

Gaze on Japanese Traditional Theater: After staying in Kyoto

伝統芸能へのまなざし ～京都滞在を経て

We asked the international participants of our affiliate program “Kyoto Soseiza”, who stayed in Kyoto, to write about their experience with Japanese traditional theater. Their perspective on our tradition may bring us new discovery on the culture we take for granted.

提携プログラム「京都創生座」に関連して、京都に滞在した(している)外国人に、自身が体験した日本の伝統芸能についてエッセイを寄稿してもらいました。彼/彼女らからの伝統芸能へ向けられたまなざしは、私たちが当たり前としている文化に新しい発見をもたらしてくれるでしょう。

Short Essay

David Wampach

When I was in Japan for 6 months, in 2011, I had the chance to be part of Bon-Odori. I was invited by a dancer from Kyoto, Arisa Shirashi, in Gifu, to different festivals : Shirotori Odori, Gujohachiman and Itoshiro. I had a very strong experience, physically and emotionally. I was dancing all night, in the streets of these 3 villages, wearing Yukata and using Geta, knocking on the floor and following the rhythm of the musicians and singers.

During my journey in Gifu, I have experienced Ryukou Gakusya at the house of Toshiyuki Tsuchitori. I didn't know that I would spend 3 days in his place, waking at 7am, cleaning the wooden floor and then going to work in the field before breakfast. Toshiyuki is also very famous in France because he was working with a theater director, Peter Brook, based in Paris. Toshiyuki was the musical director of the Mahabharata. That was an amazing experience too. And also listening the beautiful voice of his dead wife Harue Momoyama. I still listen her traditional music !!!

David Wampach
French choreographer, based in Paris. He had created the following dance pieces: circonscriit, BASCULE, QUATORZE, AUTO, BATTERIE, BATTEMENT, CASSETTE and SACRE. In 2011, he was in residency in Villa Kujoyama, in Japan, for six months. Actually, he prepares a movie called RITE and a solo, TOUR.
website : www.davidwampach.eu

ショートエッセイ

ダヴィデ・フォンパク

2011年、日本に6ヶ月の間滞在した際、盆踊りに参加する機会があった。京都出身のダンサーである白石ありさに誘われて、岐阜の白鳥おどり、郡上八幡、石徹白の盆踊りに参加した。浴衣と下駄に身をつつみ、歌やお囃子にあわせて3つの村の地で夜通し踊り明かしたのは、身体的にも感情的にも強烈な経験だった。

岐阜への旅の途中で、土取利行が設立した立光学会に立ち寄った。そこで朝7時に起床し、朝飯の前に床掃除をする生活を3日間も過ごすことになるとは、まったく予想していなかった。土取利行は、パリ在住の演出家ピーター・ブルックとコラボレーションしたことでフランスでも有名だ。彼は「マハーバーラタ」の音楽を担当している。学会での体験も、土取の今は亡き妻である桃山晴衣の美声を聞いたことも忘れられない思い出。今でも時々彼女の三味線の音色に耳を傾ける。

ダヴィデ・フォンパク

パリを拠点に活動するフランス人振付家。2011年に6ヶ月間ヴィラ九条山に滞在した。映画「RITE」およびソロ公演「TOUR」を制作中。

Gazes from outside to Japanese traditional culture

Sandee Chew

There is something unassumingly mesmerizing about watching Japanese traditional theatre live. Perhaps it's the novelty. Perhaps there's more than meets the eye. Kabuki is said to be the most extravagant of Japanese traditional theatre—lavish costumes, elaborate make-up, special effects and skilled narrative singing and dancing. However, as a theatre practitioner coming from a generation bombarded with CGI and fast-action movies, what I notice first is the stylized stillness and subtlety in a large, open space with general lighting. Set, costume and sound designs are stereotypical and structured. Performances are presentational, and the stage-hands, musicians and stage devices are often visible, although discreet. Look closer. Everything is actually distilled. The stillness makes subtlety apparent. Subtly crafted sounds, movements and rhythms draw the subconscious. And the aesthetic is richly embedded with deep symbolism. Realism matters less than transcendence. A restless modern audience is compelled to calmness and being present in order to enjoy the intricacies on stage.

Sandee Chew

Malaysian lighting designer and actor with interest in audience development. In 2009, she received a KLUE Blue Chili nomination, and BOH Cameronian Arts Award for her lighting work. She is also a design consultant at Stage Centre Line Associates, and a founding member of Shakespeare Demystified.

Kabuki— my personal invitation to Japanese culture

Marcus Hernig

For me, the grand old Kabuki theatre on Shijo is outstanding and invisible at the same time. It lies a little bit off “Shijo street” just behind a busy bus stop so it always has the touch of a shy but kimono dressed Japanese woman hiding behind a screen. But as a beautiful East Asian lady it is nevertheless outstanding because it bears the so much the vivid life of traditional Japanese theatre, colourful and moving. It moves the audience like me because it reflects all feelings of mankind showing sad and often morbid contents of Japanese history or joyful and humorous “rakugo” contents refreshing the minds after hour long performances. But the most striking thing in traditional Japanese “kabuki” theatre is the audience. Real “kabuki aficionados” do not watch but live the performance. That reminds us of the glorious past of theatre, also in Europe, when people were not condemned to silence in theatre but shouted, commented and really “lived” the day with the troupe on stage.

Marcus Hernig
Director of German Artists' residence, Goethe-Institut Villa Kamogawa, Kyoto]

日本の外から眺めた日本の伝統文化

サンディー・チュー

日本の伝統芸能を生で鑑賞するのは、何ともいえない魅力がある。その目新しさが理由だろうか。もしかしたら、もっと他の隠された理由があるのかもしれない。歌舞伎は、派手な衣装に手のこんだ化粧、特殊効果と経験に培われた発声および舞いを伴い、日本の伝統芸能の中でも最も華美な演目とされている。しかし、CGや最新の特殊効果をふんだんに用いたアクション映画を見ていた世代の劇場関係者の目からすると、その華美さよりも、様式化された静寂さとオープンな空間の使い方に対してシンプルな照明がほどこされていることが印象的だ。セット、衣装、および音響には一定の型があり、それらは体系化されている。役者は表現豊かで、黒子や伴奏者は控えめながら観客から見えている。それはどういうことか。すべてが純化されているのだ。静寂は精妙な動きを感知することを可能にし、繊細な音、動き、リズムは見る者の潜在意識を呼び起こす。そこには豊かな象徴性に裏付けられた美学がある。歌舞伎においてより重要なのは、リアリズムではなく超越なのである。せわしない現代の観客が舞台上の巧妙な芸術を堪能するためには、暫し立ちどまって「今を生きる」ことが求められる。

サンディー・チュー

マレーシア人照明デザイナー / 俳優。観客の育成に関心を持つ。2009年、照明デザイナーとしての活動がBOH Cameronian Arts アワードを受賞、同年、KLUE Blue Chili アワードにノミネートされる。Stage Centre Line Associatesのデザインコンサルタントおよび Shakespeare Demystifiedの創メンバーでもある。

歌舞伎—私の日本文化紹介

マルクス・ヘルニヒ

私にとって南座は、際立った存在であると同時に目に見えない存在でもある。四条通りの慌ただしいバス停から少し入った所にある劇場は、着物を着た控えめな女性が屏風の後ろに隠れている様な趣きがある。東アジアの女性の美しさを携えながらも、その内には色鮮やかで感動的な日本の伝統芸能のダイナミックさを抱えている。歌舞伎は、鳥肌がたつほどの悲しみを始めとする、日本の歴史の中で人々が経験してきた様々な感情や落語の様なユーモアに満ちた歓喜を描きだすことで観客を魅了する。そうした歌舞伎の特徴の中でも、最も印象的なのは観客である。本物の歌舞伎愛好家は、生の舞台しか見ないという。それはヨーロッパの劇場がそうであった様に、観客が静かに鑑賞することが常識ではなく、劇中も持て囃したり感想を述べ合うことで、舞台を見ているその時を「生」きるという演劇の古き良き歴史を思い起こさせてくれる。

マルクス・ヘルニヒ

ゲーテ・インスティテュート・ヴィラ鴨川アーティストレジデンス プログラムディレクター