

Tokyo University of the Arts,

Graduate School of Global Arts,

Master Thesis Abstracts 2019

修	
上	
論	
文	
要	
日日	
集	
2	
0	
1	
9	

玉

術

造

研

究

科

リサーチ	キュレーション	アートマネジメント
Research	Curation	Art Management
ジェレミー・ウールズィー	黒沢 聖覇	安藤 悠希
Jeremy WOOLSEY	Seiha KUROSAWA	Yuki ANDO
タニヤ・シルマン	周 浩	陳 穎琳
Tanja SILLMAN	Hao ZHOU	Yinglin CHEN
古橋 果林	樋口 朋子	幅谷 真理
Karin FURUHASHI	Tomoko HIGUCHI	Mari HABAYA
宮内 芽依 Mei MIYAUCHI	峰岸 優香 Yuka MINEGISHI	
幸村 和也 Kazuya YUKIMURA		

03	ごあいさつ Remarks		
04	アートマネジメント Art Management	安藤 悠希 Yuki ANDO	メガミュージカルにおけるローカリゼーション Localisation of the Megamusical
05		陳 穎琳 Yinglin CHEN	市民との関係構築を指向した芸術文化団体の運営 静岡県舞台芸術センター(SPAC)を事例に Arts and Cultural Management of Relationship — oriented Theaters and Citizens An Analysis of Shizuoka Performing Arts Center (SPAC)
06		幅谷 真理 Mari HABAYA	「農」をテーマに扱うアートプロジェクトの考察 A Study of Agricultural Art Projects
07	キュレーション Curation	黒沢 聖覇 Seiha KUROSAWA	新たなるエコロジー下の「景色」の表現――中園孔二における「外縁」の検証を中心に―― The Expression of the 'Sights' in the Time of New Ecology ―An Analysis of Koji Nakazono's "Outer Edge"―
80		周 浩 Hao ZHOU	エア/プール――まち空間に揺れ動く、個と共同体の経験についてのエッセイと論考 Air / Pool ―An Art Project on the Shifting Relationship Between Individual and Community
09		樋口 朋子 Tomoko HIGUCHI	表現方法としての声 ——山川冬樹作品を中心に—— Voice as a Method of Expression —Focusing on the Works of Fuyuki Yamakawa—
10		峰岸 優香 Yuka MINEGISHI	アートを介したコミュニケーションがもたらす創発的内省のある関係 —鑑賞と対話の活動実践と分析から—— An Emergent Introspective Relationship Brought About by Communication with Art —Practice and Analysis of Art Appreciation and Dialogue—
11	リサーチ Research	ジェレミー・ウールズィー Jeremy WOOLSEY	アートにおける仏教表現の再考:宮島達男と創価学会 Rethinking Representations of Buddhism in Art: The Case of Tatsuo Miyajima and Sōka Gakkai
12		タニヤ・シルマン Tanja SILLMAN	自然発生的な美術と地域社会 ——日本のオルタナティブ・アート・プロジェクト「#BCTION」を中心に Spontaneously Occurring Art and Community: Regarding Japanese Alternative Art Project「#BCTION」
13		古橋 果林 Karin FURUHASHI	クラシック音楽のコンクールにおける実況解説の可能性 Possibilities of Running Commentary at the Classical Music Competition
14		宮内 芽依 Mei MIYAUCHI	閉じられて開かれている場〈The Loft〉——資本主義と快楽主義の間で The Loft—The Closed and Open Space: Between Capitalism and Hedonism
15		幸村 和也 Kazuya YUKIMURA	地域における民間小劇場の役割と劇場支援会員制度を中心とした連携の可能性 The Role of Local Private Mini Theaters and the Possibility of Cooperation between Theater Member Systems
16	国際芸術創造研究科について About Graduate School of Global Arts		
18	国際芸術創造研究科 2017年度 Graduate School of Global Arts 2017-2018		
20	国際芸術創造研究科 2018年度 Graduate School of Global Arts 2018-2019		

ごあいさつ | Remarks

この度、2回目の修了生を送りだすことは、国際芸術創造研究科の教員・スタッフー同にとって大きな喜びです。この春、世に羽ばたく修了生は12名。アートマネジメント3名、キュレーション4名、リサーチ5名の、色とりどりの研究が花開きました。

2016年に設立された国際芸術創造研究科は、芸術と社会の関係を研究し、芸術と社会の「つなぎ手」を主に育てる大学院研究科です。実践を重んじる本学の伝統にのっとって、修了研究では論文に加えて、文化事業の企画運営をおこなうことも認められています。

私たちは旅立つ若者たちを「Larus」と称し、最も優れた修了研究を修めた学生に「Larus賞」を授与することにしています。Larusとはラテン語でカモメ。私たちはこの言葉に「渡り鳥」という意味を込めて、羽ばたく彼らが世界各地を飛びまわり、今後さまざまな場所やさまざまな人をつないで活躍してくれることを祈っています。本年度のLarus賞の受賞者は、中国からの留学生・陳穎琳さん。設立2期目にして、海外からの学生の活躍が評価されることになりました。

本冊子において、今年孵化した若鳥たち12名の修了研究をご高覧いただければ幸いです。

2019年3月 国際芸術創造研究科 研究科長 熊倉純子

We, the faculty and staff of the Graduate School of Global Arts, are excited to send off our second year of graduates. This spring, 12 new graduates take wing. I was overjoyed to see the studies of the three students from Arts Management, four from Curation, and five from Research take life and bloom in vivid color.

The Graduate School of Global Arts, which was established at TUA in 2016, studies the relationship between art and society, and seeks to foster "liaisons" to bridge these two areas. Since our university has long valued practical experience, in addition to composing theses, the planning and execution of cultural activities is accepted as graduate research.

We call our young graduates "Larus," Latin for seagull, and we grant the student with the most exceptional research the "Larus Award." We chose the name of a migratory bird as a prayer that these young men and women will fly off to many different places, connect and work with many different people, and be active in a variety of fields. Our Larus Award winner this year is Yinglin Chen, a student from China. Although this is only our second year, we are already seeing great works from students coming from abroad.

Please take a look at the graduate research of our twelve newly-hatched young birds in this pamphlet.

March 2019 Sumiko Kumakura Dean Graduate School of Global Arts

メガミュージカルにおけるローカリゼーション

Localisation of the Megamusical

安藤 悠希 Yuki ANDO

本論文では、メガミュージカルにおけるグローバリゼーション的な展開力と、その動きに内在するローカリゼーションの側面という二つの視点を軸に論じる。

第一部では、グローバリゼーションの観点からミュージカルを分析する。理論的枠組みとして、ミュージカルという演劇形態におけるグローバリゼーション、およびマクドナルディゼーションに着目する。そして、1980年代以降のメガミュージカルが、一つの「商品」として世界各国にて販売展開された背景を、これらの理論と重ね合わせることで探る。その上で、メガミュージカル化したミュージカルのグローバル展開における成功には、徹底的に「予測可能」であることが求められたことを指摘する。

第二部においては、第一部で触れたメガミュージカルのグローバ リゼーションという流れについて、ローカリゼーションの視点から分 析を試みる。メガミュージカルが国際的に展開し、各国にて上演さ れる際に、どのように各国の文化的背景を検証し、どのように適応 させていったのだろうか。メガミュージカルは、オリジナルの上演地 と寸分違わぬ「フランチャイズ」だとも揶揄されるが、実際のローカ ルな上演に際しては、作品の真髄を変えずに各地での「予測可能」 さとの調整を図るために、微細なローカライズの余地が残されてい る。事例として、岩谷時子音楽文化振興財団所蔵の一次資料である 膨大な直筆譜面や台本類を使用し、メガミュージカルおよびグロー バリゼーションの時代におけるローカリゼーションの方面への矢印 を分析する。オリジナル版にただ追従するだけでなく、日本人の観 客を緻密に想定し、日本という土地にミュージカルが「根付く」よう に言葉の面から尽力する内的なローカリゼーションの一端を分析す る。さらには、作品を新上演地にて的確に根付かせるためには、「見 せ方」の面でもその土地独自の慣習に則った工夫がなされているこ とが考えられる。その土地の観客に対して的確な作品アプローチを 行うべく、観客の感情や嗜好性に合わせたローカリゼーションが重 視されていたことを示す。

今まで王道的に考えられていた、メガミュージカルのグローバル 展開だが、国民性の違いに始まり、使用言語の特徴、あるいは琴線 に触れる瞬間のあり方が各国で異なっているのは自明であり、さすれば、全世界画一という先入観には疑問が残る。本論文では、メガミュージカルは完全な再現性が求められている一方で、上演各地の文化的特異性に合わせた柔軟性が必要であり、この相反する「グローバリゼーション」と「ローカリゼーション」のせめぎ合いが、まさにメガミュージカルの世界で発生していることを示す。

This thesis analyses the elements of globalisation and localisation that can be seen in the phenomenon of Megamusicals.

In the first part, I will introduce the idea of Megamusical/McTheatre and explain how it can connect and compare with the concept of McDonaldisation; a method of describing a society dominated by globalisation. Following this, I will examine the detailed features of Megamusicals from the 1980s and suggest that "predictability" is the key for their success in the global market.

In part two, I will analyse the element of localisation in depth, which is opposite to the movement of globalisation that was explained in part one. It is crucial to think about the method of delivery; how to define cultural differences and how to introduce and adjust musicals for each individual country. Megamusicals are often criticised for being bland, global "franchises", however, there is a certain room for localisation when the musicals are imported to a different performance venue. The important element of "predictability" itself is defined differently depending on the cultural background. As a case study, I will analyse a large collection of scores and scripts with original hand-written comments from Tokiko Iwatani, a well-known translator for musicals. From these materials, it is clear that the Japanese audience is precisely studied and especially that the lyrics are not directly but appropriately translated into Japanese in order to root them into their cultural background. In addition, the musicals are even localised with consideration to the regional taste and literacy.

The global spread of the Megamusical has often been considered as a franchised process. However, each culture has a different background and way of thinking, therefore this pre-occupation of uniformity would not work anymore. The conflict and the balance of the contradictory concepts, globalisation and localisation, are at the heart of Megamusicals.

市民との関係構築を指向した芸術文化団体の運営 一静岡県舞台芸術センター(SPAC)を事例に

Arts and Cultural Management of Relationship — oriented Theaters and Citizens An Analysis of Shizuoka Performing Arts Center (SPAC)

陳 穎琳 Yinglin CHEN

本論文は、静岡県舞台芸術センター(SPAC)を事例に、日本における公立文化施設がいかに芸術普及啓発事業の実施を通して、地域住民との交流関係を構築する過程を分析するとともに、同センター専属の劇団がこの過程で果たす役割を示すものである。

序章では、「芸術普及啓発事業」及び「関係構築」この二つのキーワードを定義し、「日本における芸術普及啓発事業」の捉え方や効果と意義、「専属劇場の重要性」、「SPACに関する研究」この三つの視点から先行研究を紹介する。1)専属劇団が芸術普及啓発事業に果たす役割、2)劇場と市民との関係構築において果たしうる役割に関する研究、3)本論文の研究事例であるSPACの芸術普及啓発事業や観客育成に注目した研究は極めて少ないという現状を示す。そのため、本論文の独自性は担保できる。

第一章では、文化政策と演劇作品の制作の観点から、市民が劇場と親しむ関係を構築する必要性を提示する。また、1990年以後、盛んになった専門ホールが展開している芸術普及啓発事業を整理する。

第二章では、比較事例として、新潟市民芸術文化会館、座・高円 寺、世田谷パブリックシアターを取り上げた。この三つの公立文化 施設が、芸術普及啓発事業の実施を通じて、いかに市民と関係を築 くことができるのかを分析する。

第三章では、研究事例として、SPACを取り上げる。小学生向けの「異才・天才・奇才こども大会」、中高生向けの「シアタースクール」及び「げきとも」中高生鑑賞事業の実績、参与観察、聞き取り調査の結果を分析することで、SPACが芸術普及啓発事業の実施を通じて、市民と親しむ関係を構築する過程を示す。また、SPACが市民と関係を構築する過程で、俳優が果たす役割も明らかにする。

最後に、新潟市民芸術文化会館、座・高円寺、世田谷パブリックシアター、SPACを比較分析することで、「劇場」、「俳優」、「市民」、これら三つの視点から、研究対象であるSPACの課題を指摘し、新しい提案を示す。

In order to understand the relationships built up between local residents and theaters, I considered the community engagement and educational programs in public cultural facilities as significant influencing factors. Especially those facilities which have their own performance troupes. In the first section, the meaning of "community engagement and educational programs" and "relationship building" is clearly defined. According to previous research, "Perception and the significance of community engagement and educational programs in Japan," "Importance of exclusive theater," and "Research on Shizuoka Performing Arts Center," we can learn that there were just a few studies done on 1) The roles played by exclusive theater in community engagement and educational programs; 2) How exclusive troupes affect relationship-building between theaters and residents; 3) Community engagement and educational programs in the Shizuoka Performing Arts Center. Therefore, one can ensure the originality of this thesis.

In chapter one, I propose that establishing a close relationship between local residents and the theater is necessary from the viewpoints of cultural policy and theater work. Also, I will lay out the community engagement and educational programs that theaters have been working on since 1990. In chapter two, I will briefly introduce and analyze three public cultural facilities, specifically Niigata-City Performing Arts Center, Za-Koenji Public Theater, and Setagaya Public Theater, to compare them with each other. In chapter three, I will take up the Shizuoka Performing Arts Center (SPAC) as a case study. The process of relationship-building between Shizuoka Performing Arts Center and local residents will be proven by analyzing the achievements of community engagement and educational programs for students from all levels through participation observation and interview-based survey. The exclusive troupe also plays an important role in engaging local residents in community activities. In general, three major issues will be addressed, and I will put forward a new proposal for Shizuoka Performing Arts Center after a cross-over analysis of Niigata-City Performing Arts Center, Za-Koenji Public Theater, Setagaya Public Theater and Shizuoka Performing Arts Center.

「農」をテーマに扱うアートプロジェクトの考察

A Study of Agricultural Art Projects

幅谷 真理 Mari HABAYA

本論文は、「農」という概念を軸に据えるアートプロジェクトを研究対象として分析することで、とりわけ都市近郊農村において「農」が果たしうる役割やその現状、可能性を提示するものである。

序章では、都市近郊農村に在住する非農家にとって「農」は身近にありながらも遠いものとして存在している状況を提示し、「農」の当事者である農家が中心となるプロジェクトを分析する。その上で、人々の交流を誘発するアートプロジェクトを提案する。

第1章ではアートプロジェクトに見られる協働や共創といった特徴に注目しながら、「農」を重要視した「アートキャンプ白州」(1988年~)と「大地の芸術祭」(2000年)を分析する。外部と内部の交流が積極的に行われている中山間地域でのこれらの取り組みは数多く論究されているのに対し、都市近郊農村における取り組みの分析が不足していることを指摘する。

第2章では研究事例として青森県立美術館が実施している「アグロス・アートプロジェクト」(2017年~)、芸術祭という枠組みで行われている「糸島芸農」(2012年~)、アーティストが主催する滞在型プロジェクトとして行われている「農楽塾」(2013年~)を取り上げる。「農」の扱われ方によって状況が異なることを示し、「農」の当事者である農家の参加を呼びかけるには、まずは間接的に「農」を扱い、段階的にその濃度/農度を深めていくことが重要なのではないかという仮説を提示する。

第3章では前章から導いた仮説をもとに筆者によって企画実施された「たね展」「みのりランチコンサート」(いずれも2018年)を分析する。

第4章では「農」をテーマに扱うアートプロジェクトについて、「農」に関する議論と、農家と非農家の交流を促すものとの二分化が可能であることに着目する。前者では「農」に対する理想と現実の乖離によって農家が参加を避ける側面が、後者では農家と非農家の間に生じる「農」についての知識や経験の共有不足や、アートの自律性への脅威を提示する。都市郊外農村で行われるアートプロジェクトにおいて、「農」に関する議論と農家・非農家の交流の両立を目指すのではなく、交流と議論を段階的に行うことの可能性を示す。

The purpose of my master's thesis is to analyze art projects related to the concept of "Agriculture" and to show how they work in the Rural-Urban Fringe.

First of all, I will present the current situation of the Rural-Urban Fringe, where non-farmers recognize "Agriculture" as something which despite being close at hand, is far removed from their daily lives. By analyzing the projects in which the farmers who are the subjects for "Agriculture" participated, I will consider an art project which prompts communication among people in a community.

In chapter one, I will analyze "Art Camp Hakushu" and "Echigo-Tsumari Art Field," focusing on the ideas behind the projects—co-production and co-creation. I will point out the lack of study for activities in the Rural-Urban Fringe among the study for activities in Mountainous areas.

In chapter two, I present "Agros Art Project" as a case study conducted by the Aomori Museum of Art, "Itoshima Arts Farm" as an art festival and "Gunma Opera Academy Noura Juku" as a residential project hosted by artists. Showing that each three projects have different attitudes toward "Agriculture", I propose the hypothesis that it is a gradual refinement of "Agriculture" as a concept that the art projects regard as important in order to call for the participation of farmers, the central figures in this concept.

In chapter three, through an examination of my hypothesis in the previous chapter, I will show that my two projects, "Tane" and "Minori lunch concert," have the possibility to build a new relationship between farmers and non-farmers, creating a space in which participants can take part without their official positions.

In chapter four, firstly, I take notice of two difference types of art project related to the idea of "Agriculture." One tries to discuss the meaning of "Agriculture" and the other prompts exchanges between farmers and non-farmers. Then I discuss that while the farmers have little concerns when there is a tremendous gap between the reality and the ideal in the discussion on "Agriculture" in the art projects, the emphasis on communication among the participants may threaten the autonomy of art and cause a lack of recognition of what "Agriculture" is. Lastly I will discuss that, for the situation of the Rural-Urban Fringe, it is essential that farmers and non-farmers themselves build a constructive relationship and attempt to create space for dialogue.

「みのりランチコンサート」(2018年9月30日) 会場の様子 Scene of *Minori Lunch Concert*, 30th September 2018 © Tomomi Morita

新たなるエコロジー下の「景色」の表現

──中園孔二における「外縁 | の検証を中心に──

The Expression of the 'Sights' in the Time of New Ecology

— An Analysis of Koji Nakazono's "Outer Edge"—

黒沢 聖覇 Seiha KUROSAWA

本論は、今日の新たなエコロジーにもとづく「景色」の表現を、中園孔二(1989-2015)の作品や過去の展示、そして作家にとって重要な概念であった「外縁」の分析を通して検証するものである。25歳で早逝した中園が残した500余点の作品は、多様なスタイルを持ち、重ね合わされた多くのレイヤー、拡散されたイメージを特徴とする。とりわけ注目すべきは、中園が個々の絵画の内側に描かれているものよりも、「外縁」という閾を重視した点である。中園は、絵画的平面の自律性よりもむしろ、その周りを揺れ動く「とりまくもの」の自律性を生み出そうとした。これらの点において、中園は一つの新たな時代精神を反映しており、それは、筆者が志向する「同時代のキュラトリアル言語の探究」と関わっている。本論では、1)中園の作品を「とりまくもの」としてのパペット、迷路性、幽霊的存在、2)個々の絵画面やそれが集合した「場」におけるドローイングのメッシュワーク性、3)アンビエンスが感覚可能な閾(境界面)としての「外縁」、という三つの要素において、それを検証する。

上記の分析と検証を通して、中園の作品には、一方で脱中心化の作用を持って多方向に拡散し、一方で拡散していくものを求心的にひとつの「景色」へと回収しようとする、双方向の運動が内包されていることが分かる。その芸術実践が示すのは、「見えないもの」と「見えるもの」の境界における、「とりまくもの」が憑依可能な媒質としてのアンビエンスの創出であり、そこに本論は、中園の「外縁」の重要性を見出す。つまり、展示空間に主体化からも客体化からも漏れてしまうような、脆弱な世界の存在者が発する刺激を感覚可能とする詩的領域を生み出し、「見えないもの」が「見えるもの」と同等に漂う現代の環境を、触知可能なイメージへと転換していく方法論の可能性である。今日のエコロジーが生み出す不安という主観的なリアリティと「ともに」生存していくような中園の態度に、複雑なエコロジー下における新しいキュラトリアル実践の可能性を見出すことができる。

In the present time, we observe a complex and intertwined land-scape: the rapidly flowing image of information, the catastrophe of numerous natural disasters experienced every day, or the mental anxiety arising from it. This thesis focuses on the works and exhibition practices by Koji Nakazono (1989-2015) and aims to verify the expression of such "sight" in the emerging ecology today through the artist's significant concept of "Outer Edge."

The approximately 500 works of Koji Nakazono, who passed away at the age of 25, have featured various styles, multi-layered pictorial surfaces and scattered images. What is remarkable here is that he emphasizes the threshold of the "Outer Edge" rather than what is painted within the individual painting. He sought to create an autonomy of the "surroundings" that float around the paintings instead of the autonomy of the pictorial surface. From this point of view, it is possible to say that Nakazono as an artist reflects today's zeitgeist and has relevance to the author's interest in "contemporary curatorial language." This thesis verifies these aspects through three elements: 1) puppets, a labyrinthine atmosphere and spectral existence as the "surroundings" of Nakazono's works, 2) a meshwork of drawings on an individual pictorial surface or at the "site" of collective pictorial spaces, and 3)"Outer Edge" as the threshold (boundary) of sensible ambiance.

As a result of the analysis above, it is discovered that Nakazono's works possess bidirectional movements: a multidirectional diffusion with decentralizing effect on one hand and a navigation of the diffusion toward a single "sight" with centripetal force on the other. His individual paintings seem to reject the iconographical reading of the surface, and the process of creating each individual artwork is not distinct from the curatorial practice - composition of exhibition space – for the artist. This integrated artistic practice indicates the creation of ambiance in the boundary between "Visibles" and "Invisibles" as a medium in which the "surroundings" take on a haunting ability. This thesis finds the significance of Nakazono's "Outer Edge", which creates a poetic realm where signs of vulnerable existences of the world escaping from either subjectification or objectification – are made sensible. Moreover, it shows the possibility of a methodology for turning the contemporary environment, where "Visibles" and "Invisibles" are adrift, into direct haptic images. This thesis finds feasibility for new curatorial practices through the attitude of Nakazono that takes on the challenge of surviving "with" the subjective reality of anxiety generated from the ecology of today.

エア/プール

――まち空間に揺れ動く、個と共同体の経験についてのエッセイと論考

Air / Pool

— An Art Project on the Shifting Relationship Between Individual and Community

周 浩 Hao ZHOU

2017年9月29日から10月1日の3日間にわたって、参加型まちなか展覧会「エア/プールーまちなかを攪拌する。」を、東急目黒線沿線「西小山駅」周辺の複数の会場にて開催した。駅前広場、商店街放送局、西小山公園、商店街内にある9店舗を合わせて、計12箇所のサイトと関わり、計9名の作家が参加した。この展覧会は、現代社会の都市開発において地域住民が主体的に関わることのできる公共空間が減少している現状に抱く危機感から始まり、筆者自身が2年間ほど生活してきた西小山の街を舞台に設定した企画である。一元的な視点から語られる「大きな物語」としての歴史の文脈に吸い込まれていく「情報」の寄せ集めではなく、より私的な視点や個別の物語を持って対話するアーティストたちと、来場者の参加によって成立する展覧会を目指した。

見慣れた普通の商店街に改めて目を向けさせ、平面、インスタレーション、パフォーマンス、音声による作品を導入することで、日常における公共空間と主体の関係性を問いかける。キャプションなしに分散して展示される作品を発見し、懐疑的に作品を鑑賞するために、来場者は会場を何度も歩く必要がある。このような身体による街への介入、回遊的なプロセスを通じて、消費行動や常識に拘束されがちな身体を解放させ、公共空間で行動する人間主体の身体性を引き出すことになる。

本論文では、企画意図を踏まえて出展作品の解説をおこない、地域住民と交渉するプロセスや来場者の体験について論述する。フェリックス・ガタリの『三つのエコロジー』と斎藤純一の『公共性』に依拠しつつ、この企画における商店街の方々とのコラボレーション、そして来場者による能動的参加、およびその中で形づくられる地域の生態環境エコロジーと住民の主体性について検証を行う。なお、この論文は第一人称によるドキュメントエッセイと、実践をもとにおこなった批評的考察によって構成されている。

From September 29th to October 1st, 2017, I curated and conducted a cityscape-based participatory exhibition: Street Exhibition Air / Pool-To Stir Up the City. The project was staged across multiple venues around Nishi-Koyama Station on the Tokyu Meguro Line, where I have lived for two years. Aiming to create a project in which artworks are not just "information" to gather, swallowed into a one-dimensional and single-visioned context of history as a Grand Narrative, but as means to bring artists with personal and private viewpoints and individual stories together, the exhibition will be established through "conversations" and "collaborations" among participating artists and visitors. The project was carried out across 10 sites, including a station square, a local radio station, 9 shops inside a local shopping street and Nishi-Koyama Park. 9 artists including myself participated. Maps were available at the Reception area set up in Nishi-Koyama Station Square. The visitors were expected to add their viewing routes and thoughts to the map while walking and searching for artworks, and furthermore, to post to our website photos of objects that they see as the artworks in this exhibition. Through the practice of this Street Exhibition, people are urged to reflect on the cityscape that we inhabit.

By bringing in artworks involving photography, installations, audio and performance, the exhibition attempts to question the relationship between human subjects and public space in everyday life. Artworks are displayed dispersed across multiple venues, and without any provided captions; visitors had to walk around the venues, occasionally repeating the same route several times in order to find and identify the artworks. I believe that the bodily engagement in such detoured viewing experiences could contribute to releasing the viewing subjects from bodily habits that are implanted by consumer behavior and common sense, which will bring about a deeper sense of physicality. In this paper, I further clarified the idea of this project, introduced the artworks involved, as well as documenting the process of negotiation and collaboration with members of the local community. I examined the participation of the visitors involved, and the shifting mode of subjectivity of both the visitors and the local residents, whilst referring to Three Ecologies of Felix Guattari and The Publicness by Junichi Saito.

表現方法としての声 ――山川冬樹作品を中心に――

Voice as a Method of Expression — Focusing on the Works of Fuyuki Yamakawa —

樋口 朋子 Tomoko HIGUCHI

私たちが普段何気なく発する声には、どのような力があるだろうか。ソシュールが音声中心主義を提示したものの、ジャック・デリダによって批判され、音声は文字には敵わない古い文化と見なされた。声の文化から、私たちは今、電子文字の文化へと突入しているが、それでも私たちは依然として声を使い続けている。それは表現の面でも同様で、多くのアーティストたちがパフォーマンスや、映像、音響作品などで声を使っている。声は私たちのコミュニケーションツールとして、原始的でありながらも、震動を直接鼓膜へと伝える面において、最重要であるといえる。

日本の中では数あるアーティストの中から、声を使うアーティストの1人として、山川冬樹の名前が挙げられるだろう。今日までの日本の美術界において、彼は《The Voice-over》(1997年)発表以降、常に注目され続けてきた。それは、単なる「美術家」としてではなく、パフォーマーとして、役者として、そしてホーメイの歌手として多岐に渡る活動を行い、多方面から評価され、今日では日本の中堅アーティストとして名を上げている。彼は日常にある事象を拾い上げ、丁寧にそれを代弁していくことによって、幾つもの表現方法を獲得した。

山川によれば、彼の表現に関する全ての原点は「ホーメイ」にあるという。それではホーメイとは一体何なのか。彼の持つバックグラウンドには何があるのだろうか。そして、何が彼を「全身美術家」として確立させたのだろうか。

名高いアーティストであるのにも関わらず、山川冬樹についての 文献や分析は未だ存在しないといっても過言ではない。そこで本論 文は、その一次資料となるべく、彼についての基本情報などから、 最新作に至るまでを分析し考察した。

また、山川作品と3名のアーティストによる作品を比較分析することで、山川冬樹の表現を立体的に概観していく。

What kind of power is there in the voice we casually utter? Although Saussure established a word called "phonocentrisme," it was censured by Jacques Derrida, as voice had been regarded as an old culture inferior to that of the written word. However, voice is still used, even though culture has changed to electronic characters. Likewise, in the field of expression, many artists use voice in their performances, both video and acoustic works. Though it may be primitive, voice is the most important tool in our communication in terms of the transmission of sound waves directly to the eardrums.

Out of a number of artists in Japan, Fuyuki Yamakawa is one who uses voice. Ever since *The Voice-over* was announced in 1997, Fuyuki Yamakawa has been drawing attention in the field of art. Not only an artist, he is also a performer, actor, and singer of Khoomei, conducting a wide range of activities. He has been widely praised and is now known as a veteran artist in Japan. He has gained a number of ways of expression by picking out daily events and carefully conveying them.

He says that all origins are in "Khoomei." However, what is Khoomei? What is in his background? And what established him as a "Whole-body Artist?"

Despite being called an artist, it is not an exaggeration to say that there is no literature or analysis about him.

Therefore, this thesis considered everything from basic information about Fuyuki Yamakawa to his latest works as its primary sources.

In addition, his works are compared with those of another three artists, and his methods of expression are overviewed multi-dimensionally.

『MAZEUM』でのパフォーマンス風景 ©2018 筆者撮影 Performance at "MAZEUM" ©2018 Tomoko Higuchi

アートを介したコミュニケーションがもたらす創発的内省のある関係

─ 鑑賞と対話の活動実践と分析から──

An Emergent Introspective Relationship Brought About by Communication with Art — Practice and Analysis of Art Appreciation and Dialogue —

峰岸 優香 Yuka MINEGISHI

美術の普及活動において、現代のコミュニケーション課題に接続する観点から、対話型鑑賞に注目が集まっている。対話型鑑賞の進行役であるファシリテーターは、これまで学習活動への役割について主な議論がなされてきたが、本研究では、対話型鑑賞の構造に組み込まれるパーソン・センタード・アプローチと、対人関係の構築過程に注目して、その実践が定型化された作品鑑賞の場から離れた時にどう活かされるかを分析する。

本論では、ファシリテーターの実践経験をもち、作品に限らず、多様な状態にある他者の表現(思考や状態など)を媒体に対話を行う存在を「コーディネーター」と位置づけ、その存在意義を示すことを目的とした。筆者が参画した二つの実践例として、東京都美術館×東京藝術大学が連携して行うアート・コミュニケーション事業「とびらプロジェクト」にて、筆者が進行を担ったプロジェクト「藝大生インタビュー」と、筆者個人が精神病院青年期急性病棟で行なった傾聴の活動を取り上げて紹介する。作家・患者の語りに対して、聞き手であるコーディネーターの活動から、両者の関係構築と変容に注目していった。その際、コーディネーターが自己一致のある状態をもって、話し手と相互関与のある対話を構築するとき、話し手は対人関係に対して前向きなイメージを持つようになり、コーディネーターは対象への理解を統合的に深めることが可能になった。両者には相互関与の中で思考の変化が訪れたことから、この過程は、社会心理学者G.H.ミード(1863-1931)が提唱した創発的内省であると捉えられる。

コーディネーターの育成や活動を目指す時、内発的な動機を促し、技術や役割ではなく目的を共有することで個性のある援助関係が生まれる。これが対象者との相互関与を誘発し、創発的内省をもたらす要素である。今後の活動において、学びの対象者だけでなく、コーディネーターも同時に体験をする存在であると捉え、両者が獲得する体験や、その相互関与を見据えた構造を構築することが有効であると考えられる。

Visual Thinking Strategies (VTS) are thought of as important not only a method of appreciation, but also as a way of communication. It is because the structure of VTS has a person-centered-approach, and VTS facilitators create dialogues using the method of active listening as a way of building a relationship with appreciators. When discussing the social problems of modern communication in Japan, this way of relationship-building is very important from the viewpoint of providing social support, especially for people with psychiatric disorders or diseases.

In this paper, a person with experience as a VTS facilitator is called a "Coordinator." Coordinators are an existence to help facilitate talk by others, with a state of self-congruence.

Two practical examples illustrate the significance of the existence of Coordinators. The first example is "Interview for Geidai students" (from "Tobira Project" co-organized by Tokyo Metropolitan Art Museum & Tokyo University of the Arts), the record of talks with Geidai students and art communicators, who were selected from the general public. The second example was created through listening to the dialogues of patients in a mental hospital youth ward. From this practice and observation, the construction and transformation of both relationships and their process becomes clear.

When Coordinators talk with a speaker, their identity is essential – like their personal experiences, sensibilities, interests, and considerations - because they don't have a fixed role with regard to the method of hearing. In VTS, the VTS facilitator creates dialogue with artworks, but the scene is simultaneously an interview, a dialogue created by the Coordinator, and communication through the speaker's words and attitudes. Through these experiences, both speakers and Coordinators are able to change their ways of thinking about forming relationships. Thus, this process is "emergent introspective" as defined by G.H. Mead.

From the viewpoint of training for Coordinators, in terms of activity, preparation is the most important requirement. From there, they reach out to their subjects' personal interests and tell about the purpose of the activity, one that make sense for unique actions based on a person-centered-approach.

The role of Coordinators is not a passive model, but active help with self-motivation. Speakers and Coordinators mutually participate in the dialogue, they experience it together. A viewpoint to summarize the experience of both is necessary, and effective for making art-education programs.

アートにおける仏教表現の再考: 宮島達男と創価学会

Rethinking Representations of Buddhism in Art: The Case of Tatsuo Miyajima and Sōka Gakkai

ジェレミー・ウールズィー Jeremy WOOLSEY

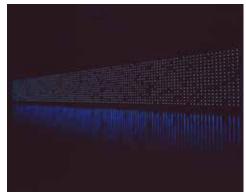
空間を埋め尽くすLEDカウンターのインスタレーションで世界的に知られるアーティスト・宮島達男。時間の周期性を訴える彼の作品がしばしば「仏教的」であると見做されるなかで、研究者や批評家たちは、宮島のより具体的な仏教活動について、つまり創価学会との繋がりについて見落としがちである。

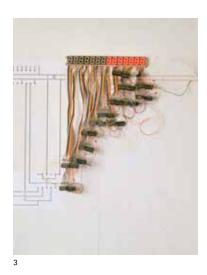
本論文ではジョセフ・コスースによるコンセプチュアル・アートの理論を取りあげながら、宮島作品における彼独自の解釈を検討し、日蓮仏教に根ざしたその宗教的実践の姿のみならず、創価学会の第三代・名誉会長の池田大作との「師弟不二(師匠と弟子の切っても切れない関係)」の姿勢を指し示す、彼の活動について論じる。

筆者の狙いは、組織的活動や集団的実践よりも、むしろ個人的な趣向や表現として宗教的なテーマやモチーフを扱い、それを構築せんとする現代美術シーンの(俗化した)文脈に一石を投じることである。仏教の伝統的な造形を、もはや崇拝の対象ではなく美術作品とする(仏教美術の)再文脈化を介して、明治期の日本にどのように「ファインアート」がどのように導入されたのか。その経緯に着目しつつ、論文の後半では、なぜ宮島の「仏教」がこれまで批評的視点で検討されてこなかったのか?についても、さらなる見解を構造的に展開していく。

Tatsuo Miyajima is a globally-recognized artist known for his immersive installations of LED counters. While his work, which emphasizes the cyclical nature of time, is often described as "Buddhist," scholars and critics have tended to overlook Mivaiima's affiliation with a specific Buddhist religious movement, Sōka Gakkai. In this thesis, I employ the artist Joseph Kosuth's model of conceptual art to analyze Miyajima's own explanations of his work, arguing that his production represents a form of religious practice rooted in Nichiren Buddhism, as well as the cultivation of an "inseparable bond" (shiteifuni) with Sōka Gakkai's third president, now honorary president, Ikeda Daisaku. My aim is to counter secularization narratives in the contemporary art world that frame the use of religious themes and motifs as a matter of individual interest and expression rather than organizational affiliation and collective practice. In the second half of the thesis, I also provide a more structural explanation for why Miyajima's "Buddhism" has gone critically unexamined to date, emphasizing how the importation of "fine art" to Japan in the Meiji period took place via the recontextualization of Buddhist artifacts as works of art rather than objects of collective worship.

- 1 Tatsuo Miyajima. Sea of Time. 1988. Light emitting diode (LED), Integrated circuit (IC), electric wire. Installation view at Hara Museum of Contemporary Art, Tokyo. H 700 cm, W 700 cm, D 2.5 cm. Site specific installation. Photograph by Tadashi Hirose, with permission.
- 2 Tatsuo Miyajima. Mega Death. 1999/2016. LED, IC, electric wire, light sensor. Collection of Domus Foundation. Installation view at Tokyo Opera City Art Gallery. H 500 cm, W 3,400 cm, D 1.8 cm. Site specific installation. Photograph by Norihiro Ueno, with permission.
- 3 Tatsuo Miyajima. Clock for 300 Thousand Years. 1987. LED, IC, electric wire, line tape, etc. Installation view at Runami Gallery. H 173 cm, W 630 cm, D 5 cm. Site specific installation. Photograph by Tadashi Hirose, with permission.
- 4 Tatsuo Miyajima. HOTO. 2008. LED, IC, electric wire, specular stainless steel, mirror glass, plexiglass. Collection of MGM Resorts International. Installation view at Art Tower Mito. H 549 cm, W 208 cm. Photograph by Daici Ano, with permission.

自然発生的な美術と地域社会

──日本のオルタナティブ・アート・プロジェクト「#BCTION」を中心に

Spontaneously Occurring Art and Community:

Regarding Japanese Alternative Art Project [#BCTION]

タニヤ・シルマン Tanja SILLMAN

本研究の目的は、企業、地方自治体、キュレーター等による企画、ディレクション、統制の影響が強くない、アーティスト自身がオーガナイズするアート・イベントにおける、作品の展示方法と鑑賞者、地域住民との関係を描き出すことで、このようなプロジェクトの地域社会への影響について明らかにすることにある。コンセプチュアルにマネジメントされた美術館やギャラリー、あるいは「地域活性化」などの指針を持つ地域アート・イベントにおける主流の現状とは異なる、それらの新しい価値、コミュニティ、イベント・スタイルについて考察を行う。

研究対象として取り上げるのは、ストリートアートの展示方法や展示物を用い、それらを有機的に変えながら展示を行うアートプロジェクト「#BCTION」(2014年~)である。

筆者自身は、実際に「#BCTION」のイベント・プロジェクトに関わり、 参与観察をしながら、展示内容、展示方法、運営、キュレーションに ついて、写真によって記録する視覚的民族誌(visual ethnography) の手法を用いて、分析を行なった。

「#BCTION」は、制作の過程や時間の経過によって、以前の作品の上に新たな作品を重ねることで、更新・制作されるスタイルをとっている。統一されていないジャンル間でのコラボレーション、アーティスト・鑑賞者・運営の間の立場や役割を取り払おうとする展示方法、明確なコンセプトやルールに則らない管理運営方法、都市のデッドスペースを利用し、アートに焦点を当てた地域社会との関係構築といった各要素は、ストリートアートの要素である。またそれは、現在オルタナティブ・アートとして定義されているものと異なる点も多い。

ストリートアートは、既存の歴史的/様式史的文脈の中で系統立てられることで、価値や意味を付与される傾向にある「美術」という制度の枠の外に存在する。それは自然発生したアートであり、ストリートにおいては、表現、展示、鑑賞等の様々な側面で既存の枠を取り払おうとする実践が行われている。ストリートアートを研究・分析することは、現在のアート界と、ストリートカルチャーであるグラフィティ、ファッション、音楽等といったジャンルを融合させ、新たな方向性や価値を生み出す一助になると考える。

The goal of this thesis is to examine the artist-run art project [#BCTION] which has no curator or art director, and no ties to museums or the local government. The effects of the project are analyzed through styles of exhibition, the role of the spectator, and the relationship to the regional community. In contrast to museums and galleries as well as regional art events with a conceptual management style and hierarchy, this thesis focuses on art events outside the mainstream framework and analyzes possible new benefits, communities, and curation styles that might be born as a result.

[#BCTION] is a project where the exhibition style and content develop over time, with artworks layering on top of other artworks. The project mixes different art genres, blurs the categories and roles of spectator, artist, and curator, and has no set rules or fixed organizational concept. Coming from the background of street art, the project uses the dead spaces from urban development in Tokyo, building connections to the regional community through art.

Three events organized by <code>[#BCTION]</code> are analyzed using ethnography as a method. The author participated in the organizing team of <code>[#BCTION]</code>, and interviewed artists and members of the group. Visual ethnography is applied in recording and analyzing the continuously changing exhibition space, curation and organization of the project.

This thesis suggests that spontaneously occurring street art creates a new way of experiencing art which is free from the rules and categories of expression and exhibition style in contrast to the hierarchy and values connected to art exhibited in museums and galleries. In addition, the street art style of creating an exhibition that organically changes over time through the contribution of participants and connects to the regional community seems to be different from the current style of most alternative art projects. [#BCTION] is able to represent new ideas and values by fusing various street cultures with the contemporary art world, and is thus a valuable addition to the current conventional art scene.

クラシック音楽のコンクールにおける実況解説の可能性

Possibilities of Running Commentary at the Classical Music Competition

古橋 果林 Karin FURUHASHI

本研究は、日本におけるクラシック音楽コンクールのオーディエンスに向けたアプローチの一つとして、音声による実況解説の可能性とその役割について考察したものである。

日本において、音楽の聞き方を問題とする研究は多数行われてきたが、音楽コンクールのオーディエンスに関する研究は少ない。さらに、現行のクラシック音楽コンクールは、その多くが無名の音楽家の社会への登壇の場と捉えられており、これまでオーディエンスに向けたプロデュースは十分に考えられてきたとは言えない。しかしながら、クラシック音楽コンクールの持つ機能は多様化しており、現場ではオーディエンスに向けたアプローチが求められ始めてもいる。

また、クラシック音楽は、専門的教育を受けていないオーディエンスにとって、その音楽構造の複雑さから「難しい」と感じられることも少なくない。クラシック音楽の聴取の場では、プログラム・ノートの解説等の様々な手法でクラシック音楽を紐解くアプローチに力が注がれている一方で、コンクールでは演奏家の審査に重点が置かれ、そうしたオーディエンスに対するアプローチは十分には検討されていない。

そこで、本研究では、以上の点を整理・考察し、スポーツにおける 実況解説に倣い、既存のクラシック音楽コンクールに音声実況解説 を付与することを試みた。その映像を元に、「実況解説」がオーディ エンスの音楽の理解を助ける役割を持つものとして、調査を行った。

調査の結果から、クラシック音楽コンクールにおいて、音声の実 況解説は、オーディエンスが音楽をより理解することに有効であると いう可能性がみられた。また、この実況解説は、クラシック音楽に馴 染みのない者を対象として行うと、より効果が得られる傾向にある。 また、実況解説の付与は、オーディエンスの理解を助長し得るが、 実際にクラシック音楽コンクールに実況解説を付与する際は、「副 音声」等の方法を用いる等、オーディエンス自身が実況解説による 情報を得るか否か、自ら選択できるよう、余地を残すことが重要で あると主張した。 The purpose of this thesis is to discuss the possibilities of "Running Commentary" and its potential role as a way of approaching the audience in a Japanese classical music competition.

The first chapter looks at an overview of the current situation of classical music competitions in Japan, bringing to attention the fact that many of them are basically only for the contestants, not for the audience, treating them as if they were absent. The author insists that more approaches towards the audience could be made even in a competition.

The second chapter discusses the significance of descriptive explanations of music. Referring to the karaoke scoring system, in which a "quantification" of the performance can be seen, the author considers that not only the singer's but also the audience's musical experience is improved by descriptive analyses.

Taking the example of figure skating, which is one of the most artistic sports, we recognize that it gathers a huge enthusiastic audience. The author focuses on ways such as a "quantified" scoring system and on-the-spot commentary on live performances to promote the audience's understanding and support. These, especially running commentary, could be applied to the classical music scene to attract and approach the audience

The third chapter is a survey report on the effectiveness of running commentary in classical music competitions. The survey was conducted through a questionnaire given to people who watched a videos made for the survey, where live commentary was added to a part of a classical music competition. The results show that live commentary is welcomed by many of the surveyees, and those who were not familiar with classical music responded especially favorably. Thus, it can be said that running commentary could be a useful method to reach a potential audience for classical music.

Lastly the author presents some topics for further discussion when live commentary is actually made. The choice of visible subtitles or audible sub-channels is one of them. The theme and style of the commentary should also be considered. However, as this thesis has clarified through the survey, live commentary has great potential to appeal to the audience and enhance their musical experience.

閉じられて開かれている場〈The Loft〉——資本主義と快楽主義の間で

The Loft — The Closed and Open Space: Between Capitalism and Hedonism

宮内 芽依 Mei MIYAUCHI

本論文は、1970年よりデヴィッド・マンキューソ(1944年10月20日—2016年11月14日)によってニューヨークで行われたパーティー〈The Loft〉を対象事例に、その日本への影響と「パーティー作り」に着目し、その方法と思想を考察するものである。その影響力は90年代に行われた海外ツアーでより顕著なものとなるが、ここでは特にイギリスで行われた〈Lucky Cloud〉の始まりに関して関係者たちが語ったオンラインの記事や、ラジオ番組で明かされた背景を主な参照とする。

マンキューソが海外ツアーに至った背景には、当時のニューヨークの地価高騰やクラブカルチャー最盛期からの後退があると同時に、日本やイギリスにも豊かなクラブシーンが培われ始めていたことがある。当時、彼にはクラブシーンのレジェンドとしての高い評価が与えられ、大いに歓迎された。しかし、訪問先となる各地域で注目されることは、よりローカルなコミュニティに根ざしたパーティー作りを目指す彼にとって、自身のパーティー哲学の実現をより困難な状況をつくりだした。DJ第二世代の活躍を通し、「DJ」や「クラブ」という枠組みはより自立したものとなり、そこでのマンキューソは崇拝対象となったが、本人もその状況を好ましく思っていなかった。

「ディスコのゴッドファーザー」や「ハウスの創始者」といった肩書きと共に、マンキューソの存在意義が高まるにつれて、〈The Loft〉の形式や哲学は、よりスタイルとして語り継がれるようになっていった。マンキューソが亡き今、そういったスタイルのみで語られる状況からの回復を目指し、かつて彼の近くにいた友人たちはオンラインの記事やラジオ番組を通じて〈The Loft〉のオリジナリティについて細かく語るようになっている。

そこで得られた情報の中に「パーティー作り」というものがあり、それは友人たちが集うとこから始まるものであった。そういったメソッドを参考にしながら、本論文後半では、筆者が「パーティー・ホスト(オーガナイザー)」として行なった妄想ロフトパーティー〈ミックスジュース〉を詳細に記録した。以上の考察や記録をもとに新たな課題を最終的に提示する。

This paper will talk about the influence that a party (The Loft) started in New York by David Mancuso (Oct.20, 1944-Nov.14, 2016) had on the Japanese club scene, and the ways in which parties are created, and will focus on the underlying ideas. This became apparent since the beginning of the Loft tours in foreign areas in Japan and London. In order to clarify its methods and ideas, this paper will often refer to articles on the internet and radio programs.

The Loft foreign tours meant gentrification in New York and the recession of the New York club scene, but it also showed the birth of financially and culturally-rich club scenes in London and Japan. At times like those, Mancuso was gratefully welcomed and worshipped as a legend. However, it was a difficult for him to continue to carry out parties based on his philosophy of creating communal floor for all people, no matter who they were. This was because the 'DJ' and 'club' became more independent thanks to the success of the second generation of DJs.

As Mancuso came to be praised with such titles as 'Godfather of Disco,' and 'Founder of House,' the idea and skills in $\langle \text{The Loft} \rangle$ became more formed as a style. Now, after the passing of Mancuso, his close friends have come to talk about the originality of $\langle \text{The Loft} \rangle$.

In the midst of this information, there was a concept about 'the method of creating a party,' which states that a party starts with a gathering of friends. Thus, the latter half of this paper will show the visual ethnography of how the party (\sim mixed juice\)) was carried out through building a community between friends of the author. Finally, this paper will wrap up by reaching a conclusion and posing new questions.

地域における民間小劇場の役割と劇場支援会員制度を中心とした連携の可能性

The Role of Local Private Mini Theaters and the Possibility of Cooperation between Theater Member Systems

幸村 和也 Kazuya YUKIMURA

本論文は、民間の小劇場間における連携制度の実態を探ることによって、日本の劇場運営にひとつの可能性を提示することを目的とする。そのため、連携制度の機能について、特に劇場のマネジメント人材及び劇場と地域との連携に焦点を当て、彼らの意識や地域における連携制度の意義を実地に調査、分析した。

まず、民間の小劇場を取り巻く実態を分析する前提として、1990年代以降を中心に日本で用いられるようになった公共劇場という概念について、民間小劇場との関連から再検討を行なった。

次に、研究対象である民設民営の4つの小劇場と、それらの劇場 を利用している2人のアーティストにインタビュー調査を実施し、結 果を整理した。

その結果、大都市圏の小劇場では日本各地からアーティストを公募し、年間を通して充実したプログラムが組まれるなど、創造活動に関する意識が高い点などを確認した。

その後、非-大都市圏の小劇場においては創造活動への意識の高まりと共に、舞台芸術以外のプログラムを組み込んだり、地域向け機関紙を発行するなど、地域コミュニティに向けた取り組みが展開され、比較的開かれた空間を目指すという、大都市圏の劇場とは別の志向性が確認された。

また、いずれの地域の劇場においても公演の鑑賞や劇場利用への優遇措置といった側面から、若手人材の育成に対する意識が高いことが明らかになった。

加えて、アーティストに対するインタビュー調査では、劇場のプログラムに一定の信頼を置いた観客が多様なアーティストの作品を鑑賞するため、アーティストがそれまで利用したことのなかった劇場においても動員が見込め、公演を打つハードルが下がっていることなどを確認した。

最後にこれらの調査をもとに、1)小劇場の運営の実態、2)地域における小劇場の役割、3)劇場支援会員制度とその連携の意義、4)今後の課題の4つの視点から整理を行ない、小劇場間の有機的な連携制度が、他の劇場の運営面でも機能する可能性を示した。

This thesis aims to show one possibility for Japanese theater management by exploring the actual situation of cooperation systems among private mini theaters.

For that reason, I focused on the functions of cooperation systems, especially the management staff of the theater and cooperation between the theater and the local area, and investigated and analyzed their awareness and the significance of cooperation systems in the community.

First of all, as a base upon which to analyze the actual situation of private mini theaters, I studied the concept of "public theater," which became used in Japan primarily from the 1990s onward, from the viewpoint of its relation with private mini theaters.

Next, I conducted an interview survey on four private mini theaters and two artists who use those theaters and organized the results.

My results showed that the private mini theaters in the urban area have a high level of awareness of creative activities, creating fulfilling programs throughout the year, such as inviting and recruiting artists from all over Japan.

However, compared to those private mini theaters in urban areas, I confirmed different intentions in the private mini theaters outside of urban areas. They aim to create open space and to take root in the local communities, offering programs aside from performing arts, such as the creation of publications.

Moreover, in all of the private mini theater, there is a strong awareness of the need to foster young talent and increase opportunities for theater appreciation.

In addition, in the interview surveys of artists, I confirmed that psychological and physical hurdles in carrying out performances in the theaters in which they have not performed decrease due to the behavior of the audience, which has a certain confidence in theatrical programs.

Finally, I organized the survey results from four perspectives and showed the possibility of the applicability of the cooperation and member systems of private mini theaters to other theaters.

こまばアゴラ劇場[筆者撮影] Komaba Agora Theater, Photo by the Author

国際芸術創造研究科について | About Graduate School of Global Arts

東京藝術大学大学院国際創造研究 科(GA)は、世界との交流を通じて、 変幻する現在の、多様な価値観に新 たな文脈を提示すべく、芸術文化活動を構想・実践し、かつ理論化できる 人材を育むことを目指し、音楽、美 術、映像に続く4番目の大学院として2016年4月に創設されました。本 研究科アートプロデュース専攻では、 キュレーション、アートマネジメント、 リサーチの3つの研究領域を交差・ 横断しつつ、芸術と社会の関係にア プローチしています。

箕口一美 Kazumi MINOGUCHI

講師

Lecturer in Music and Performing Arts Management.

専門は音楽マネジメント。 カザルスホールプロデューサー、トリトン・アーツ・ネットワークディレクター、サントリーホールプロジェクト・コーディネータなどを歴任し公演制作や海外アーティストのツアー制作を行う。2016年より現職。実演芸術施設運営、アーティストのキャリアマネジメント研究などを行っている。

Minoguchi joined in GA in 2016 after her long experience in artistic programming and administration at performing arts venues; Casals Hall (1987-2000), Suntory Hall (2008-2016) and others. She is also a keen advocate of community engagement programs by musicians and their career development.

枝川明敬 Akitoshi EDAGAWA

教授

Professor in Cultural Policy Studies; Cultural Economist.

専門は文化政策、文化経済学、地域文化振興論。文部省(現文部科学省)、総務省、文化庁を経て1995年埼玉大学大学院政策科学研究科助教授。政策研究大学院大学、国立情報学研究所、名古屋大学教授を経て、2004年より東京芸術大学教授。主な著書に『文化芸術への支援の論理と実際』、『新時代の文化振興論――地域活動と文化施設を考える』、『文化芸術への支援の論理と実際』など。

After starting his career as a national government officer at the Ministry of Education, Science and Culture in 1977, Edagawa served at various organizations including the Ministry of Internal Affairs and Communication and the Agency for Cultural Affairs. Since 1995, he has worked at the Saitama University, a Councilor of the Higher Education Dept. of the Ministry of Education, National Graduate Institute for Policy Studies, and at the Nagoya University. He was appointed as a professor in Tokyo University of the Arts in 2004.

熊倉純子

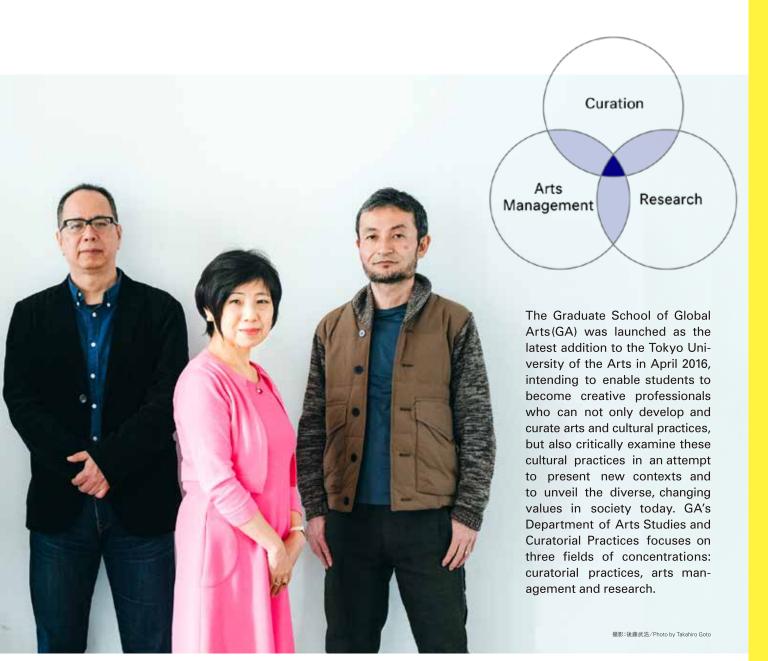
Sumiko KUMAKURA

敎授

Dean, the Graduate School of Global Arts. Professor in Art Management and Cultural Policy Studies.

専門はアートマネジメント・文化政策。「取手アートプロジェクト」や「アートアクセスあだち一音まち千住の縁」など地域型アートプロジェクトに携わりながら、アートと市民社会の関係を模索し、文化政策を提案している。文化庁文化審議会文化政策部会委員などを歴任。監修書に『アートプロジェクトー芸術と共創する社会』など。

Kumakura has been a leading figure in the field of art management in Japan since she launched the first art management program in national art university in Tokyo in 2002. She is actively involved in numerous community-based art projects and works as an executive producer for Toride Art Project and Art Access Adachi. Currently she serves as a member on the advisory board for cultural policy in the National Agency for Cultural Affairs among other posts.

毛利嘉孝 Yoshitaka MŌRI

教授

Professor in Sociology and Cultural Studies.

社会学者。文化研究・メディア研究。九州大学大学院助手、助教授、東京藝術大学音楽学部准教授を経て2016現職。主な著書に『ストリートの思想――転換期としての1990年代』、『文化=政治: グローバリゼーション時代の空間叛乱』、『増補ポピュラー音楽と資本主義』、編著に『アフターミュージッキング』、『アフターテレビジョンスタディーズ』など。

Mōri's research interests are postmodern culture, media, art, the city and transnationalism. Known as a pioneering scholar of cultural studies in Japan, he has published numerous essays both in English and Japanese in international journals including Inter-Asia Cultural Studies (Routledge), International Journal of Japanese Sociology (Wiley-Blackwell) and World Art (Routledge).

長谷川祐子 Yuko HASEGAWA

教授

Professor in Curatorial Studies.

専門はキュレイトリアル理論、近現代美術史。京都大学法学部を経て東京藝術大学大学院修了。金沢21世紀美術館学芸課長及び芸術監督、東京都現代美術館チーフキュレーターを経て、現在、同館参事。イスタンブール、サンパウロ、シャルジャ、モスクワなどのビエンナーレ、及びポンピドゥセンター・メッスでの日本現代アートを俯瞰する「ジャパノラマ」展まで国内外で多くのインディペンデント・キュレーションを行う。著書に『破壊しに、と彼女たちは言う』(現代女性アーティスト論)、『「なぜ?」から始める現代アート』、『キュレーション 知と感性を揺さぶる力』など。

Hasegawa is currently an Artistic Director of the Museum of Contemporary Art, Tokyo and previously a Founding Artistic Director at the 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa. She has been an advisor, commissioner or curator of numerous biennales including Moscow Biennale (2017), Sharjah Biennial (2013), Venice Architectural Biennale (2010), São Paulo Biennial (2010), Venice Biennale (2003), Shanghai Biennale (2002) and International Istanbul Biennial (2001).

住友文彦

Fumihiko SUMITOMO

隹教授

Associate Professor in Curatorial Studies.

専門は戦後美術研究、美術館や美術の制度と社会の関係。NTT Intercommunication Center(ICC)、東京都現代美術館などを経て、現在、アーツ前橋館長。主な企画展・国際展に、「ヨコハマ国際映像祭2009」、共同企画展に「メディア・シティ・ソウル2010」、「別府現代芸術フェスティバル2012混浴温泉世界」、「あいちトリエンナーレ2013」など。

Sumitomo is a director of Arts Maebashi and a co-founder of Art Initiative Tokyo. He has previously worked as a senior curator at the Museum of Contemporary Art, Tokyo. He co-curated the Aichi Triennale 2013 (Nagoya), Beautiful New World: Contemporary Visual Culture from Japan ("798" Dashnazi Art District and Guangdong Museum of Art, Beijing, 2007) and Media City Seoul 2010, and was the Artistic Director of Festival for Arts and Social Technology Yokohama [CREAM] 2009 and curator for Beppu Art Project 2012.

国際芸術創造研究科 2017年度

Graduate School of Global Arts 2017-2018

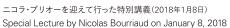
台北藝術大学との交流事業の様子(2017年9月7日–11日) Exchange program with Taipei National University of the Arts on September 7-11, 2017

ホーチミン市美術大学との交流事業の様子(2017年11月15日) Exchange program with Ho Chi Minh City University of Fine Arts on November 15, 2017

奏楽堂企画学内公募最優秀企画

「オルガンと話してみたら -新しい風を求めて-」(2018年3月30日) The Concert "In conversation with the organ-looking for a new wing-" organized by the students of GA on March 30, 2018

GAの学生がキュレーションを行なった 「Pn –Powers of PLAY– J展(2018年3月20日) The exhibition "Pn – Powers of PLAY–" curated by the students of GA on March 20, 2018

国際芸術創造研究科 2018年度

Graduate School of Global Arts 2018-2019

上海大学美術学院との交流事業の様子(2018年9月13日-17日) Exchange program with Fine Arts Academy of Shanghai University on September 13-17, 2018

ローレン・ボイル[DIS]を迎えて行なった特別講義(2019年1月20日) Special Lecture by Lauren Boyle from DIS on January 20, 2019

静岡県下田市での研究合宿の様子(2018年9月11日-13日) A research trip in Shimoda on September 11-13, 2018

授業風景(2018年6月22日)/A class on June 22, 2018

東京藝術大学大学院 国際芸術創造研究科 修士論文要旨集 2019

発行日:平成31年3月26日

編集:島田浩太朗(東京藝術大学)、木村重樹

編集補助:古橋果林、幸村和也、庄子渉(東京藝術大学)

デザイン:川村格夫

発行:東京藝術大学院 国際芸術創造研究科

《上野キャンパス》

〒110-8714 東京都台東区上野公園12-8

東京藝術大学上野キャンパス 大学会館2階 国際芸術創造研究科教員室

TEL:050-5525-2725 FAX:03-6846-8685

《千住キャンパス》

〒120-0034 東京都足立区千住1-25-1

東京藝術大学千住キャンパス 国際芸術創造研究科教員室

TEL:050-5525-2732 FAX:03-5284-1577

Graduate School of Global Arts, Tokyo University of the Arts, Master Thesis Abstracts 2019

26 March, 2019 (First Edition)

Editors: Kotaro SHIMADA, Shigeki KIMURA

Editorial Assistants: Karin FURUHASHI, Kazuya YUKIMURA, Wataru SHOJI

Design: Tadao KAWAMURA

Published by: Graduate School of Global Arts, Tokyo University of the Arts

Ueno Campus:

12-8 Ueno Park, Taito-ku, TOKYO 110-8714 JAPAN

Phone: +81 (0)50-5525-2725

Senju Campus:

1-25-1 Senju, Adachi-ku, TOKYO 120-0034 JAPAN

Phone: +81 (0)50-5525-2732

http://ga.geidai.ac.jp/

東京藝術大学大学院 国際芸術創造研究科 アートプロデュース専攻