

劇団アルテミス+ヘット・ザウデライク・トネール
『ものがたりのものがたり』

Theater Artemis + Het Zuidelijk Toneel
“The Story of the Story”

10.12 Sat – 13 Sun

名古屋市芸術創造センター
Nagoya City Performing Arts Center

情の時代
あいち
トリエンナーレ
2019
AICHI TRIENNALE 2019:
Taming Y'Our Passion

Photo: Kurt Van der Elst

オランダ南部を拠点に、結成以来30年にわたり国内外で広く活動を続ける青少年劇団、アルテミス。「子供向け」ではなく、「子供の目線から世界を捉える」姿勢で創作される作品群は、大人にとっても痛快かつシュールな刺激に満ち溢れ、あらゆる世代が集う観客席はいつも笑いに包まれている。

今回、満を持してアジア初上陸するのは、第58回ヴェネチア・ビエンナーレ演劇部門で銀獅子賞を受賞したばかりの最新作だ。芸術監督のイエツェ・バーテランが繰り出す、不条理で不謹慎、ラジカルかつ遊戯的な演出は、演劇のステレオタイプはもちろん、規範的な鑑賞態度をも軽やかに裏切り、あらゆる世代の観客の想像力を奔放に解き放っていく。

同じくオランダ南部を拠点にするカンパニー、ヘット・ザウデライク・トネールとともに作り上げた本作は、目の前で展開される舞台上に爆笑しながら、いつの間にか現代社会をちょっと斜めに捉える。そんな新感覚の演劇をぜひ体験してほしい。

From its base in the Netherlands, youth theater company Theater Artemis has produced performances in a wide range of locations both at home and abroad. Rather than being "aimed at children," their body of work constitutes an attempt at seeing the world through a child's eyes; overflowing with moments adults will find just as pleasurable as surreal, their performances never fail to incite outbursts of laughter from audiences of all ages.

Theater Artemis's long-awaited first trip to Asia follows shortly after artistic director Jetse Batelaan being awarded the Silver Lion at the International Theatre Festival at Venice Biennial 2019; absurd and indiscreet, radical and playful, his productions casually betray not only theatrical stereotypes but also normative conceptions of how theater should be enjoyed, and unleash the imaginations of audiences from every generation.

This is a new type of theater, well worth seeing: created together with Het Zuidelijk Toneel (also based in the southern Netherlands), the work subtly presents the audience (laughing out loud all the while at the performance unfolding before their eyes) with a somewhat more critical perspective on modern society.

劇団アルテミス

1990年設立

セルトーヘンボス(オランダ) 拠点

劇団アルテミスは、青少年向けの劇団の草分け的な存在で、オランダ国内のみならず、国外の劇場やフェスティバルでも作品を上演している。彼らの作品は、勇敢で、無秩序で、インタラクティブで、ときに笑いを誘うもので、常にあらたな演劇形式の追求を行うことを通じ、不確かなものや自分自身に自信を持てるような経験の場を若者たちに与えている。作品創作のほか、若者や子供とのコラボレーションによるアートプロジェクトなどの発信も行っている。2013年には気鋭の演出家イエツェ・バーテランが芸術監督に就任。イエツェは、第58回ヴェネチア・ビエンナーレ演劇部門において、若者向けの演劇創作者としては初めての銀獅子賞を受賞した。

Theater Artemis

Founded in 1990

Based in 's-Hertogenbosch, the Netherlands

Theater Artemis is a pioneering theatre company for young audiences who perform in theatres and festivals around the Netherlands and abroad.

Theater Artemis like to seek out and experiment with new forms of theatre. They create work that offers children and young people challenging experiences that teach them to have confidence in the unknown, and in themselves. Their work is brave, anarchic, interactive and often hilarious. The company also creates innovative, independent art projects in which artists and young people collaborate.

In 2013, spirited theater director Jetse Batelaan was appointed as the company's artistic director. He won the prestigious Silver Lion Award for Theatre 2019 from the Theatre Biennale in Venice. This is the first time that the award has been given to a theatre-maker of work for young audiences.

ヘット・ザウデライク・トネール

オランダのブラバント州を代表するヘット・ザウデライク・トネールは、オランダとベルギーの架け橋として、世界をオープンな眼差しで見つめてきた演劇カンパニー。パワフルな視覚言語、現代のストーリー、そして多様な形式を用いて展開される観客との密な対話を見る者を驚嘆、啓蒙、混乱させると同時に執拗でもある。

Het Zuidelijk Toneel

Het Zuidelijk Toneel is the principal theatre company in the province of Brabant in the Netherlands, forming the bridge between the Netherlands and Belgium, with an open mind to the world around us. With powerful visual language, contemporary stories and a diversity of forms, they seek an intense dialogue with the audience, a dialogue that amazes, enlightens, confuses and at the same time dares to be stubborn.

THEATER ARTEMIS

主な作品発表・受賞歴

- 2019 第58回ヴェネチア・ビエンナーレ [The Story of the Story] ヴェネチア(イタリア)、銀獅子賞受賞
第58回ヴェネチア・ビエンナーレ [War] ヴェネチア(イタリア)
第14回オランダ演劇祭 [The Story of the Story] アムステルダム(オランダ)
ルール・トリエンナーレ2018-2020 [(.....) A show that doesn't give a shit about its own vague title] エッセン(ドイツ)
- 2018 [The Story of the Story] ティルブルグ(オランダ)
[The Invisible Man] セルトーヘンボス(オランダ)
- 2017 [War] セルトーヘンボス(オランダ)

Selected Works & Awards

- 2019 58th Venice Biennial, *The Story of the Story*, Venice, Italy, Silver Lion
58th Venice Biennial, *War*, Venice, Italy
Netherlands Theater Festival 2019, *The Story of the Story*, Amsterdam, the Netherlands
Ruhrtriennale 18-19-20, (.....) *A show that doesn't give a shit about its own vague title*, Essen, Germany
- 2018 *The Story of the Story*, Tilburg, the Netherlands
The Invisible Man, 's-Hertogenbosch, the Netherlands
- 2017 *War*, 's-Hertogenbosch, the Netherlands

Het Zuidelijk Toneel

『ものがたりのものがたり』は私のこれまでの活動の総集編のような作品です。これ以上ないくらい野心的な取り組みです。私は「これまでになかった」作品を生み出すことを常に目指し、シビアに追求してきました。ただ今回の大規模なパフォーマンス作品に関してはむしろ過去作を振り返ることを楽しんでいます。この作品は絶対に実現しなくてはいけないと感じていて、今回だけはなんでもありでした。人間というものはどうしても物事に意味や価値を求めたがりです。自分が意味のある存在、何らかのストーリーの一部でありたいのです。かつての私たちはそれを宗教や大きな理想に求めましたが、今や人々は(例え厳しい貧困下に置かれていても)人生を自らドラマ化するようになりました。ソーシャル・メディアに自分の「ストーリー」を投稿すれば万歳！ 再び意味のある人生を取り戻せるのです。一方、「何もないこと」に対する恐れというものも存在します。『ものがたりのものがたり』はまさにこの「恐れ」を題材にした作品です。そもそも「何もないこと」はそんなに悪いことでしょうか。実は「何もない」と思っているものの中には十分に色々なものが残されているのではないのでしょうか。

演劇学校に通っていた頃、私はある深刻な問題に直面しました。演劇で展開されるドラマが私にとっては耐え難いものだったのです。そこで起こる対立が好きになれませんでした。自分の中でどうも据わりが悪く、登場人物を見ただけで恥ずかしくなりました。自らの困難に陶醉し、感情を高ぶらせている登場人物たちに「相手に王位を譲ってやればいいじゃないか」「彼女は君を愛していないのだから、違う人を探すべきだ」などと叫びたくなるのです。私の目にはドラマチックな演技法は滑稽に映りました。自分の運命を前にしてとても感情的に振る舞う人物がたいいて登場するのですが、大した自尊心です！ そのドラマの周囲を無関心に漂う「何もない」領域の方が私にとってはよっぽど興味深いものでした。空気中の埃、照明、ステージの床、舞台袖の技術スタッフ、席で窮屈そうに身動きする観客…。結局一般的な演劇のレパートリーは私に

とって役に立つものではありませんでした。これが私の創作活動の出発点です。最初の頃は、事象や登場人物が単に同意、一致し合うという内容の不条理劇を発表していました。しかし、私は作品に対比(コントラスト)を求めています。そのうちパフォーマンスと観客に向き合うことの中にこの対比を見出すようになります。そして若い観客を前にして私はついに向き合うべき「相手」を見つけました。彼らの不快感や不安感、抵抗感との遭遇はこれ以上ないほどよいタイミングでやってきました。そしてそこから私の挑戦が始まりました。

劇団が提示しているものと若い観客の間に生じるこの「摩擦」が今日ますます重要になってきているように思います。劇団アルテミスの演劇作品は恐怖を喚起し、混沌を生み出すものです。私たちが手掛けてきたのはインタラクティブでアナーキーな演劇です。それは観客を巻き込み、自らのルールに背く演劇であり、攪拌し、攪拌される演劇であり、観客とパフォーマンスが同じ混乱状態を共有する演劇でもあるのです。ここではあらゆるものの定義が無効化され、すべてが曝け出されます。頼れるのはそこにいる人たちのみ。助けて！ さてここからどうする？

このパニックこそが、私たちの作品に重要な意味を与えています。「知らない人に気をつけなさい」とよく子供の頃注意されたと思いますが、私たちはまさにこの「見知らぬ人」のような存在なのです。しかし、そんなことは関係なしに私たちは全員に参加してほしいのです。私たちが自分たちの想像をも超える作品に挑戦し続けるのは、みんなで一緒にこのパニック状態を体験をするためです。これこそが今日における私たちの作品の本当の価値だと思います。私たちは、子供たちに未知なるものと出会ってみよう促しているのです。作品の混沌の中で私たちは子供たちにある特殊なスキルを教えています。それは混乱に満ちた世界でいかに自信を持ち続けるかという教訓です。

To me *The Story of the Story* feels like a summary of everything I've done so far. I can't think any bigger than that. My aim always is to create something that has never been done before. I can be quite strict about that. But for this large scale performance I enjoyed citing from earlier works. For once everything was allowed. This had to be made. We as human beings appear to have an irresistible need to relevance and meaning. We like to matter. We want to be part of a story. Whereas we used search for that in religions and great ideals, now you notice that people, from sheer poverty, have started to dramatize their own lives. On social media we share our 'story'. Hooray, our life has meaning again! But how about this fear of 'nothing'? *The Story of the Story* is about this fear. Is nothing that bad? Isn't there still more than enough left?

As a student at the theatre school I found myself into serious trouble. I was frantic for drama. I didn't like the conflict. It made me uncomfortable, feeling ashamed on their behalf. I could shout at all those hard having heated characters: "Why not let the other person become King?" "She doesn't love you, go look for some other girl!". Dramatic acting came across as ludicrous. That one person that got so excited about his own fate: what self-estimation! The indifferent nothing, floating around all of it, much more fascinated me: the dusts in the air, the lamps, the floor, the technicians around the corner, the spectators moving uncomfortably on the seats etc. Theatre repertoire proved to be useless to

me. Time for me to do my job. For a while I did absurd storytelling about things and people merely agreeing with each other. But what I was after was: contrast. Eventually I found it in confronting performance and the audience. When in front of a young audience I finally found my opponent. Their discomfort, unrest and resistance couldn't have come at a better moment for me. There the game began.

I am convinced this friction between who we are and our young audience has become increasingly important. The theatre work of Artemis is scary and chaotic. We produce interactive and anarchistic theatre. Theatre interacting with its audience and not obeying its own laws. Theatre that disturbs and is being disturbed. Theatre in which audience and performance find each other in a shared state of confusion. Nothing is defined anymore. Everything is in the open. We have only each other. Help! Now what?

That panic is exactly why our work is so meaningful. We are the stranger that you've always been warned for. Yet we want everyone to join in with us. To finally experience that together we dare to do more than we would ever have imagined. I think that's the true value of our work today. We encourage children to meet and encounter the unknown. Amidst the chaos, we teach a very special profession: lessons in confidence to a world in panic.

あらすじ

この劇場には「先住民」がいます。彼らは狩猟民族で、自分たちの仕事に集中しています。俳優たち、そして観客の皆さんも、彼らが「ごちそう」をくれる時以外、その存在を気にすることはありません。

一方、舞台の上では、立方体や三角柱などのオブジェによる劇が上演されます。光や音の効果に合わせ、右から左へ、左から右へとオブジェが移動します。技舞台上の決まったスポットを踏むとナレーションが流れ、その声は「ものがたりのものがたり」を語り始めます。

ものがたりは、砂漠で生まれた。
ものがたりは、海を渡った。
ものがたりは、過酷な旅の果てに劇場にたどり着いた……

やがて両親と8歳の息子からなるオランダ人ファミリーがやってきます。どういうわけかその姿は、アメリカ大統領ドナルド・トランプと歌手のビヨンセ、サッカー選手のクリスティアーノ・ロナウドに見えます。彼らはそこが劇場とは気づかず、ピクニックにやってきたのです。好奇心旺盛な息子は探検に出かけ、狩猟民族と出会い、コミュニケーションをとろうとしますが、うまくいきません。オブジェの劇にも興味を持ち、どういう意味なのかと尋ねますが、彼の両親は答えることができません。

先住民たちの狩猟、オブジェの劇、ものがたりのものがたり、そして有名人の姿をした家族。4つの異なるものがたりは、どのように交わり、どのような結末に向かうのでしょうか。

Photo: Kurt Van der Elst

Author & Director: Jetse Batelaan
Artistic Advice: Piet Menu
Performers: Goedele Derick, Lisa Schamle, Tjebbe Roelofs,
Peter Vandemeulebroecke, Marie Groothof, Rob Smorenberg
Scenography: Theun Mosk
Costumes: Liesbet Swings
Music: Gerjan Piksen
Voice: Thomas Dudkiewicz
Text: Don Duyns
Dramaturgy: Peter Anthonissen
Director's Assistant: Tim Verbeek

Technical Manager: So Ozaki
Stage Manager: Daijiro Kawakami
Interpretation: Shiomi Watanabe
Translation & Narration of Surtitles:
Tomoko Momiyama (Art Translators Collective)
Video Documentation: Daisuke Yamashiro
Photography: Shun Sato

Curator : Chiaki Soma (Aichi Triennale 2019)
Production Manager: Sayuri Fujii (Aichi Triennale 2019)
Production Coordinator: Tsubasa Shimizu (Aichi Triennale 2019)
Production Assistant: Kazuki Sugai (office cassini), Chie Terashima

Presented by Aichi Triennale Organizing Committee
Co- Presented by Nagoya City Performing Arts Center
Supported by the Embassy of the Kingdom of the Netherlands &
Performing Arts Fund NL

脚本・演出: イェツェ・バーテラン
アドバイザー: ピート・メヌー
出演: ゴエデレ・デリック、リサ・シャムレ、チェッペ・フーロフス、
ペーテル・ファンデミューレブローク、マリー・グートフ、
ロブ・スモーレンバーグ
セノグラフィー: トゥン・ムスク
衣裳: リースベット・スィングズ
音楽: ヘルヤン・ピクセン
声: トーマス・ディドキビッチ
テキスト: ドン・ダインズ
ドラマトゥルク: ペーテル・アントニセン
演出助手: ティム・ファビーク

技術監督: 尾崎聡
舞台監督: 川上大二郎
通訳: 渡部潮美
字幕翻訳・読み聞かせ: 横山智子 (Art Translators Collective)
記録映像: 山城大督
記録写真: 佐藤駿

キュレーター: 相馬千秋 (あいちトリエンナーレ2019)
制作統括: 藤井さゆり (あいちトリエンナーレ2019)
制作: 清水翼 (あいちトリエンナーレ2019)
制作アシスタント: 菅井一輝 (office cassini)、寺島千絵

主催 あいちトリエンナーレ実行委員会
共催 名古屋芸術創造センター

助成: ダッチパフォーマンスアーツ、オランダ王国大使館

Kingdom of the Netherlands

dutch
performing
arts

「あいちトリエンナーレ2019」パフォーマンスアーツ AICHI TRIENNALE 2019 / Performing Arts

キュレーター Curator

相馬千秋 SOMA Chiaki

アシスタントキュレーター Assistant Curator

藤井さゆり FUJII Sayuri

コーディネーター Coordinator

清水翼、村松里実 SHIMIZU Tsubasa, MURAMATSU Satomi

テクニカル・ディレクター Technical Director

尾崎聡 OZAKI So

票券 Ticket Administration

山崎佳奈子 YAMASAKI Kanako

翻訳 Translation

Art Translators Collective

(相磯展子、ベン・ケガン、リアン・キャンライト)

Art Translators Collective

(AISO Nobuko, Ben CAGAN, Lillian CANRIGHT)

編集・執筆 Editor/Writer

鈴木理映子 SUZUKI Rieko

編集: 鈴木理映子

デザイン: コバヤシタケシ (SURFACE)

印刷・製本: 藤原印刷

あいちトリエンナーレ2019 情の時代 2019年8月1日 [木] - 10月14日 [月・祝]

主な会場: 愛知芸術文化センター、名古屋市美術館、名古屋市内のまちなか (四間道・円頓寺)
豊田市 (豊田市美術館及び豊田市駅周辺)

芸術監督: 津田大介 (ジャーナリスト/メディア・アクティビスト)

主 催: あいちトリエンナーレ実行委員会

助 成: 損保ジャパン日本興亜「SOMPO アート・ファンド」(企業メセナ協議会 2021 Arts Fund)

公益社団法人企業メセナ協議会 2021 芸術・文化による社会創造ファンド

一般財団法人地域創造

AICHI TRIENNALE 2019: Taming Y/Our Passion

August 1 (Thursday) to October 14 (Monday, public holiday), 2019

Main Venues: Aichi Arts Center, Nagoya City Art Museum, Nagoya City (Shikemichi and Endoji)

Toyota City (Toyota Municipal Museum of Art and other venues in the vicinity of
Toyotashi station)

Artistic Director: TSUDA Daisuke (Journalist / Media Activist)

Organizer: Aichi Triennale Organizing Committee

Supported by Sompo Japan Nipponkoa Insurance Inc. [SOMPO ART FUND]

(Association for Corporate Support of the Arts, Japan: 2021 Fund for Creation

of Society by the Arts and Culture), Association for Corporate Support of the

Arts, Japan: 2021 Fund for Creation of Society by the Arts and Culture, Japan

Foundation for Regional Art-Activities

