake, he started living a double life in Morioka, Rikuzentakata. Since August 2011, he has lived at the Takata driving school training camp in Rikuzentakata, and since 2013 has lived under the same roof as the artists during their residence. He is the representative director of Sanriku Polarno Hiroba.

regeneration? I can't believe it!" I was speechless.

On a day in January when the wind was unusually calm, I guided Sioned to the same area after she had made the same request. As all landmarks had disappeared completely, it proved difficult to grasp the original location of buildings on a map Sioned was carrying. While walking through the former central district, she asked me with a stern eye: "Do you think that making a huge seawall, digging up the city full of residents' memories, and burying it with a great quantity of earth and sand is a good thing?" Her eyes, usually filled with friendliness, seemed to me to be pointing the blame.

At the time they asked their questions, they were neither foreigners nor artists but just ordinary people. It was not because my English is poor that I couldn't answer; I couldn't have answered in Japanese either. Perhaps these are questions that not only I but the many people affected by the disaster have to consider. I will prepare a clear answer by the time the artists come again next year. This is the weighty homework I must complete this year.

Leo, a participating artist in last year's residency program, came prior to the arrival of this year's three participants. As I often play Beatles numbers in the cafeteria Leo, who is also a Beatles fan, always called me "Beatles-san". We had an enjoyable time while conscious that the Beatles, although conventional, are a "world language". One day in November, I was blessed with the opportunity to stroll with him in Rikuzentakata. It was in the former Rikuzentakata City, where there was nothing but overgrown grass. As we started to talk about all kinds of things, he asked me, "Transporting great amounts of soil from the mountainside and covering it with concrete; is that what you call

Sionedのいわき滞在で感じたこと Thoughts on Sioned's Stay in Iwaki

さすがアーティスト。私にはできない……— いわき滞在の総まとめのプレゼンで見せられた、様々な場所で踊るダンサーたちを撮影した映像を前に、そう思った。だからアーティストなのかと。そして Sioned が振付をした（しかしまだ完成していないという）流れるようなダンスを見て、私の深いところにある何かがうずいた。

「いわきは空が広いね」と彼女は言った。私はここに暮らし

田仲 桂（たなかけい）

福島県いわき市在住。プライベートな AIR として「TNR レジデンス」を運営。2011年に「TSUMUGU プロジェクト」を立ち上げ、民俗芸能の継承活動を行なっている。2014 年度は、“民俗芸能×コンテンポラリーダンス×アート”をコンセプトに「田んぼの祭りの身体性をさぐる」プログラムを実施。いわき市文化財保護審議会委員。2013年度の AIR では、ジョーネッド・ヒューズとともにいわき市でのワークショップ、プレゼンテーションを共同制作。TPAM in 横浜 2013 の公演にも参加。

Kei Tanaka

Lives in Iwaki City, Fukushima Prefecture. She runs the private AIR, TNR Residence. In 2011 she launched the TSUMUGU Project, carrying out activities to pass down the traditions of local performing arts. In 2014, she implemented the Exploring Embodiment in the Rice Paddy Festival, a program taking the concept of “folk art×contemporary dance×art”. She is a member of the Iwaki Cultural Property Protection Council. In the 2013 AIR program, she co-produced workshops and presentations in Iwaki City together with Sioned Huws. She also participated in performances in TPAM, held in Yokohama in 2013. under the same roof as the artists during their residence. He is the representative director of Sanriku Polarno Hiroba.representative director of Sanriku Polarno Hiroba.

ていて「空が広い」と思ったことはない。この空が当たり前だ。一面に広がる星空も田んぼも海も街も、当たり前風景。彼女は彼女の感性で、いわきの人や土や水や空気にふれて、この土地に脈々と流れている何かを掬い上げようとしている。外から見たそれがどういいうものなのか聞くのはとても興味深い。

私は福島県いわき市で、この地に伝わる郷土芸能「三匹獅子舞」の継承活動に携わっている。郷土芸能は古くさいもの、面倒くさいものだ。後継者不足には常に悩まされている。現代社会においてこの芸能は必ずしも必要なものではなく、わざわざ大変な思いをして五穀豊穡など祈る必要などあるのだろうかと思うことすらある。きわめて時代錯誤のナンセンスなものなのではないか、とは毎年祭りの現場で感じる矛盾である。

Sioned はいわき滞在のなかで、この古くさく面倒くさい、できることなら関わりたくないと思う多くの人が思うであろう郷土芸能に、新しいもの、現代的なもの、面白いもの、という

Just as expected of an artist. I could never do it...—This is what I thought as I watched a video of dancers performing in various spaces, shown in a round-up presentation of Sioned's activities during the residency in Iwaki. This is why she is an artist. And when I saw a flowing dance choreographed by Sioned (but which is not yet completed), something ached deep inside me. “The sky in Iwaki is so wide”, she comments. While living here, I have never had such a thought. There is nothing unusual about the sky. The expansive starry sky, the rice fields, the ocean, the city; they are all part of an ordinary landscape. With her own sensibility, she came to touch the people of Iwaki, the soil, water and air, attempting to draw out something that flows ceaselessly in this land. And it was deeply interesting to hear what this constitutes to an observer from outside.

Here in Iwaki City, Fukushima Prefecture, I am involved in activities to pass down the “Shishimai”(the lion dance) which is a local performing art. Regional performing arts are old-fashioned and troublesome. And they are always plagued with a shortage of successors. It cannot be said that this performing art is necessary in modern society, and I even wonder whether there is a need to purposefully go through such difficulties in praying for plentiful harvests. There is a contradictory feeling every year as the festival is about to take place that perhaps it is really an anachronistic thing of nonsense.

During her stay in Iwaki, Sioned brought a new sense of value to this performing art - that a great many people would consider out of date, troublesome, and avoid involvement in wherever possible - by

価値観を持ってきてくれた。それは、私自身を含めこの土地で暮らし代々継承されてきた郷土芸能の担い手にとって、新鮮な価値観だったはずだ。そして、彼女はこうも言った。個々に存在している、それで良い。郷土芸能もコンテンポラリーダンスも、私もあなたも彼も彼女も、お互いがお互いを邪魔することなく、否定することなく、かといって主張することなく、個々に存在していると。そしてそれを作品に表すのだと。彼女の捉え方は、2011 年の震災・原発事故のあとにこの地で生まれた（あるいは可視化された）分断・溝・境界をどう超えていくかをぼんやり考えていた私にとって、度肝を抜かれたものでもあった。

いわき人はダンスとは縁遠い。車社会のせいか、そもそも歩くとか身体を動かすことにそれほど興味を持っていないと感じている。いわきでダンスのワークショップや公演をするのは他団体の例から見ても難しい。そういう土地柄だ。そのなかで今後彼女の活動がどういう展開を見せるのか。楽しみである。

discovering something new, contemporary, and interesting within it. And this will surely imbue it with fresh values for the leaders of local performing arts who have lived on this land and taken responsibility for passing down this dance to successive generations, myself included. Sioned also had this to say: “If things exist separately, then that is good. Local performing arts and contemporary dance, I and you, he and she; all exist separately, without interfering or denying one another, and for that matter without also asserting themselves on others, simply existing”. And this is what she represents in her work. For me, who had vaguely considered how to transcend the divisions/channels/borders born (or rather, made visible) in this land by the earthquake and nuclear disaster of 2011, her way of understanding the world was astounding.

There is an absence of dance in the lives of people living in Iwaki. Whether due to the prevalence of a car society, I feel people have little interest in walking or moving their bodies in the first place. Even looking at examples of other organizations, the organization of dance workshops and performances in Iwaki poses difficulties. With this in the background, what will the development of Sioned's activities come to show us? I look forward to finding out.

叱られて帰ればいいんじゃないか What's wrong with going home after a little scolding?

2011 年の 5 月頃、大地震から約 2 ヶ月後の、三陸沿岸部の小さなボランティアセンターを訪ねました。友人らが支援活動に入り、地域の公民館を拠点として借りていた。日暮れた頃そこに着くと、ちょうど関西からある落語家が慰問に来ていて、一席聞きに近所の人たちが集まっていました。

あの頃いろんな特技を持つ人たちが、次々に被災地と呼ばれるエリアに入っていた。医者もいれば、事業家もいたし、美容師も、植木職人も、まあいろんな人たちが「なにかしたい」という気持ちで来ていたわけです。普段は JAL で機長をしているという人と一緒に漁網を片づけたり。職能はひとまず横に置いて、なにか出来ることがあれば人手として働く、という感じで来ている人たちはみんな気持ちが良かった。

そうでなく職能の看板を掲げて来ている人たちは、常に微妙な感じがしました。「こんなとき落語家に出来ることは」という感じで、その仕事の正当化を語り始める。誰も訊いていないのに、そんな瞬間がしばしばあらわれる。自分の中で自問していたことを口にはせずにいらなかったのだと思う。アーティス

Around May 2011, about two months after the great earthquake, I visited a small volunteer center in the Sanriku coastal area. Friends had joined the support activities, borrowing a local community center to use it as a base. When I arrived there around nightfall, a storyteller from Kansai had come to entertain, and neighbors had gathered to listen.

At that time, people with all kinds of talents had, one after another, called upon the region known as the disaster area. Doctors, entrepreneurs, hairdressers, tree specialists; all kinds of people had come with the feeling that they wanted to do something. We cleaned up fishing nets alongside someone who was usually a pilot with JAL. Professions temporarily put aside, people came with the positive feeling that if there was something they could do, they were happy to lend their assistance.

With people who came instead wearing a sign of their profession, the feeling was more delicate. There was a sense that they would start first by justifying their work with words like, “In this situation a comic storyteller can do this”. Even though no one is asking, such moments often occur. I think somewhere inside they question themselves, without actually speaking of their troubles. How about in the case of artists?

While also an artist and the driving force of numerous projects (Yoshitomo Nara + graf A to Z, Iwaki Ensoku, among others) Toyoshima Hideki, who is recently living a life similar to that of a mountaineer, apparently talked of holding a football chase with two teams of 100 people on a new partitioned area, raised ten meters from ground level

トはどうだったろう。

アーティストであり、さまざまなプロジェクトの牽引役であり（Yoshitomo Nara + graf A to Z や「岩木遠足」など）、最近登山家的な人生を送っている豊嶋秀樹さんが、浸水域である陸前高田の平野部のかさ上げ工事現場、高さ十数メートルの新しい区画地盤の上で、100 人対 100 人でワンポールを追いかけるサッカーをやってみるのはどう？と話していた、という噂を耳にしました。噂なので間違っているかも。この空気読まない感じ、素晴らしいと思います。アーティストはこうでなきゃと思う。球がフィールドの外に出ると、いちいち大変そうですね。

アーティストとは「頼まれもしないのに」なにか始めてしまう人たちであると、僕は理解しています。そういう動き。行動の起点が不明で、でもエネルギーの発露が感じられる活動や存在に出会うと、私たちは「アーティスティックだね」と洩らす。その人がアーティストでなく、八百屋のおかみさんでも。そこがアートの本懐だと思うのですが、最近はまだでデザイナーの

following construction in a flooded area of Rikuzentakata. These were only rumors, so they may be incorrect. What happens when the ball goes off the field? It would likely cause difficulty every time. But I think this sort of attitude, of not being able to read between the lines, is great. I think artists have to be like this.

I understand artists to be people who would start something “even though they are not asked to”. This is the trend, at least. Without a clear starting point for their actions, their artistic traits are expressed through people's encounters with their activities and presence that is suffused with energy. And that person might not be an artist, but even the wife of a greengrocer. This, I think, is the gratification in art, but I feel that recently there is a prevalence of artists who go about problem solving in the same vein as designers, with the sense of “trying to respond to needs”. While art events held in regional areas are also on the increase, I sense there is a tiresome desire by many artists who want to do something “good” for these areas.

There is no need to meet expectations, or to solve the problems of the region, neither is there a need of course to make art for art's sake. In the world of aid workers and support staff, it is considered important to be able to discern when wanting to be of assistance that after all one can't be of much use. When life appears “regardless” of the circumstances, and shines more brightly, it can illuminate its surroundings. In a land where the lives of many fellow countrymen were lost, what's wrong with simply expressing vitality, even if in some cases you are scolded in the process?

ような課題解決型のアーティストが増えてきた感じがします。「要求に応えようとする」感じ。地方で開かれるアートイベントも増える中、なにかその土地に「いいこと」をしたがるアーティストが多い気がして、つまらない。

期待に応えなくていいし、地域の課題を解決しなくていいし、もちろんアートのためのアートをする必要もなかりう。役に立ちたいと思ったところで、所詮他人はたいした役に立てないんだというわきまは、援助職・支援職の世界では大事にされています。生命とは「にもかかわらず」現れるとき、より強く輝き、周囲を照らすものだと思う。同胞のいのちを多く失った土地で、ただ生命力を発露して、場合によっては叱られて帰ればいいんじゃないでしょうか。

西村佳哲（にしむらよしあき）

1964年東京生まれ。武蔵野美術大学卒業。情報デザインやコミュニケーション・デザインを主領域とするデザイン事務所リビングワールド代表。プランニング・ディレクター。つくる・書く・教える、三種類の仕事を手掛ける。働き方研究者としての著書に『自分の仕事をつくる』（ちくま文庫）などがある。建築分野を経て、ウェブサイトやミュージアム展示物、公共空間のメディアづくりなど、各種デザインプロジェクトの企画・制作ディレクションを重ねる。多摩美術大学、京都工芸繊維大学 非常勤講師。

Yoshiaki Nishimura

Born in Tokyo in 1964. Graduated from Musashino Art University. Representative director of Living World, a design office primarily involved in the spheres of information design and communication design. Planning director. He is involved in three main types of work: creating, teaching and writing. Related to his research and working methods, he has also published “Jibun no shigoto wo tsukuru” (Create your own work) (published by Chikumashobo). under the same roof as the artists during their residence. He is the representative director of Sanriku Polarno Hiroba.

Comments from Collabolators

協力者コメント

2014年度のアーティスト・イン・レジデンスプログラムではたくさんの方にご協力頂きました。協力していただいた方の一部の方のコメントをご紹介します。

In the 2014 Artist-in-Residence program, we were fortunate to gain the cooperation of many individuals. Here we would like to introduce comments from some of those who cooperated with the program.

例えば外部から来たとしても馴染むまで時間がかかるじゃないですか。人が集まりやすい場所とか、人々のつてで寄ってくると、もっと活動が広がってくるのかな？小さい単位で、はじめは中心地でやって、来年は違うところでやるよ、みたいなのだとじいちゃん、ばあちゃんにはいいのかな。
([気仙大工左官伝承館・語り部 武蔵祐子さん](#))

Even if, for example, someone were to come from outside, it would take time for them to become familiar with this place. Perhaps if the program were to take place where people can easily gather, or use the connections of others, I wonder if these activities couldn't spread wider? If it initially took place in the center in small units, and then made clear that it will take place in a different location next year, perhaps it would be better for the senior members of the town. ([Michihiro Kono, president and representative director, Yagisawa Shoten](#))

見るたんび、真剣だもんね。何事も。ショーネッドさんが前に竹細工を作るときに、電動の機械も使ってたよね。「えっ、こんなこともするの？」って聞いたら、「全てがダンス」だって言っていて。話しているうちにも、本当に日本が好きなんだなって。来る人たちみんな本当に一生懸命だよな。
([未来商店街鶴亀寿司 阿部和明さん](#))

When seeing the artists, they seemed so serious. But it was nothing. When Sioned made bamboo ware during her last stay, she also used an electric machine, didn't she? When I asked, "What, you're going to try this as well?" she replied, "everything is dance". Even after talking with her, I could tell she liked Japan. All the artists that came really did work hard. ([Kazuaki Abe, Tsurukame sushi shop owner, Mirai Shopping Arcade](#))

It was wonderful that they came here. But the culture of Takata is already diverse. It's not so much that it isn't widely known about, but rather that it is specific to each community. I wonder what will happen to our festival in two years time, as one third of the village has been lost. There are no young people because there's no work for them. After all, what we need is a place of employment. If a big company were to come here, then there would be development. If more people moved here then everything would prosper. ([Motomu Suzuki, former dancer in the Daimyo Procession, Yonesaki Community Center](#))

すばらしいがね、ああやって来て頂いて。高田にもいろんな文化があるんだけどね。ただ広く知られていないというか、その地域ごとでやっているから。うちの方のお祭りもと2年後どうなってるかねえ、ほら、部落の3分の1が無くなってるから。若者いないですよ、だって仕事がないからねえ。やっぱり雇用の場ですよ。大きな会社でも来ればね、発展するんだとも。人が集まってくれば、まあなんでも繁栄しますよ。
([米崎コミュニティーセンター、元大名行列舞踊り手 鈴木求さん](#))

そうね、難しいな英語は。でもなにかやりたければ、見よう見まねじゃないけどできるじゃない？出会えることはありがたいけどね、こういう機会じゃないと会えないだろうし。やっぱりみんなが参加できる方がいいんじゃないかしら。気遣いなくて、和気あいあいしながら。
([高田高校第二グラウンド仮設コミュニティカフェ 柳下咲子さん](#))

English is difficult. It's perhaps not a question of imitating others, but if you want to speak it's possible, don't you think? Encounters like this are welcome, though, and it wouldn't be possible to meet the artists if it weren't for opportunities like this. Wouldn't it be better if everyone could participate? Not having to worry about others, and in a harmonious manner... ([Sakiko Yanashita, community café of Takata High School 2nd Ground Temporary housing area](#))

俺に聞いたってどうする。種屋だもん。まあ気軽に話して友達なるくらいだべ。春になると種屋が忙しくなるからな。芸術は余裕のある人かもしれないぞ、気持ちの。気持ちがまだ落ち着いてない人だっているぜ、第一ものがきれいだとか、その感覚がないよ、そういう人も多いと思うよ。
([佐藤たね屋 佐藤貞一さん](#))

What does my opinion matter? I'm just the owner of a seed store. Well, I suppose we talked a little and became friends. In springtime, seed stores get busy. I'm not sure, but maybe people working with art have more freedom, in relation to feelings, that is. There are still people whose feelings haven't settled, who think only the best things are beautiful. I don't have that feeling, but there are a lot of people who do. ([Teiichi Sato, Sato seed store](#))

タワチャイさんが来てくれてよかったと思って。友達にもタイのお友達ができたんだよーって言ってたんだよ。私もタワチャイさんが使っていたフィルムみたいのを使ったことあるんだよ。あれは難いんだ。やっぱり、写真でなんでも残しておくのが好きだね。友達がタワチャイさんにサインしてもらったのを欲しいって言うから、1枚セブンでコピーしてきたやつをやるんだよ。次は何月ごろ来るか、、、大分嵩上げになってると思うから。
([陸前高田で震災以前から写真を撮っている方 村上たき子さん](#))

I thought it was great that Tawatchai came here. I told my friends I had made a friend from Thailand. I've also used the kind of film Tawatchai was using. It's quite difficult. I guess after all I like the fact that everything can be preserved in photos. There are a few friends of mine who wanted a copy of the photo Tawatchai had signed, going to a convenience store to copy it. What month will the next artists be coming...? I think the level will be raised considerably. ([Takiko Murakami, a resident who has taken photos of Rikuzentakata from before the earthquake](#))

踊りに関しては筋がいいので、できればどこにも行かないで住田に移住してもらって、ずうっと参加してもらいたいくらいなんです、言葉や発音の壁もあるんで。通常の練習は太鼓から入って、それに踊りを合わせるのですが、前後の踊る人に合わせて踊るしかないということで始めたんですが、1人で真面目に練習していたから一ヶ月でここまで来れたんですね。だから今後住田に来て踊りやりたいっていうんなら、ある程度日本語覚えないと。ましてや歌っていうのがあるから。
([行山流山口派柿内沢鹿踊芸能保存会・中立ち 吉田信孝さん](#))

Sioned has an aptitude for dance, and if possible I want her to move to Sumita and continue to participate, but I suppose there is the language barrier and problem of pronunciation. Normally, practice is accompanied by drums, and the dance is coordinated to its rhythm, but the only way of doing it was to have her dance with performers at the beginning and end. But having practiced earnestly by herself for one month, she has been able to make this much progress. And so, if she wants to come back to Sumita to dance, she must learn Japanese to some extent. This is because there are also songs to learn. ([Nobutaka Yoshida, mediator for the Gyouzanryu-Yamaguchi Hakakinaizawa Shishi-odori Preservation Society](#))

この何もない状態で縁もゆかりも場所に、世界中のアーティストに来て頂く。アーティストの感性や、他の国の文化が融合することで、かたちになっていくのは復興が一段落してからかもしれないけど、その種を撒くのは、すごく高い価値のあることだなと。何も無いところから手探りでアーティストが、何かを生み出すということが、しかも地域とも密接に関わりながら、1人で独創的なものを作るのではなくて、アートをしながらコミュニケーションをしてくれるのは今後に素晴らしい価値になると思いますね。
([八木澤商店 代表取締役社長 河野通洋さん](#))

Artists from all over the world came to this place alien to them, in a state where nothing exists. Perhaps the results born out of the fusion between the artists' sensibilities and the culture of another country can be considered the first stage in the reconstruction, and I felt the high value in sowing seeds of this kind. The artists' process of groping for something new in a place where nothing exists, while closely involving themselves in and communicating with the local community rather than creating something in solitude will, I think, be of great value in the future. ([Michihiro Kono, president and representative director, Yagisawa Shoten](#))

発行日：2015年3月31日

発行：なつかしい未来創造株式会社 陸前高田アーティスト・イン・レジデンスプログラム 2014

岩手県陸前高田市竹駒町字相川 74-1 <http://rikuzentakataair.com>

発行責任者：日沼禎子

発行部数：300

編集：松山隼

助成：平成26年度文化庁文化芸術の海外発信拠点形成事業、企業メセナ協議会 GBFund（東日本大震災 芸術・文化による復興支援ファンド）、Arts Council of Wales, Wales Arts International, Welsh Government, The National Lottery

協力：女子美術大学アートプロデュース表現領域研究室

寄稿：田仲桂、豊嶋秀樹、西村佳哲、森谷陽樹、Prabda Yoon, Aeneas Wilder, Leo van der kleij

翻訳：Jaime Humphreys、松山隼

写真撮影：Cornelia Konrads, Tawatchai Pattanaporn, Leo van der kleij、野田さゆり、松山隼

デザイン：平野拓也

協力者：

吾妻司、阿部和明、阿部裕美、阿部ひかり、阿部史恵、阿部由男、石川義野、上村勝子、鶴澤信太郎、大谷燮、大村桂、大村恵世、大和田加代子、岡崎聡美、葛西恵・はな・あかり、菅野和子、菅野光江、木村玲奈、熊谷千洋、熊谷政澄、黒田征太郎、河野和義、河野通洋、小森はるか、今野卓也、今野幸浩、佐々木ともこ、佐々木信孝、佐藤壮、佐藤貞一、佐藤直志、佐藤ツツノ、嶋村美和、菅原みき子、鈴木求、瀬尾夏美、瀬田ユミ、高田彩、高橋勇樹、田仲桂、田仲みどり、寺澤幹嗣、富原祐子、長野隆人、新沼薫、長谷川順一、日沼智之、平山長伯、福富渉、藤田東一、増田匡、松浦その子、まっと、真辺祐子、武蔵裕子、村上たき子、森谷奈津子、森谷陽樹、柳下咲子、山内宏泰、吉川由美、吉田司、吉永晴彦、渡邊遼、James Tyson

いわき芸術文化交流館アリオス、いわきじゃんがら遊劇隊、御食事処 岬、清水JV、住田町柿内沢鹿踊保存会山口派の皆さん、高田高校第2グラウンド仮設住宅コミュニティカフェの皆さん、竹駒コミュニティセンター、東海新報社、箱根山テラス、長谷川建設、氷上太鼓 氷上共鳴会、マイウス・ユニウス、未来商店街けせん朝市の皆さん、未来商店街多目的ホール、米崎コミュニティセンター、陸前高田ドライビングスクール、陸前高田災害FM、陸前高田みんなの家

Published on: March 31, 2015

Published by: Rikuzentakata Artist in Residence Program by Natsukashii Mirai Souzou Co., Ltd.

Aikawa 74-1, Takekomacho-aza, Rikuzentakata-city, Iwate, 029-2203 Japan <http://rikuzentakataair.com>

Editing in Chief: Teiko Hinuma

Circulation: 300 copies

Editing: Jun Matsuyama

Support: Agency for Cultural Affairs Government of Japan in the fiscal 2014, Association for Corporate GBFund (The Great East Japan Earthquake Restoration Fund), Arts Council of Wales, Wales Arts International, Welsh Government, The National Lottery

Cooperation: Joshibi University of Art & Design

Contributor: Kei Tanaka, Hideki Toyoshima, Yoshiaki Nishimura, Yoju Moriya, Prabda Yoon, Aeneas Wilder, Leo van der kleij

Translation: Jaime Humphreys, Jun Matsuyama

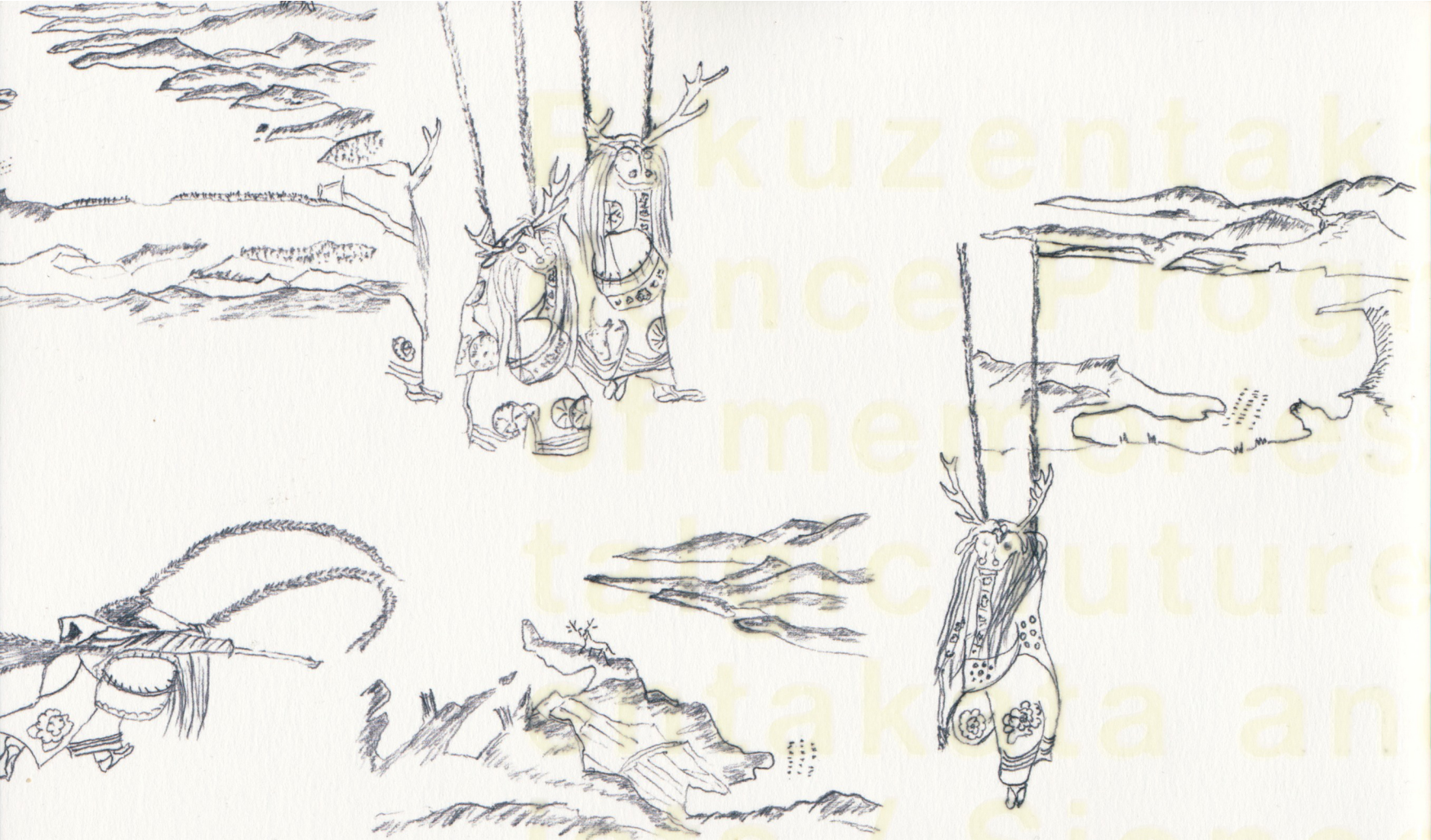
Photo: Cornelia Konrads, Tawatchai Pattanaporn, Leo van der kleij, Sayuri Noda, Jun Matsuyama

Design: Takuya Hirano

Cooperator:

Tsukasa Azuma, Kazuaki Abe, Hiromi Abe, Hikari Abe, Fumie Abe, Yoshio Abe, Yoshiya Ishikawa, Katsuko Uemura, Shintaro Uzawa, Iku Otani, Kei Omura, Yasuyo Omura, Kanako Owada, Satomi Okazaki, Megumi Kasai / Hana / Akari, Kazuko Kanno, Mitsue Kannno, Rena Kimura, Chihiro Kumagai, Masasumi Kumagai, Seitaro Kuroda, Kazuyoshi Kono, Michihiro Kono, Haruka Komori, Takuya Konno, Yukihiro Konno, Tomoko Sasaki, Nobutaka Sasaki, Sato-san, Sou Sato, Teiichi Sato, Naoshi Sato, Futsuno Sato, Miwa Shimamura, Mikiko Sugawara, Motomu Suzuki, Natsumi Seo, Yumi Seta, Aya Takata, Yuki Takahashi, Kei Tanaka, Midori Tanaka, Mototsugu Terashima, Yuko Tomihara, Takahito Nagan, Kaoru Niinuma, Junichi Hasegawa, Tomoyuki Hinuma, Tyohaku Hirayama, Syou Fukutomi, Toichi Fujita, Tadasu Masuda, Sonoko Matsuura, Matto, Yuko Manabe, Yuko Musashi, Takiko Murakami, Natsuko Moriya, Yoju Moriya, Sakiko Yanashita, hiroyasu Yamauchi, Yumi Yoshikawa, Tsukasa Yoshida, Haruhiko Yoshinaga, Haruka Watanabe, James Tyson.

Alios Iwaki Performing Arts Center, Iwaki Jangara Yugekitai, Restaurant Misaki, Shimizu JV, Sumita town Kakinazawa Shishi-odori Preservation Society Yamaguchi School, People at Community cafe in Takata high school 2nd ground temporary housing, Takekoma Community Center, TohkaiShimpo, Hakoneyama Terrace, Hasegawa Kensetsu Co., Ltd., Hikamitaiko Kyomeikai, Maius & Junius, Miraishotengai Hall, People at Kesen-asaichi, Yonesaki Community Center, Rikuzentakata Driving School, Rikuzentakata Saigai FM, Home for all in Rikuzentakata

Shishi Odori
Mountains and sea RiKuzentakata
Deer messengers of the Gods
2014 Iwate

RIKUZENTAKATA MEETING Document

— *What is behind creation?* 2015.3.20 (Fri) ~ 22 (Sun)

陸前高田 AIR 2014：自然と人とが会おう箱根山テラスに泊まる 2泊3日のプログラム

アーティスト・イン・レジデンスや、
地域と関わるアートプロジェクト等に関わる実践者、
将来の仕事として目指す学生のための

「つくること」をテーマに、アーティスト・イン・レジデンス等の事業に携わる人向けのワークショップを陸前高田で行ないました。このプログラムのコーディネートを担当することになり、2014 年 7 月、初めて陸前高田ヘリサーチのために訪れました。このリサーチのための作業そのものが僕にとってはアーティスト・イン・レジデンスの様に感じました。今回組み立てたプログラムが、僕にとっての成果物です。みなさんと共有し「つくること」を軸に3日間を過ごしました。

このプログラムでは、陸前高田に住む 11 の個人や団体のみなさんに講師になっていただきました。それぞれは直接的に活動をとともにされている訳ではありません。まったく別種の仕事や活動をされている人々を巡り、それぞれの暮らしの中で行なわれている「つくること」を体験しました。講師になっていただいた皆さんのうちほとんどが、震災により何かつくることを始めたり、余儀なくされたそうです。身の回りから命や物が消え、自分自身も失われそうなときに、じっとしていられない、何かつくらなければいられなかったという衝動があったといいます。「つくること」で救われてきたのかもしれない。そして、「つくること」で前へ向かっているのだと感じました。多くの方が震災前後で、大きく何かが変わりました。日々のつくりかたが変わったのかもしれません。

人の創造力は、芸術やデザインの中だけに存在するものではありません。陸前高田での普段の生活で、全く何もない中から始まった「つくること」から学ぶことは多いはずです。今回のプログラムは、アーティスト・イン・レジデンスに不可欠なアートと生活の間にある原初的な「何か」をここで見つけてみる試みとなりました。

プログラムコーディネーター／

豊嶋秀樹 (gm projects)

豊嶋秀樹 (とよしま・ひでき)／アーティスト・gm project メンバー
1971年大阪府生まれ。チェルシー・カレッジ・オブ・アート・デザイン修了。graf の設立メンバーのひとりで、09 年 9 月以降は gm projects として活動。『A to Z project』を奈良美智と共同企画・制作したほか、最近では、三沢厚彦とのコラボレーションや仙台メディアテークのため家具「考えるテーブル」のデザイン・制作などを手掛けている。最近では「押忍！手芸部と豊嶋秀樹」として金沢21世紀美術館で個展などのコラボレーション、「マンガ新次元」展では空間構成を担当。「岩木遠足」や「森をひらくこと、T.O.D.A.」ではディレクターを担当している。

【プログラムコーディネーター】豊嶋 秀樹 (gm projects)
【陸前高田の講師のみなさん】阿部 和明 (鶴亀食堂)、佐藤 貞一 (佐藤たね屋)、佐藤 直志 (木挽き)、佐藤 ツツノ、菅野 和子、柳下 咲子 (手芸WS)、長谷川 順一 (箱根山テラス、長谷川建設代表)、まっと (陸前高田市出身ミュージシャン)、武蔵 裕子 (チャオチャオ陸前高田、伝承館語ら部)、陸前高田市・清水 TV 担当、高田 フォークダンス「ともしの会」の皆さん、陸前高田みんなの家
【アーティスト・イン・レジデンス講師】日沼 禎子 (陸前高田 AIR プログラムディレクター・女子美術大学教授)

今回この場所です、自分
にができるか考えようと思て来てみたのですが、自分
が提供するということが大きかったです。とてもこ
教えてもらったという感じがしています。今後の活動に活かして情報
の場所には感謝しています。 (学生/女性)
収集とお勉強をしていこうと思います。 (学生/女性)
私は人と話す事で随分考えが変わるなと思っています。
一日一日考えた事が、人と話す事で変化する事があるの
人はすごく少なくて、家族、友達、職場の人にまずは
話して、ここに対して話す場を作れたらいいなと、まず
は思っています。 (社会人/女性)

「参加者の声」

このプログラムは、僕が
なにかをやるためのリ
サーチに来たときの出来事
を、またみんなで追体験しても
らうのがいいのではないかと
から始まりました。改めて僕としては、
普段なにかを作ったりはするんだけど、
普通に自分の生活を改めて感じる事ができた
大切な事になりました。これを自分の生活に持ち帰っ
て活かしなうと、陸前高田のことを思いだして日々生
活していきたいなと思います。 (陸前高田ミーティング、
コーディネーター／豊嶋秀樹)
今回は震災後初めて東北を訪れたのですが、来る前は、どんな
人、事が待ち受けているかと思ていました。来たら美味しい事
とか、楽しい事とか、きれいな事がたくさんあって、そういうこ
とを見つけていくのが本当に大事だなうと思て、そういうこ
とを現場でも再発見をしていきたいなと
思っています。 (社会人/男性)

作ることに向かっていた人たちは、
すごく元気で生き抜いて来ていて、今の人間の
進化はあまりにも左脳の方に傾いていて、左脳
での評価で査定されてしまうことが多いと思
けれど、右脳の方に本来生き抜く力ついていた
は可能性がある、先日あるところで聞きまし
た。芸術やアートなどの右脳の可能性を信じ
たいと思います。 (美術大学教授/男性)

来る事が初めてだったので、刺激的な3日間でした。今まで現地の人
とお話を聞く機会がなく、視野が広がりました。家に帰り、学んだ事を
なかつたんだなと気づけた良い機会でした。一部の人しか知ら
整理して、今後自分に行けることを考えられたらいいなと思
した。 (学生/女性)

陸前高田は、参加者の人たちが、日沼先生だったり、レジデンスアーティストだったり、みなさん
場所です。会っての大切さを改めて実感しました。家に帰り、学んだ事を
がたいし、こういう感覚はレジデンスで働いていたときにも持っていたことだと改めて
実感し、大切にしていきたいなと思しました。 (大学院生/女性)

アーティストと共に活動する中で、地元の人たちと出会う機会があり、みなさ
んに知ってほしいと思う方を今回の講師としてピックアップしました。
地元の方が普段のようにしているのは皆さんご存知ないと思いま
すが、いつも僕が1人で行っても、外国人が行っても、誰とでも
話しをしてくれる人柄の良い土地です。今回のプログラムだ
けでは、なにか一つの答えがでるというものでもない
と思いますので、また高田に遊びに来て下さい。
(陸前高田 AIR スタッフ/松山卓)

1日目／3月20日(金)

11:30 JR一ノ関駅東口改札前集合・出発、陸前高田へ
13:00 陸前高田市到着、みんなの家を訪ねる
14:45 箱根山テラスへチェックイン
15:15 祭りをつくる、高田フォークダンス「ともしの会」の皆さんと高田音頭を踊る
16:30 エネルギーとビジネスをつくる、長谷川順一さんの話
17:45 アーティスト・イン・レジデンスをつくる、日沼禎子さんの授業
19:00 夕食と交流
20:00 歌をつくる、まっとさんのライブ

2日目／3月21日(土)

09:00 箱根山テラスを出発
09:20 風景をつくる、陸前高田市工事説明会
11:00 未来商店街と気仙朝市へ
11:30 鶴亀寿司、みんなでつくって食べる
14:00 種蒔きからつくる、佐藤貞一さんの話
15:30 手芸でつくるコミュニティ、柳下咲子さんと菅野和子さん、
佐藤ツツノさんのワークショップ
17:45 アーティスト・イン・レジデンスをつくる、日沼禎子さんの授業その2

3日目／3月22日(日)

09:30 住処をつくる、木挽き佐藤直志さんの話
10:15 まとめ、アーティスト・イン・レジデンスにまつわるディスカッション
11:45 そして終わりに、武蔵裕子さんとチャオチャオ陸前高田
12:00 さよならランチ
14:00 一ノ関へバス出発

全然何の
予想もせずにこれ
に参加させて頂いて、
初めて会う方ばかりで、接
していくうちに、3.11のときにア
リエにおりまして、自分の無力さ、何
ができるでもあるまいし、ずうっと心の
中に残っていて、なにかやれる事がいず
あるはずと思ていました。自分のやれること
はデザインのこと。今回お母さん達と出会えたので、
次に繋げられる事ができるはずだ。
思い返してみると、話して下さった内容が大部分を占
めていて、「つくる」っていうことに目が向かなかったの
すが、ディスカッションをして問題が見えて、自分はどう思っ
ているか他人はどう思っているかと聞いて、すごく制作意欲が
湧いてきたんですね。「知る」によって「つくる」きっかけにな
ることが分かり、今回の旅が自分にとってすごく良いものにな
たと思えました。 (学生/女性)

この現地でしか味わえない経験をさせて頂いて、感
じた事、考えた事をしっかりと自分の中に落とし込
んで、精一杯、一日を丁寧に生きていく方々が別れ
と思えました。今回出会ったほとんどの方々が別れ
際に、また来てねと言つて下さったので、絶対また
来たいと思いま
す。また来て高
田音頭を踊りた
いと思いま
す。 (社会人/女性)

これに参加しないと、出会えなかった人たちに沢山出会えて、震災直後
に現地の人にお話を聞く機会がそれ程なかったの、リアルな声を聞け
て勉強になりました。ボランティアの出ないのですけど、ここにきてみて、なに
にができるか考える事がすごく大事かと思いました。 (学生/女性)

豊嶋さんにコーディネートして頂いてこんなにも充実した時間
を、みなさんと過ごすことができたことを感謝しています。震
災があった場所の原点を考えてもらいたい、というのがこ
動している場所の意図です。今後、皆さんのフィールド
でこの経験を活かしてもらいたいと思っています
し、そういう場がこれからは開かれていくこと
が主催者として一番嬉しい事ですので、こ
れからもどうぞよろしく、そしてあり
がとうございました。(陸前高田
AIR プログラムディレク
ター/日沼禎子)

Noice of participants

つくる

陸前高田ミーティング

「陸前高田ミーティング」は、「つくること」・「考える」ことをテーマに、陸前高田、東北に暮らす人々を中心に講師になっていただき、アートと生活の切り離せない関係性について見つけ、これからの実践につなげていく試みです。

RIKUZENTAKATA MEETING Document

— *How to connect art network* 2015.11.7 (Fri) ～ 9 (Sun)

陸前高田 AIR 2014：自然と人とが会おう箱根山テラスに泊まる 2泊3日のプログラム

アーティスト・イン・レジデンスや、
地域と関わるアートプロジェクト等に関わる実践者、
将来の仕事として目指す学生のための

陸前高田ミーティング「つなぐ編」では、東北沿岸部に拠点をもち、アートを軸にしたさまざまな行動、支援、活動を行なった実践者の方々、また、特別ゲストとして、1995 年の阪神淡路大震災後の神戸から講師をお招きしました。過去に何が起き、今、何が行なわれているのか。地域の人たちは、どのような未来を描いているのか。アートにたずさわる私たちが、この世界をつくる大切な一部であることを信じ、これからのまちをどうして行くか、生きる糧としてのアート、アートと生き方を一体化していくことの意味をともに考え、実践者としての経験と思考を深める3日間を過ごしました。

報告をいただいた講師の方々からお話いただいたそれぞれの体験は末だ生々しく当時の状況を伝えるものでした。自らが被災の当事者でもあり、困難な状況を乗り越えてもなお、アートの役割と可能性を信じて行ってきた行為は、確かに未来につながるものであると確認しあいました。その一部を紹介します。

陸前高田 AIR プログラムディレクター／日沼禎子

「講師の言葉から」

山内 宏泰（リアス・アーク美術館 学芸員／気仙沼市）

美術館が果たす、文化的使命

◎1994年に「リアス・アーク美術館」が開館。「地域文化」を「種の記憶」として、守り続ける箱船という意味。 ◎震災直後から気仙沼を自らの足で歩き、約250点の「被災物」を収集した。 ◎記録活動の目的は、何が壊れたのかを知り、暮らしの記録、人々の思い出を拾い集めこれまで人々が築き上げてきた最後の姿を、地域住民が思い出す事ができるようにすること。 ◎自然現象を「災害化」するのは人間の「文化」であることを、地域住民と共有する。 ◎「文化」は「記憶の再生装置」である。そのための媒体が「被災現場写真」であり「被災物」。

アートとは、世界の出来事と人間の関わりの中から引き出される人間の表現である。 ◎渴望されるのは「回復と安定」。津波によって、多くの非日常が持ち込まれた。 ◎アーティストの役割とは、人々を慰めることではない。アートの力は「再現する力」、「感覚を伝える力」。アーティストのなすべき事はそこにある。多くの人が表現する方法を知らない。だからこそ、そのプロセスも含めて、アーティストの持っている能力が求められている。 ◎MUSEUMの資料は記憶の媒体であり鑑賞行為は記憶の再生行為である。そして、アーティスト・キュレーターはコンデンサー（それらを凝縮して見せる役割）である。

高田 彩（ビルドフルーガス 代表／塩竈市）

◎活動のテーマは支援者、被災者同士の対話。持続可能な（地域の）関係性を生み出すためには何ができるか。 ◎物資支援から始まり、仮設住宅でのコミュニティづくりをスタート。表札づくりのワークショップ等を県内外のアーティストや芸術団体と連携して開催した。 ◎同時期に発生したニュージーランドのクライストチャーチ地震で被害にあった地域との連携が始まる。地域のMuseumが向こう4年間にわたって閉鎖されることが決まり、アーティストたちが自宅を解放して、表現活動を続けており、人間がそなえもつ表現力や創造力を感じた。

◎2013年、宮城県松島にあるカフェ・ロワン跡地で二つの星を描くプロジェクト「ジョルズ・ルース アートプロジェクト in 宮城」へ参画。被災し閉店したカフェに、二つの星が描かれた場所として新たな記憶を添えることができた。 ◎直近の活動では、「語り継ぎのためのリーディング」プロジェクトを実施。漂流する物語は今の時代に重なっていくのではないかという考えのもと、塩竈に伝わる先代の物語を今に伝え、市民の記憶を再生するプロジェクト。自分たちの文脈を読み解き、アーティストの力を媒介にした地域の再発見。 ◎さまざまな価値を、表現を通して示していく→具体化する力がアーティストにはある。 ◎流動性を受け入れ、「Why?」を語り合える場作りが必要。AIRはその場として機能する。

増田 匡（神戸市長田区まちづくり推進部 まちづくり課／神戸）

◎阪神淡路大震災から20年。H21年には復興のシンボル「鉄人28号」が神戸市長田区に設置された。自身は震災当時から復興事業に携わり、避難所の担当も行った。 ◎現在の「まちづくり課」は、地域活性化が主目的で、アートとの接点もある。 ◎長田区は人口98,537名、人口密度は神戸市最大。外国人の居住割合が7%を占め、特にベトナム人、韓国・朝鮮人が多い。 ◎震災で失ったものも、得られたものも「人のつながり」 ◎震災があったのが95年、その後98年から「特定非営利活動法人法」も生まれ、コミュニティに関わる活動が活発になった。

→例）[角野邸] 大正初期の空家を再生する活動。[アトリエ KOMA] 昭和初期の空家を活動する活動。障がい者の空家利用の教育コミュニティ。[お地藏さん広場] 防災空き地をつくる活動。[NAGANAGA] 築40年の鉄工所（もともと住み込みの住居）跡を、アーティストが集住する場へ。[本町ものづくり工房] ギャラリー、ワークショップ。[Winaの森] 再開ビルの利用、人々の集う場づくり。

【神戸市長田区の取り組み】1989年：インナーシティ対策。 1995年：震災。復興のキーワードとして芸術振興も視野に。2004年：長田文化倶楽部。2005年：「長田文化賞」の開始。2009年：NPO法人DanceBox (dB) が新長田へ。→街の多層的なストーリー→震災の記憶もその重要なひとつ。dBが「触媒」となって、地域の関わり、吸引力、発信力をつくる。

【まちの課題に対するアートへの期待】◎現代社会のひずみ→心の豊かさとは何か。社会的インフラとしての存在。 ◎まちの疲弊→来街者の増加。◎価値の対立（復興地域内 vs 外/旧住民 vs 新住民/貧富の差・格差）→感動と質の共有。

【これからの展開】◎dBの活動がより地域に根ざし、発信される。 ◎下町ピエンナーレ、踊るまち新長田構想など。 ◎まちの厚みとまちの魅力が相乗していく。

「スケジュール」

1日目／11月7日（金）

12:00 JR一ノ関駅東口改札前集合・出発、陸前高田へ
13:00 陸前高田市内ツアー
15:00 箱根山テラスチェックイン、コーヒープレイク&ミーティング
16:00 箱根山テラス、杉の家、伝承館見学
18:00 はじめのごあいさつ
19:00 夕食と交流

2日目／11月8日（土）

08:00 朝食
09:00 セッション① 震災後のアートの取り組み①記録と収集
山内宏泰（リアス・アーク美術館学芸員／気仙沼市）
セッション② 震災後のアートの取り組み②人々の生活に寄り添って
吉川由美（ENVISI 代表／仙台市・南三陸町）
高田彩（ビルドフルーガス代表／塩竈市）

12:10 昼食
13:30 セッション③ 震災後のまちとアート～阪神・淡路大震災後の神戸から学ぶ
大谷 煥（NPO Dance Box）、増田 匡（神戸市長田区まちづくり推進課）
15:00 ティーブレイク
15:30 ワークショップ① グループワークによるディスカッション
17:00 中間発表&ディスカッション
18:00 夕食&交流会
20:00 まつとさんのライブ

3日目／11月9日（日）

09:30 セッション④ 対談：これからを生きるために、私たちがアートに求めること
長谷川順一（箱根山テラス代表）× 聞き手：日沼 禎子（陸前高田 AIR ディレクター）
11:10 ワークショップ② グループワークによるディスカッション
12:10 発表、個々の感想
13:00 箱根山テラスを出発
13:30 竹駒食堂で昼食
16:00 一ノ関駅解散

大谷 煥（Dance Box 代表／神戸）

◎1996年、震災1年後に大阪でスタート。 ◎フェスティバルゲート（新世界）での活動→新しい公共性をどう考えるか。 ◎その後、新世界→新大阪→新長田と拠点を移し、「新」のつく場所に縁がある。 ◎新長田に拠点にした時点での印象：震災体験＋在日外国人率の高さ＝アートが必要、きっと面白いことになるだろう！アートの役割＝Mesh Work、網の目、ネットワークアー。 ◎主な活動として、ダンスによって街の事情を知る「新長田ダンス事情」、「コミュニケーション教育事業」、また、「Dane Live Kobe #1」では関西を中心に活動しているアーティスト47組が参加、その収益をアートNPOエイドに寄付。また福島県いわき総合高校や岩手県鶴岡市楽の公演を実施。 ◎目指すものはインターローカル。 ◎新自由主義に基づく急速な近代化によって、地域のコミュニティが崩壊する。そのためAIRは、多様性を持った新しい移民を受け入れるために重要な位置づけとなる。 ◎自分たちが守ろうとしてきたものは「文化」なんだと、アーティスト、アート分野の人々が強く訴えていかなければならない。 ◎これからの表現教育活動への可能性。ユネスコが定めた ESD (Education for Sustainable Development) ／持続可能な開発のための教育（※）がある。そこに、「アート」の項目があるべきではないだろうか。社会との関係をアーティスティックに行う人材。 ◎そのため、総合的学習の時間等を使って、表現教育の場をつくっていく。 ◎子どもの教育としてアートが必要で、被災地こそ重視されるべき。

※持続可能な社会づくりの担い手を育む教育。人間性および、他人、社会、環境との関係性を認識できる個人を育成する。

吉川 由美（ENVISI 代表／仙台市・南三陸町）

活動の中で見えたもの

◎被災地には、毎日を「死」とともに生きている人々の時間がある。 ◎人間関係を繋いでいた何かが壊れてしまった。 ◎これから子どもたちが暮らすための、生活のスピードはどうなっていくのか。 ◎災害直後は、地域の人々にとって毎日がイベント（多くの慰問者など）で、一人の時間を持って涙を流すことすらできない。 ◎緩和ケアの現場として、災害現場における人間と人間の関係づくりにアート活動が寄与できる。

災害後の5年目に向けた取り組み）： ◎海、農、山の生活が残したもの。DNAの中にあるもの、コミュニティの人間関係の中にそれはある。例えば伝統芸能は人間関係集落を維持するシステムそのもの。 ◎例えば自分が生きていることを、他者や、記憶などの見えないものが支えているのかもしれない。そうした目に見えないものを伝え、見える化していくにはどうすればよいか？ ◎そのために「記憶」が重要。心には「記憶」という宝物が生きているということを伝える。それが「死者との媒体」となる。 ◎そのプロセスに関与することが、アートプロジェクトのできることではないか？ ◎地域の人々と生きる喜びを共有する小さなものを作りだし、積み重ねていきたい。

「ミーティング後に話し合われたこと」

◎さらなるフィールドワークや対話が必要。例えば、仮設の問題は表面化してこない。 ◎阪神淡路大震災から20年たち、過去のものになりかけている。これから次の地震に備えるため、過去の震災からもっと学ぶ必要がある。 ◎「アーティスト脳」の必要性。一見関係の無いようにみえる物事をつなぎ、視覚化したり、行動する力。 ◎観光と震災のアーカイヴとなるリリースョナルアートのネットワークینگ、組織づくりが必要。例えば、サイトを立ち上げ共同運営を行うなど。 ◎2020年の東京オリンピック開催により、文化事業費の増加が見込まれているが、2021年以後が問題。その後、どのように文化に予算をつけてもらうのか。

つなぐ

陸前高田ミーティング

「陸前高田ミーティング」は、「つくること」・「考える」ことをテーマに、陸前高田、東北に暮らす人々を中心に講師になっていただき、アートと生活の切り離せない関係性について見つけ、これからの実践につなげていく試みです。