

田中奈緒子

Naoko Tanaka

BERLIN, GERMANY

Photo by Henryk Weiffenbach

STILL LIVES

🕒 70 min (日本初演 / Japan Premiere)

1 10.13 (Sat) 20:00-
10.14 (Sun) 17:30- / 20:00-
10.15 (Mon) 19:00- □
10.16 (Tue) 19:00-

□ ポスト・パフォーマンス・トーク / Post-Performance Talk

美術家としてのバックグラウンドから出発し、インスタレーション・パフォーマンスという形式によって独自の領域を拓く田中奈緒子。2011年から取り組む「影の三部作」最終章の『Unverinnerlicht - 内在しない光』を昨年のKYOTO EXPERIMENTで上演、光と影による静謐かつ強靱な表現で観客をひきこんだ。同じくドイツを拠点とするパフォーマー／コレオグラファーの芝原淑恵をコラボレーターに迎えた最新作『STILL LIVES』は、そのタイトルにふたつの意味を隠している。ひとつは絵画の様式である「静物画」、もうひとつは「It still lives.」——まだ、生きている。

場の個性が大きく作用する本作。今回上演されるのは、日本の近代化にとって象徴的な存在でもある世界遺産・二条城だ。さまざまな時間を経てきたこの空間に、田中は作品を通じて対話を持ちかける。プラスチックの膜は波のようにさざめき、時計のように巡る光が影を投げ、運びこまれる家具はどこかが欠け、あるいは歪んでいる。田中は、理解のための起承転結を差し出すのではない。見るものひとりひとりの内部に微細な知覚の物語が立ち上がるのを、待っているのだ。

With a background as a visual artist, Naoko Tanaka has forged her own original field through the format of installation performances. *Uninternalized (light)*, the final part of a trilogy she developed from 2011, was staged at Kyoto Experiment last year and stunned audiences with its serene yet powerful expression that used light and shadow. This new work, *STILL LIVES*, is a collaboration with Yoshie Shibahara, a performer and choreographer similarly based in Germany. Its title connotes two meanings: still-life painting and the idea of "It still lives."

The performance is strongly linked to the individuality of its location, the former imperial villa of Nijo Castle, which is a World Heritage Site and symbol of Japanese modernization. Through her work, Tanaka brings dialogue to this space where so much has happened over the course of its long history. A plastic membrane makes noises like waves, while light that moves like a clock casts shadows. Carried furniture somehow seems chipped or warped. Tanaka does not apply the rules of a traditional and comprehensible structure in her work. She waits for the narrative of minute perceptions to rise up within each and every thing we see.

■ 元離宮二条城 二の丸御殿台所
Nijo-jo Castle, Ninomaru-goten Palace
Kitchen

🕒 開演後は途中入場不可。未就学児入場不可

Audiences may not enter after the performance has started.
No audiences below preschool age.

コンセプト・インスタレーション・パフォーマンス:
田中奈緒子
アーティスティックコラボレーション・パフォーマンス: 芝原淑恵
オブジェクトコラボレーション: トーマス・レーメン、アンドレアス・ハーダー
テクニカルサポート・音響デザイン: フェリックス・グリム
装飾コラボレーション: クリストファー・ブラツク
ドラマトゥルク: アダム・シチラク
マネージメント: バーバラ・グライナー
製作: 田中奈緒子
共同製作: パクト・ツォルフェライン (エッセン)、KYOTO EXPERIMENT, SOPHIENSÆLE (ベルリン)
協力: Luxoom Lab Berlin
助成: 一般財団法人地域創造 [NEW VISION 舞台芸術 / ジェンダー / 社会]、ベルリン州政府文化局、ノルトライン・ヴェストファーレン州美術財団
主催: KYOTO EXPERIMENT

Concept, Installation, Performance: Naoko Tanaka
Artistic Collaboration and Performance: Yoshie Shibahara
Collaboration Realization Objects: Thomas Lehmen, Andreas Harder
Technical Support & Sound design: Felix Grimm
Collaboration Décor: Christopher Platz
Dramaturgical Collaboration: Adam Czirak
Production & PR: Barbara Greiner
A production by Naoko Tanaka
In coproduction with PACT Zollverein Essen, Kyoto Experiment and SOPHIENSÆLE.
In cooperation with Luxoom Lab Berlin.
Funded by Japan Foundation for Regional Art Activities [New Vision - Performing Arts / Gender / Society], Berlin Senate Department for Culture and Europe, Kunststiftung NRW.
Presented by Kyoto Experiment

berlin Berlin

Sensoren-walking
für Kultur und Soziale

揺動するプラトニックな世界

吉岡洋

光と影とはカップルである。それもたまたま出会ったふたりではなく、お互い相手なしにはありえない「必然的」関係である。光は影を生み、影によって光は光たりうる。光は常に影を暗示し、逆もまた然り。それほどラブラブなのに、両者は（アダムとイヴのように）けっして対等ではない。あくまで光が先で影は後、光がなければ影は存在しない。だからこそ、光よりも影の方がより芸術的であり、より強い示唆力を持つようになる。

影の示唆力は文学的（とりわけロマン主義的）想像力の中でいかに発揮されてきた。シャミッソーの『影をなくした男』、梶井基次郎の『Kの昇天』、ル・グインの『ゲド戦記』、等々。けれどそれらはみんな「自己の影」だ。確かにもうひとりの私、「ドッベルゲンガー」としての自らの「影」を前に、私たちは深く動揺する。けれども、それが影のすべてではない。

より哲学的に根が深い？のは、人ではなく事物の影、いやむしろ「影としての事物」だろう。その源流はプラトンの『国家』に登場する有名なお話だ。人間とは洞窟の壁に向かって縛られた囚人であり、私たちの見る現実とはその壁に映った「影」にすぎない。影は移ろいゆくが、真の実は洞窟の外にある永遠不変の「イデア」である。これが本来のプラトニック（プラトニック）な世界観である。

「光／影」を「真理／現象」としてこんなに徹底的に語られたらもうマイッタ！と言うしかない気もするけど、チョット待った！この話は長らく「洞窟の比喩」と呼ばれてきたが、そもそも「比喩」とは「意味」そのものではなく、それを通して意味が示唆される形象、つまりそれ自体がいわば意味の「影」なのである。このことは哲学的真理の比喩（＝影絵）としての芸術表現という見方へと、私たちを導く。

哲学の影絵としての芸術。影絵にはそもそも、何かしら不穏な雰囲気付き纏う。影絵はどこか「幽霊」の出現を思わせるからである。実際、おそらくは中国起源の影絵が17世紀に西欧にも

たらされた時、また19世紀の人気アトラクションだった「^{マジック・ランタン}幻燈」においても、人々はそれを、降霊術を思わせるような一種のトリック・ショーとして受けとった。

田中奈緒子はそのパフォーマンスで光と影を操作するけれども、影を何かの「比喩」として扱っているようにはみえない。文楽における人形遣いのように、アーティストは自分自身の身体を、影と同じ空間の中に現している。比喩＝幽霊を出現させるようなトリックはそこにはない。むしろ、影と操り手の共存によって、光と影の関係、真理と比喩の関係それ自体がグラつき、光が影を生むと頭で分かっている、逆に影から光が輝き出るような瞬間が生まれる。プラトニックな世界が、生身の身体介入によって静かに揺さぶられ、光と影の秩序が優しく攪乱される。その揺らぎと攪乱が、美しい。

吉岡洋

美学者。1956年京都生まれ。京都大学文学部哲学科（美学専攻）、同大学院修了。甲南大学、情報科学芸術大学院大学（IAMAS）、京都大学大学院文学研究科教授を経て、現在このころの未来研究センター特定教授。専門は美学芸術学、情報文化論。著書に『情報と生命—脳・コンピューター・宇宙』（新曜社、1993）、『〈思想〉の現在形—複雑系・電脳空間・アフォーダンス』（講談社、1997）など。また、「SKIN-DIVE」展（1999）、「京都ビエンナーレ2003」、「岐阜おおがきビエンナーレ2006」などの展覧会企画にも携わってきた。文化庁世界メディア芸術コンベンションの座長を3年間（2011-2013）務めた。

A Swaying Platonic World

Hiroshi Yoshioka

Light and shadow are a couple. They are not a pair who met by chance, however, but rather their relationship is inevitable in that one cannot exist without the other. Light creates shadow, while it is through shadow that light is able to shine. Light constantly implies shadow, though the reverse is also true. And yet, despite their lovey-dovey proximity, they are far from equal (in the same way that Adam and Eve were not). Light is in front, shadow is behind; without light, shadow does not exist. And precisely for this reason, shadow is more artistic than light, with greater suggestive power.

The suggestive power of shadow has certainly been demonstrated within literary imaginations (in particular, romanticism). Examples include Chamisso's tale of Peter Schlemihl, the man who sells his own shadow, or Motojiro Kajiji's short story *The Ascension of K* and Ursula K. Le Guin's *Earth-sea series*. All of these, however, relate to people's own shadows. Indeed, it profoundly shakes us to be faced with our own shadows, a doppelgänger or "another me." Nonetheless, there is more to shadow than just this.

What is philosophically deeper-rooted, so to speak, is surely not the human shadow but that of things—that is, things as shadow. The origin of this is a famous episode from Plato's *Republic*. Mankind is likened to prisoners chained to face the wall of a cave, with the "reality" that we see merely the shadows projected onto the wall. These shadows shift and change, yet true reality is the eternally immutable "ideas" that exist outside the cave. This is the essence of the Platonic worldview.

Talking exhaustively like this about light and shadow as truth and phenomenon might well cause some readers to throw up their hands in despair, but stay with me for a moment. This story is known as the Allegory of the Cave. A metaphor or allegory is not actually a meaning in its own right but rather the image suggested by a meaning through the metaphor—in other words, it is, we might say, the shadow of a meaning. This leads us to the viewpoint that a metaphor of philosophical truth is the same as artistic expression as shadow play.

Art as the shadow play of philosophy. There is something fundamentally eerie about shadow plays. This is because they somehow evoke apparitions. In-

deed, when shadow play, which originated in China, was brought over to Western Europe in the 17th century, it was probably regarded by people as a kind of magic trick show reminiscent of necromancy, similarly to the magic lanterns that were popular attractions in the 19th century.

Naoko Tanaka controls light and shadow in her performance, though she does not seem to treat shadow as a sort of metaphor. Like the puppeteer in Bunraku, the artist displays her own body within the same space as shadow. There is no magic trick here, like making a metaphor or ghost appear. Rather, through the coexistence of the shadow and controller, the relationship between light and shadow, between truth and metaphor, becomes itself unstable, leading to a moment when, though we know in our minds that light creates shadow, it looks as if the light is emitted from the shadow. A Platonic world is quietly shaken by the intervention of a living body; the order of light and shadow is gently disturbed. And that fluctuation and disruption is beautiful.

Hiroshi Yoshioka

Born in Kyoto in 1956, Hiroshi Yoshioka is an aesthetician. He majored in aesthetics at Kyoto University, where he also completed his postgraduate studies. Following teaching posts at Konan University, the Institute of Advanced Media Arts and Sciences, and Kyoto University, he is currently a professor at the Kokoro Research Center, Kyoto University. His specialism is aesthetics and art as well as information culture theory. His writings include *Information and Life: The Brain, Computers, and the Universe* (Shin-yo-sha, 1993) and *The Present Tense of Thought: Complex Systems, Cyberspace, and Affordance* (Kodansha, 1997). He was also involved with planning and curating such exhibitions as "SKIN-DIVE" (1999), the Kyoto Biennale 2003, and Gifu Ogaki Biennale 2006. He served as chair of the International Conference of Manga, Animation, Games and Media Arts, organized by the Agency for Cultural Affairs, for three years from 2011 to 2013.