

F/T13 概念

物語中旅行

F/T 項目總監
相馬千秋

物語存在於人類的所有時代與社會之中。從古時的神話、民間故事與史書到寓言、宗教教典、小說與劇本，人類確實伴隨著多彩多樣的物語而創造了文明與共同體。從基於現實到異想天開的虛構故事，由人類的想像力編織出來的無數物語超越了時代與空間流傳下來。物語在以各種形式的變化同時，並融入到電視、漫畫、遊戲、廣告、銷售、網絡留言與都市傳說等現代的所有媒體與故事中，對我們的行動與精神產生了深刻的作用。

此外，物語不僅在共同體中，在我們個人的生活中也許是不可或缺。儘管我們平時將“我”的故事在生活中不斷更新，我認為反而沒必要意識這一點。然而，在某個瞬間，那個物語由於某些理由斷絕，無法繼續下的時候——，在日常生活中突然產生龜裂的時候，失去心愛的人的時候，身心陷入危機的時候——，面對我們迄今為止編織的“我”的物語的存在與損失，我們會重新審問自己吧。“我（們）從何而來？我（們）是什麼人？我（們）要去哪裡？”然後，我們也許再次開始編織“我（們）”的物語吧。

在哲學的世界裡，曾經有叫讓·弗朗索瓦·利奧塔的思想家提倡“大物語的終焉”，使得近代社會普遍規定的價值觀歷、歷史與社會系統這種大的結構被形式化了。然而，從他的時代至今的30年後的我們都知道，在現實世界上“大物語”是不會結束的。無論世界如何片斷化，無論“小物語”如何無限地闖入，人們依然無法忍耐“大物語”的不存在，寧願捏造更為單純化的“大物語”，並欲緊抓它。活在3.11後的我們，感受著這樣時代的空氣的同時，也不得不重新思考“物語”的角色與表現。物語是什麼？它所談及的主體是誰？本來，誰又會有談及那個物語的權利？並非作為單純的同感、同化與贊同的道具的物語又是什麼？隨著媒體環境的劇變，物語的生成·消費·再生的存在也變容的今天，對於戲劇這種媒體，將會如何留下繼續談物語的可能性呢？

面對這些問題，在今年的藝術節上以“物語中旅行”為主題，我們希望超越時代與空間，重新與各式各樣的物語相見。從遙遠的歷史到未來的虛話，從個人的小物語到壯大的神話，縱橫暢遊於人類的想像力中衍生的多樣的物語，我們會如何談到我們自己的物語，面向未來更新呢？

3.11 給我們帶來了現實而超越虛構的恐怖與虛無感，但是，本來人類就應該是一直經歷著無數不可抗力的自然與始料不及的歷史。那時，人類為了克服這種事態再次構築世界，也許運用各種各樣的想像力，產生虛構的。澳大利亞劇團 Back to Back Theatre，通過印度教的像頭神為了奪回被希特勒搶走的“卍”字的幸福象徵而超越時空旅行，這種異想天開的虛構幽默描述對法西斯主義的批判。去年上演的運用竹子大膽的戶外表演而獲得 F/T 獎的 Nandang Aradea 的 Indonesia Theatre of Studio 在今年上演的是，從 1883 年發生的令世界陷入衝擊與混亂的 Krakatoa 的大災害的史實中得到的靈感，將人類與自然的對抗昇華成神話的虛構。此外，在 3.11 以後的日本，數名創作人都開始從現實主義轉移到虛構的探求，這種興趣的轉移該不是偶然的吧。20 世紀俄羅斯電影的巨匠導演安德烈·塔科夫斯基被認為在切爾諾貝利發生原子能事故之前在《潛行者》《The Sacrifice》中預言般地描述了核能的威脅。然而，此次劇作家·松田正隆與導演·松本雄吉承繼了塔科夫斯基的影像，挑戰創造反映福島以後的新虛構。chelfitsch 的岡田利規也是，在震災後寫下的《現在地》中，面對在某個共同體中來去的看不見的變化與不安，這種精神的動搖並將它運用科幻般的手法來呈現出來。通過這幾部作品，我們希望重新思考在戲劇中的虛構的力量。

以此同時，從古至今戲劇承擔著與神話及宗教教典等一同將時代與共同體中必要的故事通過劇本這樣的媒體承繼下來的角色。從希臘悲劇到近代戲劇、日本古典戲劇，古今中外存在的劇本，換言之作為“物語的數據庫”，超越時代與地域共有，在多樣的形態與脈絡中根據時代與社會被活用下來了。這種豐富的劇本狀況至今仍刺激著多位創作人的想像力，出現了新的解釋與介入。對被稱作“二次創作”“N 次創作”的這種物語的擴張性，今天戲劇的想像力將如何繼承下去，如何發展下去呢？為了思考這些問題，多位創作人一直都挑戰著，此次將以從江戶時代流傳下來的物語《四谷怪談》為素材的創作並委託了兩支團隊。木之下裕一率領的劇團·木之下歌舞伎是對古典藝能有深度的知識與興趣，以歌舞伎的再創造為目標。此次，將邀請導演杉原邦生，將四世鶴屋南北的歌舞伎狂言《東海道四谷怪談》作為同時代的群眾戲劇演出。一直從事海外劇本大膽改編的導演中野成樹，此次將與 Dramaturge 的長島確合作，關注《東海道四谷怪談》的原典《四谷雜談集》，將實際發生的史實的“變故”、從《四谷雜談集》浮現出的“物語”以及此次由中野自身重新創作的“虛構”這三個層面，插入到江戶／東京的城市空間之中。穿越江戶／東京的時空與多位的登場人物的同時，我們將能夠如何體驗平行世界呢？另外，Sample 的松井周一以拘泥戲劇與角色而進行現代的寓言的創作。此次，他以希臘悲劇《俄狄浦斯》進行二次創作，創作深度切入穿插動物、植物與人類生命的倫理問題的物語。

另外，歷史、國家系統與意識形態等在近代社會中人類所產生的“大物語”給予我們的生活、思考與共同體共通的秩序與結構，相反不屬於那裡的人們以及從那裡零落的匿名“小物語”卻面臨消失的危機性。從震災後日本鋪天蓋地的標語、政策與歷史認識的誤解到強調的與鄰國的緊張關係等往往不一定能被安逸地納入“大物語”之中。此際，要抵抗那種誘惑，戲劇將如何重新編織出固有的物語與多個物語呢？作為對這個問題的探討，從“阿拉伯之春”的歷史漩渦中的中東·阿拉伯地域中，將選出拉比·穆魯維等三部最新作品作為特集介紹。在阿拉伯之春中失望的虛構藝術家／活躍分子的自殺，黎巴嫩內戰時傷殘的穆魯維的親生弟弟的人生，以及水深火熱的敘利亞內戰中市民記者的死亡。這三個物語包含了對各自表像的社會媒體敏銳分析的同時，提

示著對我們之前的物語／歷史的細微與敏銳的視點。另外，在去年藝術節上連續上演矚目的奧地利諾貝爾獎獲獎作家 Elfriede Jelinek 繼《Kein Licht》《Kein Licht II (Fukushima - Epilog?)》之後，再次發表了短篇劇本《Kein Licht.(Epilog?)》。此次，在福島以後掀起世界的風波這劇本的導演重新委託給兩位創作人。宮澤章夫此次在參照能劇形式的同時，並挑戰將 Jelinek 的言語與死者的世界結合的嘗試。另外，小澤剛作為美術家獨有的探求，將 Jelinek 的言語融入視覺地創作裝置作品／表演作品。承繼 Jelinek 言語的兩位創作人在對峙福島後這種無條理的大物語同時，會在我們眼前展現如何的假想世界呢？在此之上，從思考“講述物語”這行為本身作為視點，在此介紹 Tim Etchells 率領的 Forced Entertainment 的作品。本來“講述物語”究竟是怎麼回事？誰有講述那個物語的權利？講述物語的可能性與不可能性，也許會在離題的幽默表演中浮現出來吧。

也許在我們所生活的城市中也蓄積了生成物語的潛神力。紀錄戲劇的先驅者 Rimini Protokoll 此次將讓從東京 23 區統計數據中抽選的 100 位市民登上舞台，並巧妙地可視化在東京這座城市中生活的人們的生態與心態。另外，Port B 的高山明一直以來不斷發展社會與戲劇斷開與結合的獨自 OS。此次，通過走訪由於各種理由從亞洲各地來移民或留學生的團體，與觀眾一起創作傾聽那裡講述物語／歷史之旅。通過這些戲劇的手法，必然會浮現出在我們生活的城市“東京”中堆積的膨大的個人物語與集體無意識。亞洲各地移居者不斷增加的同時，偶爾看到了今天的日本對特定的亞洲團體有明確的歧視與排斥。作為“內部的他人”的亞洲，我認為從歷史與未來的接點中反思是個緊急的課題。

今年將迎來第四屆的公開征集項目，面對此次這個課題的同時，我希望不斷提升作為亞洲中創造與批評的平台功能。從亞洲各地來的年輕有識之士集於東京，遇見未知的觀眾與評論。在那裡產生的對話，相互認識到對方的差異，通過這些向亞洲還原強大的新創造力。在這願景下舉辦的公開徵集項目，此次不僅是從亞洲各地來的 9 組藝術家、評論家與觀眾的對話，更強化了與亞洲各地的藝術節和劇場等主導團體的友好合作關係，以提升在亞洲的創造與評論的質量為目標。

另外，此次新開設了“F/T 開放項目”。正如其名，為了“開放藝術節”，在地域既存的主導團體與社交組織以及各種文化・商業的資源的聯合下，致力於讓更多的人們將享受與參加藝術節的企劃。通過 F/T 開幕活動、關聯地域社交的 F/T 特制快閃族，甚至是擔任今年主要視覺廣告插畫師的岡村優太，以他創作的形像作為旗幟的佈滿池袋街道之中的項目等。通過這些舉措，讓今年的藝術節更多地浸透到城市裡，讓城市覺醒，與城市玩樂。美術家椿升設計的巨大雕塑會作為藝術節象徵出現，這個象徵與藝術節會期中上演的各種物語產生化學反應的同時，也讓藝術節的平台自身的氣氛 high 起來。

通過上述的嘗試，我認為今年的藝術節會在過去 5 年的積累之上，對任務能作出再定義。從現在的“創造・傳播新價值的藝術節”、“讓各樣的人們的相見與對話的場所的藝術節”、“作為亞洲平台的藝術節”，在三個任務之下設計的 F/T，基本的是創造型的藝術節，也是以與藝術家持續的信賴關係創作・發表為基礎的。關於這種 F/T 的根本理念以及從中派生的實踐，我們將舉辦更為開放議論的論壇。在這論壇上，在參照歷史與世界的同時，重新思考藝術節所立足的公共文化政策的根本理念與它應該承

擔的表現自由與責任。經過這種開放性的議論，我希望將藝術節向未來繼承下去的新物語／歷史，以及在那裡聚集的所有人一起創作。

相馬千秋 Chiaki Soma

生於 1975 年，畢業於早稻田大學第一文學部，後赴法國里昂第二大學・大學院專修文化政策以及藝術管理。從 2002 年起任職於 NPO 法人 Arts Network Japan。主要的工作為：東京國際藝術節“中東系列 04-07”，橫濱藝術創作處點“急斜坡工作室”的設立並擔任總監（06-10 年）等。從 2009 年起至今擔任 F/T 所有策劃的總監。從 2010 年起擔任文化廳文化審議會文化政策部會委員。