

Photo: Orpheas Emirzas

トラジャル・ハレル

『シスター あるいは 彼が体を埋めた』

『ダンサー・オブ・ザ・イヤー』

Trajal Harrell

*Sister or He Buried the Body
Dancer of the Year*

2022.7.30 Sat - 31 Sun

愛知県芸術劇場 小ホール

Mini Theater, Aichi Prefectural Art Theater

STILL ALIVE
国際芸術祭
あいち2022

振付家、ダンサー、研究者として、世界の複数の都市を拠点に活動するトラジャル・ハレル。ダンスの歴史、とりわけ1960年代のニューヨークで生まれたポストモダンダンスやヴォーギング*、さらに日本で生まれた舞踏を交差させた独自の振付で、21世紀のダンスシーンを更新する最重要振付家の一人だ。彼の舞台は、ダンス史への仮説的な問いと再構築から理論的に生成される振付、ファッション史へのオマージュと引用で彩られる衣装、ハレル自らが選曲・編集する音楽、作品に関連するオブジェや資料アーカイブを展示し販売するショップによって構成され、それらの要素がグルーヴしながら見る者の感覚を解放し、ダンスを見るという経験そのものをラディカルに変容させる。2019年からはスイスのチューリヒ市立劇場のレジデント・アーティストおよび同劇場のダンス・アンサンブルの初代演出家として、次々と話題作を世に送り出している。

そのハレルにとって特別な存在が、舞踏の創始者である土方巽(1928–1986)だ。2013年より継続してきた舞踏研究とその再解釈が、ついに最新作『シスター あるいは 彼が体を埋めた — Sister or He Buried the Body』として結実、世界初演される。ここでいうシスターは、土方巽が自叙伝『病める舞姫』で言及した病気の姉なのか、それともダンス史の中で忘れられたダンサーの存在なのだろうか。さらにハレルは土方とファッションデザイナーの川久保玲を、ありえたかもしれない歴史の線でつなぐ。私たちは、ハレルが自身の身体と身振りを媒介に「土方巽をヴォーギングする」特別な瞬間に立ち会うことになるはずだ。

今回は2019年のソロ作品『Dancer of the Year』とのダブルビル上演となる。2017年にこのタイトルと同名の賞を受賞したハレルは、ダンサーとは何者か、その特権性や美学について再考察しながら、これまで受容してきたダンス史そのものを、自らの身体に通過させていく。

*ヴォーギング

1960年代にニューヨークの有色人種とラテン系のLGBTコミュニティから生まれたダンスのスタイル。ファッション誌『VOGUE』に由来し、モデルがランウェイでポーズを決めるように、ボーjingの連続と反復で魅せる身振りが特徴

Trajal Harrell is a choreographer, dancer and researcher based in several cities around the world. With his unique choreographies that intersect various styles from the history of dance, especially voguing*, post-modern dance that emerged in 1960s New York, and Japanese Butoh, Harrell is one of the most important currently active choreographers and continues to redefine the state of dance in the 21st century. His works combine choreographies created by reconstructing and questioning the history of dance, costumes that allude and pay homage to the history of fashion, and music selected by Harrell. In recent years, Harrell’s performances are also accompanied by pop-up shops that sell personal objects and heirlooms as art. Through Harrell’s work, all these distinct elements begin to groove with each other and liberate the viewer from their conventional senses, radically transforming the very experience of watching a dance unfold. In 2019, Harrell became one of the house directors at The Schauspielhaus Zurich in Switzerland and the founding director of the Schauspielhaus Zurich Dance Ensemble, where he continues to produce much-discussed works.

One of Harrell’s most significant inspirations is Hijikata Tatsumi (1928–1986), the Japanese founder of Butoh dance. Harrell’s continuous research and re-interpretations of Butoh since 2013 have now flourished into his latest piece *Sister or He Buried the Body* (2022), which allows audiences to witness the special moment when Harrell uses movements and gestures to channel a voguing Hijikata Tatsumi. Is the titular sister a reference to Hijikata’s *Yameru Maihime* (“The Ailing Dance Mistress”) or is she a dancer forgotten by the history of dance? Harrell’s piece also makes slight but plausible alterations to history to connect Hijikata with fashion designer Rei Kawakubo. Further, Harrell will also perform his 2019 work *Dancer of the Year*, making his participation in the Aichi Triennale 2022 a double bill. In this solo piece Harrell, who won the Dancer of the Year award in 2017, uses his body to channel the history of dance that keeps influencing his works, and reflects on the meaning, the aesthetics and the privileges of being a dancer.

*(Voguing is a style of dance that began in New York’s black and Latino LGBT community in the 1960s. The name inspired by the eponymous fashion magazine, voguing is characterized by movements and repeatedly striking poses on a runway, or in a fashion photoshoot, to impress an audience of peers.)

Photo: Orpheas Emirzas

トラジャル・ハレル

アテネ (ギリシャ)、チューリヒ (スイス)、ジョージア州 (米国) 拠点

トラジャル・ハレルは、『Twenty Looks or Paris is Burning at The Judson Church』シリーズ(2009-2017)で世界的な評価を得て以来、現在に至るまで、ダンス、ビジュアルアート界で、国際的な活躍を続けている。その作品の特色は、ヴォーギングやポストモダンダンス、舞踏など、一見すると互いにかけて離れたダンス言語を組み合わせる独特の手法だけでなく、全ての作品に漂う儚さとユーモアにも見ることができる。美的には、彼の作品は常に、ステージに立つ人々へのオマージュとなっている。ハレルは彼らに厳選された生地をまとませ、オートクチュールの発展から多くのインスピレーションを引き出し(直接舞台上でそれを用いることもある)、極めて個性的な振付によって、パフォーマーたちを特異で自立した存在へと変貌させる。2019年より、スイスのチューリヒ市立劇場のレジデント・アーティスト、同劇場のダンス・アンサンブルの初代ディレクターをつとめる。

Based in Athens, Greece; Zurich, Switzerland; and Georgia, USA.

Trajal Harrell gained global recognition with his series of works *Twenty Looks or Paris is Burning at the Judson Church* (2009-2017) and is now a regular guest on the international dance and visual arts circuit. The unique style of Trajal Harrell’s works is a result not just of the unusual way in which he combines dance languages that might seem very distant from each other, such as voguing, postmodern dance and Butoh, but also and above all of the fragility and humour that pervade all his work. Aesthetically, his pieces are always a homage to the people standing on stage. He clothes them in carefully selected fabrics, draws major inspiration from developments in haute couture (which he sometimes uses on stage directly), and his highly personal style of movement turns his performers into unusual and autonomous beings. Since 2019, he is house director and the founder director of the Schauspielhaus Zurich Dance Ensemble in Switzerland.

主な作品発表・受賞歴

2021 『Dancer of the Year and Dancer of the Year Shop』サンパウロ・ビエンナーレ、サンパウロ (ブラジル)
2019 [Dancer of the Year and Dancer of the Year Shop] カナル・ポンピドゥーセンター、ブリュッセル (ベルギー)
2017 『Hoochie Koochie』バービカンセンター、ロンドン (英国)
2016 『Caen Amour』アヴィニョン演劇祭、アヴィニョン (フランス)
2013 『Used Abused and Hung Out to Dry』MoMA、ニューヨーク (米国)
2012 『Antigone Sr./Twenty Looks or Paris is Burning at The Judson Church (L)』ニューヨーク・ダンス・アンド・パフォーマンス・アワード (ベッシー賞) (米国)

Selected Works & Awards

2021 *Dancer of the Year and Dancer of the Year Shop*, Sao Paulo Biennale, Sao Paulo, Brazil
2019 *Dancer of the Year and Dancer of the Year Shop*, Kanal Pompidou, Brussels, Belgium
2017 *Hoochie Koochie*, Barbican Centre, London, UK
2016 *Caen Amour*, Festival Avignon, Avignon, France
2013 *Used Abused and Hung Out to Dry*, MoMA, New York, USA
2012 New York Dance and Performance Award (Bessie Award) for *Antigone Sr./Twenty Looks or Paris is Burning at The Judson Church (L)*, USA

振付・出演：トラジャル・ハレル
衣装・音響デザイン：トラジャル・ハレル
ドラマトゥルク：サラ・ヤンセン
設営監督：サリー・ハード
プロデューサー：レナ・アベル (Causecélébre vzw)

国際共同製作：光州ビエンナーレ、チューリヒ市立劇場、
MUDAM ルクセンブルク、国際芸術祭「あいち2022」

記録映像：株式会社青空
記録写真：今井隆之

キュレーター：相馬千秋 (国際芸術祭「あいち2022」)
制作：清水翼 (国際芸術祭「あいち2022」)

主催：国際芸術祭「あいち」組織委員会
共催：愛知県芸術劇場

文化庁「ARTS for the future! 2」補助対象事業

国際芸術祭「あいち2022」 パフォーマンスアーツ

アドバイザー：藤井明子、前田圭蔵
キュレーター：相馬千秋

プロダクションマネージャー：清水翼
コーディネーター：村松里実、谷口裕子、芝田遥、菅井一輝

テクニカル・コーディネーター：尾崎聡

票券：小森あや (bench Co.)

翻訳：ロバート・ツェツシェ
編集：鈴木理映子
デザイン：山口良太

▶ PAチャンネル

詳しくはこちら

各作品の背景についてのレクチャー、
参加アーティストによるトークなど、
パフォーマンスアーツ・プログラムを
多面的に体験するためのオンライン・
コンテンツです。

Choreographer & Dancer: Trajal Harrell
Costume & Sound Designer: Trajal Harrell
Dramaturg: Sara Jansen
Install Manager: Sally Heard
Producer: Lena Appel with Causecélébre vzw

Co-commissioned by Gwangju Biennale, Schauspielhaus Zurich,
MUDAM Luxembourg and Aichi Triennale 2022

Video Documentation: AOZORA, LTD.
Photography: Imai Takayuki

Curator: Soma Chiaki (Aichi Triennale 2022)
Production Coordinator: Shimizu Tsubasa (Aichi Triennale 2022)

Presented by Aichi Triennale Organizing Committee
Co-Presented by Aichi Prefectural Art Theater

AICHI TRIENNALE 2022 Performing Arts

Adviser: Fujii Akiko, Maeda Keizo
Curator: Soma Chiaki

Production Manager: Shimizu Tsubasa
Coordinator: Muramatsu Satomi, Taniguchi Yuko
Shibata Haruka, Sugai Kazuki
Technical Coordinator: Ozaki So

Ticket Administration: Comori Aya (bench Co.)

Translation: Robert Zetzsche
Editor: Suzuki Rieko
Designer: Yamaguchi Ryota

STILL ALIVE 国際芸術祭 あいち2022

2022年7月30日|土|— 10月10日|月・祝|[73日間]

芸術監督：片岡 真実 (森美術館館長、国際美術館会議 (CIMAM) 会長)

主催：国際芸術祭「あいち」組織委員会

助成：一般財団法人地域創造

愛知県政150周年記念事業

AICHI TRIENNALE 2022: STILL ALIVE

July 30 (Saturday) to October 10 (Monday, public holiday), 2022

Artistic Director: Kataoka Mami (Director, Mori Art Museum/President, CIMAM)

Organized by Aichi Triennale Organizing Committee

Supported by Japan Foundation for Regional Art-Activities