

F/T13 概念

物语中旅行

F/T 项目总监

相马千秋

物语存在于人类的所有时代与社会之中。从古时的神话、民间故事与史书到寓言、宗教教典、小说与剧本，人类确实伴随着多彩多样的物语而创造了文明与共同体。从基于现实到异想天开的虚构故事，由人类的想象力编织出来的无数物语超越了时代与空间流传下来。物语在以各种形式的变化同时，并融入到电视、漫画、游戏、广告、销售、网络留言与都市传说等现代的所有媒体与故事中，对我们的行动与精神产生了深刻的作用。

且外，物语不仅在共同体中，在我们个人的生活中也许是不可或缺。尽管我们平时将“我”的故事在生活中不断更新，反而我认为没必要意识这一点。然而，在某个瞬间，那个物语由于某些理由断绝，无法继续下去的时候——，在日常生活中突然产生龟裂的时候，失去心爱的人的时候，身心陷入危机的时候——，面对我们迄今为止编织的“我”的物语的存在与损失，我们会重新审问自己吧。“我（们）从何而来？我（们）是什么人？我（们）要去哪里？”然后，我们也许再次开始编织“我（们）”的物语吧。

在哲学的世界里，曾经有叫让-弗朗索雅 利奥塔的思想家提倡“大物语的终焉”，使得近代社会普遍规定的价值观历、历史与社会系统这种大的结构被形式化了。然而，从他的时代至今的 30 年后的我们都知道，在现实世界上“大物语”是不会结束的。无论世界如何断片化，无论“小物语”如何无限地闯入，人们依然无法忍耐“大物语”的不存在，宁愿捏造更为单纯化的“大物语”，并欲紧抓它。活在 3.11 后的我们，感受着这样时代的空气的同时，也不得不重新思考“物语”的角色与表现。物语是什么？它所谈及的主体是谁？本来，谁又会有谈及那个物语的权利？并非作为单纯的同感、同化与赞同的道具的物语又是什么？随着媒体环境的剧变，物语的生成·消费·再生的存在也变容的今天，对于戏剧这种媒体，将会如何留下继续谈论物语的可能性呢？

面对这些问题，在今年的艺术节上以“物语中旅行”为主题，我们希望超越时代与空间，

重新与各种各样的物语相见。从遥远的历史到未来的虚话，从个人的小物语到壮大的神话，纵横畅游于人类的想象力中衍生的多样的物语，我们会如何谈到我们自己的物语，面向未来更新呢？

3.11 给我们带来了现实而超越虚构的恐怖与虚无感，但是，本来人类就应该是一直经历着无数不可抗力的自然与始料不及的历史。那时，人类为了克服这种事态再次构筑世界，也许运用各种各样的想象力，产生虚构的。澳大利亚剧团Back to Back Theatre，通过印度教的象头神为了夺回被希特勒抢走的“卍”字的幸福象征而超越时空旅行，这种异想天开的虚构幽默描述对法西斯主义的批判。去年上演的运用竹子大胆的户外表演而获得F/T奖的Nandang Aradea的Indonesia Theatre of Studio在今年上演的是，从1883年发生的令世界陷入冲击与混乱的Krakatoa的大灾害的史实中得到的灵感，将人类与自然的对抗升华成神话的虚构。此外，在3.11以后的日本，数名创作人都开始从现实主义转移到虚构的探求，这种兴趣的转移该不是偶然的吧。20世纪俄罗斯电影的巨匠导演安德烈·塔科夫斯基被认为在切尔诺贝利发生原子能事故之前在《潜行者》《The Sacrifice》中预言般地描述了核能的威胁。然而，此次剧作家·松田正隆与导演·松本雄吉承继了塔科夫斯基的影像，挑战创造反映福岛以后的新虚构。chelfitsch的冈田利规也是，在震灾后写下的《现在地》中，面对在某个共同体中来去的看不见的变化与不安，这种精神的动摇并将它运用科幻般的手法来呈现出来。通过这几部作品，我们希望重新思考在戏剧中的虚构的力量。

以此同时，从古至今戏剧承担着与神话及宗教教典等一同将时代与共同体中必要的故事通过剧本这样的媒体承继下来的角色。从希腊悲剧到近代戏剧、日本古典戏剧，古今中外存在的剧本，换言之作为“物语的数据库”，超越时代与地域共有，在多样的形态与脉络中根据时代与社会被活用下来了。这种丰富的剧本状况至今仍刺激着多位创作人的想象力，出现了新的解释与介入。对被称作“二次创作”“N次创作”的这种物语的扩张性，今天戏剧的想象力将如何继承下去，如何发展下去呢？为了思考这些问题，多位创作人一直都挑战着，此次将以从江户时代流传下来的物语《四谷怪谈》为素材的创作并委托了两个团队。木之下裕一率领的剧团·木之下歌舞伎是对古典艺能有深度的知识与兴趣，以歌舞伎的再创造为目标。此次，将邀请导演杉原邦生，将四世鹤屋南北的歌舞伎狂言《东海道四谷怪谈》作为同时代的群众戏剧演出。一直从事海外剧本大胆改编的导演中野成树，此次将与Dramaturge的长岛确合作，关注《东海道四谷怪谈》的原典《四谷杂谈集》，将实际发生的史实的“变故”、从《四谷杂谈集》浮现出的“物语”以及此次由中野自身重新创作的“虚构”这三个层面，插入到江户/东京的城市空间之中。穿越江户/东京的时空与多位的登场人物的同时，我们将能够如何体验平行世界呢？另外，Sample的松井周一一直以拘泥戏剧与角色而进行现代的寓言的创作。此次，他以

希腊悲剧《俄狄浦斯》进行二次创作，创作深度切入穿插动物、植物与人类生命的伦理问题的物语。

另外，历史、国家系统与意识形态等在近代社会中人类所产生的“大物语”给予我们的生活、思考与共同体共通的秩序与结构，相反不属于那里的人们以及从那里零落的匿名“小物语”却面临消失的危机性。从震灾后日本铺天盖地的标语、政策与历史认识的误解到强调的与邻国的紧张关系等往往不一定能被安易地纳入“大物语”之中。此际，要抵抗那种诱惑，戏剧将如何重新编织出固有的物语与多个物语呢？作为对这个问题的探讨，从“阿拉伯之春”的历史漩涡中的中东·阿拉伯地域中，将选出拉比·穆鲁维等三部最新作品作为特集介绍。在阿拉伯之春中失望的虚构艺术家／活跃分子的自杀，黎巴嫩内战时伤残的穆鲁维的亲生弟弟的人生，以及水深火热的叙利亚内战中市民记者的死亡。这三个物语包含了对各自表象的社会媒体敏锐分析的同时，提示着对我们之前的物语／历史的细微与敏锐的视点。另外，在去年艺术节上连续上演瞩目的奥地利诺贝尔奖获奖作家 Elfriede Jelinek 继《Kein Licht》《Kein Licht II (Fukushima – Epilog?)》之后，再次发表了短篇剧本《Kein Licht.(Epilog?)》。此次，在福岛以后掀起世界的风波这剧本的导演重新委托给两位创作人。宫泽章夫此次在参照能剧形式的同时，并挑战将 Jelinek 的言语与死者的世界结合的尝试。另外，小泽刚作为美术家独有的探求，将 Jelinek 的言语融入视觉地创作装置作品／表演作品。承继 Jelinek 言语的两位创作人在对峙福岛后这种无条理的大物语同时，会在我们眼前展现如何的假想世界呢？在此之上，从思考“讲述物语”这行为本身作为视点，在此介绍 Tim Etchells 率领的 Forced Entertainment 的作品。本来“讲述物语”究竟是何回事？谁有讲述那个物语的权利？讲述物语的可能性与不可能性，也许会在离题的幽默表演中浮现出来吧。

也许在我们所生活的城市中也蓄积了生成物语的潜在力。纪录戏剧的先驱者 Rimini Protokoll 此次将让从东京 23 区统计数据中抽选的 100 位市民登上舞台，并巧妙地可视化在东京这座城市中生活的人们的生态与心态。另外，Port B 的高山明一直以来不断发展社会与戏剧断开与结合的独自 OS。此次，通过走访由于各种理由从亚洲各地来移民或留学生的团体，与观众一起创作倾听那里讲述物语／历史之旅。通过这些戏剧的手法，必然会浮现出在我们生活的城市“东京”中堆积的膨大的个人物语与集体无意识。亚洲各地移居者不断增加的同时，偶尔看到了今天的日本对特定的亚洲团体有明确的歧视与排斥。作为“内部的他人”的亚洲，我认为从历史与未来的接点中反思是个紧急的课题。

今年将迎来第四届的公开征集项目，面对此次这个课题的同时，我希望不断提升作为亚洲中创造与批评的平台功能。从亚洲各地来的年轻有识之士集于东京，遇见未知的观众与评论。在那里产生的对话，相互认识到对方的差异，通过这些向亚洲还原强大的新创

造力。在这愿景下举办的公开征集项目，此次不仅是从亚洲各地来的 9 组艺术家、评论家与观众的对话，还强化了与亚洲各地的艺术节和剧场等主导团体的友好合作关系，以提升在亚洲的创造与评论的质量为目标。

另外，此次新开设了“F/T 开放项目”。正如其名，为了“开放艺术节”，在地域既存的主导团体与社交组织以及各种文化·商业的资源的联合下，致力于让更多的人将享受与参加艺术节的企划。通过 F/T 开幕活动、关联地域社交的 F/T 特制快闪族，甚至是担任今年主要视觉广告插画师的冈村优太，以他创作的形象作为旗帜的布满池袋街道之中的项目等。通过这些举措，让今年的艺术节更多地浸透到城市里，让城市觉醒，与城市玩乐。美术家椿升设计的巨大雕塑会作为艺术节象征出现，这个象征与艺术节会期中上演的各种物语产生化学反应的同时，也让艺术节的平台自身的气氛高涨起来。

通过上述的尝试，我认为今年的艺术节会在过去 5 年的积累之上，对任务能作出再定义。从现在的“创造·传播新价值的艺术节”、“让各样的人们的相见与对话的场所的艺术节”、“作为亚洲平台的艺术节”，在三个任务之下设计的 F/T，基本的是创造型的艺术节，也是以与艺术家持续的信赖关系创作·发表为基础的。关于这种 F/T 的根本理念以及从中派生的实践，我们将举办更为开放议论的论坛。在这论坛上，在参照历史与世界的同时，重新思考艺术节所立足的公共文化政策的根本理念与它应该承担的表现自由与责任。经过这种开放性的议论，我希望将艺术节向未来继承下去的新物语 / 历史，以及在那里聚集的所有人一起创作。

相马千秋 Chiaki Soma

生于 1975 年，毕业于早稻田大学第一文学部，后赴法国里昂第二大学·大学院专修文化政策以及艺术管理。从 2002 年起任职于 NPO 法人 Arts Network Japan。主要的工作为：东京国际艺术节“中东系列 04-07”，横滨艺术创作处点“急斜坡工作室”的设立并担任总监（06-10 年）等。从 2009 年起至今担任 F/T 所有策划的总监。从 2010 年起担任文化厅文化审议会文化政策部会委员。