

イギリス・コミュニティダンスの現状視察

(2007 年 6 月 24 日～30 日)

報 告 書

(第 3 稿、2008.2.28)

主催: ブリティッシュ・カウンシル

報告書編集: NPO 法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク (JCDN)

〒600-8092 京都市下京区神明町 241 オパス四条 503

TEL 075-361-4685 / FAX 075-361-6225

e-mail jcdn@jcdn.org URL www.jcdn.org

イギリス・コミュニティダンスの現状視察 報告書 INDEX

p.1--- ●INDEX

p.3--- ●はじめに ―この視察に至った経緯―

p.4～7 ●イギリス・コミュニティダンスの現状視察 概要

p.8～12 ●視察団体概要・お会いした方々・主催・コーディネート・通訳

p.13--- ●報告内容 ＊訪問順

- p.13--- 1: Sadler's Wells／サドラーズ・ウェルズ
- p.14--- 2: East London Dance／イースト・ロンドン・ダンス
- p.17--- 3: Arts Council England, South East／アーツ・カウンシル・イングランド・サウス・イースト
- p.17--- 4: South East Dance-Dance Film and Young People／
サウス・イースト・ダンス・ダンス・フィルム・アント・ヤング・ピープル
- p.18--- 5: Oxford Playhouse／オックスフォード・プレイハウス
- p.19--- 6: Hampshire Dance-Youth Dance Provision／
ハンプシャー・ダンス・ユース・ダンス・プロヴィジョン
- p.20--- 7: Jasmin Vardimon Company／ヤスミン・バーティモン・カンパニー
- p.21--- 8: StopGAP Dance Company／ストップギャップ・ダンス・カンパニー
- p.22--- 9: Anjali Dance Company／アンジャリ・ダンス・カンパニー
- p.23--- 10: Brighton Dome and Festival／ブライトン・ドーム・アント・フェスティバル
- p.24--- 11: Oxford Youth & Community Dance Platform 2007／
オックスフォード・ユース・アント・コミュニティダンス・プラットフォーム 2007
- p.25--- 12: Foundation for Community Dance／ファンデーション・フォー・コミュニティダンス
- p.31--- 13: Chicken Shed Theatre Company／チキン・シェット・シアター・カンパニー
- p.33--- 14: Greenwich Dance Agency／グリニッジ・ダンス・エイジェンシー
- p.37--- 15: Laban／ラバン
- p.40--- 16: Youth Dance England／ユース・ダンス・イングランド
- p.45--- 17: The Place／ザ・プレイス

p.52--- ●参考資料:イギリスのダンス状況について

- p.52--- イギリスの教育現場におけるダンス活動の取り組みについて
- p.53--- イギリスダンスの組織面の概要
- p.54--- イギリスにおけるダンスの位置づけ
- p.54--- イギリスにおけるコミュニティダンスについて
- p.58--- ダンスの力・可能性について

はじめに ―この視察に至った経緯―

2004 年にブリティッシュ・カウンシルからのサポートを受けて2回イギリスを訪れました。1 回目は、2 月に開催された4 日間の「ブリティッシュ・ダンス・エディション」です。20 カンパニー以上のイギリスのダンス作品に触れ、多くのダンス関係者と話す機会がありました。その中で、イギリスにはナショナル・ダンス・エージェンシーという国の機関としてのダンス専門のオーガニゼーションが存在していること、アーティストを育成することと並行して、コミュニティにおけるダンスの活動が驚くほど盛んであることを知りました。

どうしてそんなにダンスが盛んになっているのか、なぜ政府がそこまでダンスに力を入れているか大変興味を持ち、再度ブリティッシュ・カウンシルにお願いして、イギリスの様々なダンス関係者へのインタビューに行きました。

その時に伺った話が私にとって大変興味深く、2005 年にイギリス、ザ・プレイス、ラーニングアクセス部ディレクター、クリストファー・トムソン氏を招聘し、東京芸術見本市と福岡市文化芸術振興財団にて、シンポジウム「地域の将来像を夢見る―イギリスにおけるコミュニティダンスの歴史的背景と現状を参考に、ダンスを通して地域の将来像を夢想する―」を企画・コーディネートし、イギリスにおけるコミュニティダンスの事例を話していただきました。このときに参考として配布した資料をこの巻末に入れていきます。

その後、2006 年に地域創造“ステージ・ラボ”のマスターコースにダンスが取り上げられ、私がナビゲーターを務めました。「地域において新しいダンスプログラムをどのように定着させていくことが出来るのか」をテーマに、公共ホールの担当者が集まり、半年間にわたって各地で広がっている地域でのダンスの活動をいかに継続していけるのかを検討しました。その結果、イギリスのコミュニティダンスの活動が、今我々が目指す方向性を最も具現化した形ではなかろうか、という結論に至りました。

そして今後日本において、ダンスと教育・福祉・健康・町おこしなど他の分野との継続的な関係性を形作っていくためのプロジェクトを「ダンスライフプロジェクト」と銘打ち、お互いに協力し合って進めていこうということになりました。その第一弾の企画として今年「ダンスライフフェスティバル 2008」を計画しています。

様々なことを実現していくために、実際にみんなでイギリスのコミュニティダンスの現場を見に行こうということになり、またまたブリティッシュ・カウンシルにご相談し、ありがたいことに渡航費・滞在費を含め全面的にサポートをしていただけることになりました。誰にあったらよいか、そのプログラムづくりをロンドンの本部と出発直前までやり取りしていただき、現地ではアテンドの人と通訳と移動車を出していただき、おかげさまでかなり密度の高い視察を行うことができました。ありがとうございます。心より感謝しています。

この報告書が、イギリスと日本との新しい関係性を作っていくことと、日本でダンスがもっと地域に根ざしていくための、ひとつのきっかけになることを願っています。

2008 年 2 月 28 日 NPO 法人 JCDN 佐東範一

■イギリス・コミュニティダンスの現状視察 概要

視察の目的

イギリスのコミュニティダンスの現状を様々な機関を訪ね、人々に会うことによってより深く知り、理解するための研修。

主催・プログラムコーディネイト

ブリティッシュ・カウンシル

参加メンバー

日本側代表 NPO 法人 Japan Contemporary Dance Network 佐東範一
財団法人札幌市芸術文化財団 教育文化会館事業部 事業課 大野典子
財団法人多治見市文化振興事業団文化会館 加藤愛
財団法人せたがや文化財団 世田谷パブリックシアター 制作部 三上さおり
財団法人横浜市芸術文化振興財団 経営企画グループ 高松有希子
子どもとアーティストの出会い 井手上 春香
財団法人福岡市文化芸術振興財団 事業課 事業係 吉村美紀
NPO 法人 Japan Contemporary Dance Network 水野立子
NPO 法人 Japan Contemporary Dance Network 神前沙織
NPO 法人 Japan Contemporary Dance Network 櫻井夢子

日程表 (2007 年 6 月 24 日～30 日)

Sunday 24 June

1615 & 1635 Arrive at London Heathrow Airport terminal 3. Meet and greet by Visit coordinator Mr Aravec Clarke and transferred by minibus to St Giles Hotel in central London. Free from professional appointments

Monday 25 June

1030-1200 Briefing at UG9 with Carole McFadden and Rebecca Hinton, Performing Arts, British Council

Meeting with Emma Gladstone, Special Projects Consultant,

Sadler's Wells

Rosebery Avenue
London
EC1R 4TN

Emma is Special Projects Consultant at Sadler's Wells, working on a range of research, site specific and film work. She is an independent producer and

programmer. While Associate Director, The Place Theatre 1997 – 2002 Emma launched *OffSpring*, a dance programme for young audiences.

Sadler's Wells theatre has a strong, dynamic contemporary programme, and is uniquely dedicated to bringing the very best international and UK dance to London audiences.

- 1730 Departing for East London dance
- 1900 Arriving in **East London dance**
Meet with Polly Risbridger, Creative Producer
- 2100 Depart for London

Tuesday 26 June

- 1000 Depart for Brighton from hotel

Arts Council England South East

Sovereign House

Church Street

Brighton BN1 1RA

A series of presentations and discussions with Arts Council and dance agencies and communities in the South East including **South East Dance** and (details to be confirmed)

- 1700 Depart for Oxford
- 1900 **Oxford Youth & Community Dance Platform 2007**

Wednesday 27 June

1200-1400 Meeting with Ken Bartlett Creative Director, **Foundation for Community Dance** at British Council Boardroom. Ken will speak to the group and give a 10 minute presentation on community dance and screen a 40 min DVD; a film based on their activities.

Ken leads the Company's artistic policies, and the development of programmes nationally and internationally, particularly those that support intercultural dialogue, diversity, and disabled people. Ken is an advocate for access to, participation in and progression through dance

- 1500 Depart for **Chicken Shed**
- 1600 **Chicken Shed**
Chase Side
Southgate
N14 4PE

To observe rehearsal, children workshops and meeting with Christine Niering, Director of Dance and her colleagues

Depart from Chicken Shed

Thursday 28 June

1000- 1130 Brendan Keeney, Director,
Greenwich Dance Agency
The Borough Hall,
Royal Hill,
London
SE10 8RE

Greenwich Dance Agency is at the forefront of dance development in the UK. It produces and promotes a range of activities including classes, workshops and events, enabling local people to participate in and experience dance. In addition, it has established a national and international reputation for creating exciting and innovative opportunities for professional artists to develop their skills and extend their practice.

Brendan will talk about the agency and the role of dance agencies in general and show short DVDs on their work, e.g. a community project for older people using dance towards fall prevention. This will be followed by observing classes.

Laban Center all Afternoon

Friday 29 June

100-1100 Linda Jasper, Executive Director, **Youth Dance England** Youth Dance England (YDE) is the national agency to connect young people with dance, striving for every young person across the country to have the opportunity to take part in a wide range of high quality dance.

British Council

1300-1600 Meeting with Christopher Thomson, Director of Learning and Access,

The Place
17 Duke's Road
London WC1H 9PY

They will present about education and community work, touring companies and artists whom they support, conservatoire-level training and also their plans for a season of Japanese dance at the Place in 2008.

Including visiting **Richard Alston Dance Company**. Also based at **The Place**, Richard Alston Dance Company has a strong educational programme.

1600 Departing for

Southbank Centre

Rosebery Avenue

London

EC1R 4TN

1700-1800 'Spaces Between' (suggested by CadoCo Company)-admission free
Familiar yet uncharted; experience the changed Royal Festival Hall Foyers in a captivating journey from 1951 to the future. Choreographer Athina Valha directs a cast of 100 in a site-specific performance exploring public and private spaces through dance, music and performance. The building is animated by performers including dancers from CandoCo Dance Company, CandoCo Foundation Course students and Youth Dance Company (Cando2) with dance, music and art students from Newham Sixth Form College and Guildhall School of Music and Drama, and musical direction by Nick Parkin.

This celebratory event is the culmination of a three-year collaboration between Southbank Centre, CandoCo Dance Company and Newham Sixth Form College, responding to the physical changes across the site during its refurbishment.

1930

Arrive back at The Place

2000-2130

Evening Performance (complementary tickets) at

The Place

17 Duke's Road

London WC1H 9PY

followed by reception at **The Place**

Chris Haring, (formerly of DV8), *Rummaging about in the rubbish heap of the modern cult of the hero, Austria's provocative choreographer **Chris Haring** takes a twisted look at hero worship in a superhuman three-hander that ultimately celebrates the merely mortal. Haring, who lists DV8 Physical Theatre and Klaus Obermaier among his creative collaborators, uses song, dance and text to lay bare his anti-heroic trio on a stage that starkly highlights human vulnerability. But as they survive the worst that fate can throw at them, Haring teases us with the promise that, yes, we really can be heroes. Just for one day.*

2130-2200 Post Performance Reception

2200

Depart for hotel in minibuss

Saturday 30 June

1530

Depart hotel for Heathrow Terminal 3

1900

2 guests depart London Heathrow for Japan on flight JL 402

1945

7 guests depart London Heathrow for Japan on flight JL 422

■視察団体概要・お会いした方々・主催・コーディネート・通訳

視察団体の概要 —ブリティッシュ・カウンシル作成—

アーツ・カウンシル

Arts Council England South East／アーツ・カウンシル・イングランド・サウス・イースト

<http://www.artscouncil.org.uk/regions/homepage.php?rid=6>

Sovereign House, Church Street, Brighton BN1 1RA

アーツ・カウンシルは、イングランド内に 9 つのリージョナル支部を持っており、サウス・イーストはその一つである。英国南東部の芸術団体やアーティスト等へのサポートや、コミュニティに向けた活動を行っている。

担当者: Jamie Watton, Performing Arts Officer - Dance

<アーツ・カウンシルとは>

英国では、文化行政において芸術の自由と独立を保つための「アームズ・レングスの原則」と呼ばれる、芸術が行政と一定の距離を保ち、援助を受けながらも表現の自由と独立性を維持するという施策をとっている。文化を所管する国の省庁は、文化・メディア・スポーツ省 (DCMS) であり、国は美術館、劇場、コンサートホールといった芸術団体やアーティストの活動等に資金援助を行っているが、行政が直接行うのではなく、アーツ・カウンシルという専門家集団による公的機関を通じて助成が実施され、行政機関と政府の間に一定の距離 (アームズ・レングス) がおかれている。英国内で、イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドの 4 つの地域にそれぞれ個別にアーツ・カウンシルがおかれ、政府の予算と宝くじ基金 (National Lottery)、その他の予算により運営されている。

ダンスエージェンシー

英国内にはダンスエージェンシーと呼ばれるダンスの支援組織があり、イングランド内には 10 のナショナルダンスエージェンシーに加え、地域によってはローカルのダンスエージェンシーが設置されている。各ダンスエージェンシーは、アーツ・カウンシル・イングランドや地域の自治体、その他の団体からの助成金などによって運営されている。ダンスエージェンシーは、プロフェッショナルのダンサーから、子供たちや一般の人々までを対象に、ダンスの公演やコミュニティプログラム、トレーニングなどを提供し、英国のコンテンポラリーダンスの普及と振興に貢献している。

The Place／ザ・プレイス

<http://www.theplace.org.uk/>

The Place, 17 Duke's Road, London, WC1H 9PY

ナショナルダンスエージェンシー。ダンサーの育成やダンス公演を行うほか、地域や学校に向けた教育プログラムなど、幅広い活動を行っている。

担当者: Christopher Thomson, Director of Learning and Access

1976 年ルダス・ダンスの設立メンバーとなりダンスを学校教育に取り入れる運動を先導。その後

ラバン・センターのコミュニティダンスコース学部長などを務め 1991 年より現職。ホームレスを対象とした「ウォータープロジェクト」など多様なプロジェクトを手がけている。2005 年にブリティッシュ・カウンシルの招聘により来日し、東京芸術見本市および福岡文化芸術振興財団にて英国のコミュニティダンスについて講演を行った。

South East Dance／サウス・イースト・ダンス

<http://www.southeastdance.org.uk/>

South East Dance, 28 Kensington Street, Brighton BN1 4AJ

ナショナルダンスエージェンシー。ダンスフィルム(Dance on Screen)作品のプロデュースと普及活動に力を入れている。幅広い層に向けた教育・コミュニティプログラムも積極的に取り組んでおり、主に若者に向けたプログラムとして、Youth Dance Committee や Physical Film などがある。

担当者: Kyla Lucking, Head of Community and Learning

Youth Dance England／ユース・ダンス・イングランド

<http://www.yde.org.uk/>

Royal Academy of Dance building, 36 Battersea Square, London, SW11 3RA

ナショナルダンスエージェンシー。若者とダンスを結びつけることを目指し、彼らがダンスに触れ、楽しみ、スキルを向上できるような機会を提供している。芸術、コミュニティ、教育、スポーツなど他セクターとパートナーシップを組んでいる。地域の 9 つのダンス関連機関ともリージョナルネットワークを結んでいる。

担当者: Sarah Bidder, Project Manager

East London Dance／イースト・ロンドン・ダンス

<http://www.eastlondondance.org/>

Stratford Circus, Theatre Square, London E15 1BX

ロンドン東部を拠点とするダンスディベロップメントエージェンシー。地域住民がダンスを楽しむ機会を提供することを目的に、パフォーマンスやフェスティバルの普及や、多様なコミュニティにむけたワークショップやトレーニングを行っている。

担当者: Kiki Gale, Director

Greenwich Dance Agency／グリニッジ・ダンス・エージェンシー

<http://www.greenwichdance.org.uk/>

The Borough Hall, Royal Hill, London SE10 8RE

グリニッジを拠点とするダンスディベロップメントエージェンシー。地域住民が参加、体験できるようなダンスのクラスやワークショップ、イベントなどを提供。プロのダンサーに向けたトレーニングの機会も提供している。

担当者: Brendan Keeney, Director

ダンス支援組織

Foundation for Community Dance／ファンデーションフォーコミュニティダンス

<http://www.communitydance.org.uk/metadot/index.pl>

LCB Depot, 31 Rutland Street, Leicester LE1 1RE

1976年に設立された非営利団体。コミュニティダンスの発展を促すことを目的とし、人々にダンスに触れる機会を提供するほかダンサーに向けた情報発信やプロフェッショナルディベロップメント、アドボカシー活動などを行っている。英国イーストミッドランド地方のレスターを拠点としている。

担当者: Ken Bartlett, Creative Director

異文化間の対話や、多様性、障害者のサポートなどを促すことを目的に、団体の方針や、プログラム作りを手がけている。ダンスへのアクセシビリティの向上を目指したアドボカシー活動も行っている。

ダンス教育機関

LABAN／ラバン

<http://www.laban.org/>

Creekside, London, London SE8 3DZ

ヨーロッパのモダンダンスのパイオニアの一人であるルドルフ・ラバンが、第二次世界大戦中にロンドンに亡命して創立したダンス教育機関。ダンサーや振付家に向けた様々な専門コースを提供するほか、子供たちや若者、大人を対象とした多彩なコミュニティ&教育プログラムも実施している。

劇場

Sadler's Wells／サドラーズ・ウェルズ

<http://www.sadlerswells.com/>

Rosebery Avenue, London EC1R 4TN

1998年にロンドンのイズリントンに設立された劇場。コンテンポラリーダンスをはじめ、カッティングエッジなパフォーマンスなど幅広い作品を上演し国際的に高い定評を得ている。子どもから高齢者まで広く地元コミュニティを対象にした教育プログラム(Connect)にも力をいれている。

担当者: Emma Gladstone, Special Projects Consultant

1997 - 2002 までプレイスにてアソシエートディレクターを務めた後、現在はフリーのプロデューサーとして、サドラーズ・ウェルズでは様々なリサーチや、サイトスペシフィックな作品などを手がけている。

担当者: Rachel McCartney, Connect Project Manager

Connectプロジェクトの担当者。Connectプロジェクトのハイライトとして年に1度行われるフェスティバルでは、2000人以上の地域住人の人々にサドラーズ・ウェルズにて上演の機会を提供している。

ダンスカンパニー

Chicken Shed／チキンシェッド

<http://www.chickenshed.org.uk/>

Chickenshed, Chase Side, Southgate, London N14 4PE

1974 年設立。誰もが歓迎され、価値を認められることを目的に、「包括的な(インクルーシブな)創造性のプロセス」に重きをおいている。子どもや若者にむけたワークショップや教育プログラムなどに力を入れている。現在宮城の NPO「みやぎダンス」と 2008 年、2009 年を目処にダンスの交換プログラムを計画中。

Protein Dance／プロテイン・ダンス

<http://www.proteindance.co.uk/>

Sarah Trist Dance Management Agency, 11 Beaufort Road, Kingston upon Thames KT1 2TH

ラバンの生徒だった Bettina Strickler と Luca Silvestrini によって 1997 年ロンドンにて設立されたダンスカンパニー。日常生活に潜む不条理性などをテーマに良質な作品を生み出している。Jerwood Choreography Award (2000)、Bonnie Bird Choreography Award (2000)等受賞。教育プログラムにも力を入れている。

担当者: Luca Silverstrini, Artistic Director

Random Dance／ランダム・ダンス

<http://www.randomdance.org/>

Sadler's Wells Theatre, Rosebery Avenue, London EC1R 4TN

1992 年ウェイン・マクレガーによって旗揚げされた。英国を代表するコンテンポラリーダンスカンパニーの一つ。2002 年以降、サドラーズ・ウェルズにレジデント・カンパニーとして招聘され、同劇場を主な公演会場とするようになった。パフォーマンスの質の高さに加え、ニューメディアや新しいテクノロジーを積極的に取り入れることでも知られている。

TEN@Random

http://www.communitydance.org.uk/metadot/index.pl?id=22390&isa=DBRow&op=show&dbview_id=17860

Random Danceが2004年秋から3年間に渡って実施している高校生向けのプロジェクトで、ダンスとITとの融合がテーマ。英国教育技能省(DfES)からの助成を受けている。各プログラムには10の高校から約30人の生徒が参加するが、当初はロンドン地域において特に社会的経済的に問題を抱えている学校が重点的に選ばれた。体育の授業や放課後の時間などを使って8週間をかけてランダムのダンサーとともに作品を作り上げ、9週目に10校すべての学生達が一堂に会し、それぞれの作品を家族や友人とともに鑑賞しあう。プログラムのキーとなるのは「アクセシビリティ」と「インクルージョン(包括)」で、それぞれの学校の要求に適した形でプログラムが実施されている。プロジェクトは子供たちや教職員にダンスの役割を再認識させ、家庭や地域全体においても大きなインパクトを与えている。プログラムへの参加を通じて子どもたちの表現力や自尊心も高まっているという。プロジェクト終了までに約80校、2400人の若者が参加する見込み。

公演

Spaces Between at South Bank Centre

<http://www.southbankcentre.co.uk/dance-performance/productions/spaces-between-16679>

2年にわたる改装の後、2007年6月にリニューアルオープンしたサウスバンクセンターのオープニング特別企画。サウスバンクセンター、カンドゥーコ、ewham Sixth Form College が3年間に渡りコラボレーションを行い、改装されたホールのロビーなどを舞台にパフォーマンスを繰り広げる。Athina Valha が振り付けを担当しカンドゥーコのダンサーや学生など100人ものキャストが参加。

Chris Haring at the Place

<http://www.theplace.org.uk/?lid=7028>

元 DV8 のオーストリア人振付家 Chris Haring による現代の英雄崇拝や人間の脆弱性をテーマにしたパフォーマンス。

今回お会いした方々

Emma Gladstone, Special Projects Consultant, **Sadler's Wells**
Kiki Gale, Director, Polly Risbridger, Creative Producer, **East London Dance**
Ken Bartlett, Creative Director, **Foundation for Community Dance**
Jamie Watton, Performing Arts Officer, **Arts Council England, South East**
Vicky and Kyle, **South East Dance-Dance Film and Young People**
Nick Jails, **Oxford Playhouse**
Lucy Frazer, Director, **Hampshire Dance-Youth Dance Provision**
Tess, **Jasmin Vardimon Company**
Denise Woods, general manager, Vicki Balaam, Artistic Director, **StopGAP Dance Company**
Nicole, Mark, Rodger, **Anjali Dance Company**
Nick Dodds, Chief Executive, **Brighton Dome**
Ken Bartlett, Creative Director, **Foundation for Community Dance**
Christine Niering, Director of Dance, David Balcombe, Chief Executive, **Chicken Shed**
Claire Thompson, Arts Officer Drama and Dance, **Oxford City Council**
Brendan Keeney, Director, **Greenwich Dance Agency**
Antony Bowne, Director, Veronica Jobbins, Head of Education and Community Development,
Alysoun Tomkins, Director of Dance, **Laban Center**
Linda Jasper, Executive Director, **Youth Dance England**
Christopher Thomson, Director of Learning and Access, **The Place**

ロンドンのブリティッシュ・カウンシルで担当して下さった方々

Nazgol Reypour, Project Delivery Officer
Carole MaFadden and Rebecca Hinton, Drama & Dance Department
Aravec Clarke, Visit Coordinator

■ 報告内容

／訪問先、対応担当者名(役職名)、視察内容、ヒアリング内容、質疑応答(感想)の順に記載

Sadler's Wells

(報告者: 高松有希子)

Ms. Emma Gladstone

スペシャルプロジェクトコンサルタント

1997 - 2002 までプレイスにてアソシエイトディレクターを務めた後、現在はフリーのプロデューサーとして、サドラーズ・ウェルズでは様々なリサーチや、サイトスペシフィックな作品などを手がけている。

〔視察内容〕活動についての説明を受けた後、劇場見学

■ Sadler's Wells について

- ・ 1998 年にロンドンのイズリントンに設立された劇場。コンテンポラリーダンスをはじめ、カッティングエッジなパフォーマンスなど幅広い作品を上演し国際的に高い定評を得ている。子どもから高齢者まで広く地元コミュニティを対象にした教育プログラム(Connect)にも力をいれている。日本の旅行ガイドブックや、ロンドンのミュージカル劇場マップにも掲載されるほど作品鑑賞劇場としてメジャーである。

■ 活動内容

- (1) 作品上演 上演に加えてアーティストによる一般や学校向けのワークショップも実施。
話題性のある公演を実施しニュース性を持たせれば草の根活動も注目され、効果が高まると考えている。

(2) アーティスト支援

① リサーチプログラム

小さなスペースで発表した作品を大きなホールで上演できる作品に創りあげるための支援を行なっている。

② アソシエイトアーティスト

まだひとり立ちてきないアーティストをアソシエイトアーティストとして選定し、著名なアーティストによる公演の前座や、地元学校でのワークショップ実施など活動の機会を提供。

(3) 地域プログラム

アウトリーチ活動のハイライトとして年に1度行われるフェスティバルでは、2000人以上の地域住民の人々に上演の機会を提供。

・ 経営

アーツ・カウンシルからの資金が最大の資金源。
資金調達担当が5名着任している。

East London Dance

(報告者:井手上春香)

Polly Risbridger
Creative Producer

〔視察内容〕活動についての説明を受けた後、劇場見学、
ワークショップ見学、DVD 鑑賞

■ East London Dance について

East London Dance はロンドン東部のストラットフォードにあるダンス・エージェンシーで、Stratford Circus を活動拠点としている。ロンドン東部は多民族が暮らす地域で、文化的に多様な背景を持つ地域である。East London Dance はロンドン東部の住民に対してダンスイベント、ワークショップを通して地域のダンスの発展のための活動を行っている組織であり、それらの活動がこの地域のコミュニティの中心になっている。プログラムの運営は9名のスタッフ及びフリーランスのダンサーとの協力体制のもとで行われている。年間予算は50万ポンド。

■ Stratford Circus について

Stratford Circus は、もともとダンスの授業を行っていた大学(『NewVIC』)が、「クリエイティブ」を教壇で教えるだけでなく、実践することが必要だという考えのもとで設立した劇場である。再開発の中心地域である、2012年のオリンピック会場に近い場所に位置している。館の運営形態は、月～水曜日までは貸館営業、木～土曜日はアーティストック・プログラムとして大人向けプログラムと青少年プログラムを行っている。Stratford Circus が対象としている年齢は、0歳～94歳までであり、プログラムの人気は年々高まっている。館の運営に際しては、教育プログラムが前面に押し出され、地域住民にとっては「自分たちが参加できる」というのがこの劇場の魅力となっている。年間総予算は631,000ポンド。運営にはNewVICやEast London Danceの予算が投入されており、それぞれの組織が資金やリソースを活用して協力体制をつくりながら運営を行っている。

■ Stratford Circus の4つの戦略

- 1) 観客を培うこと
⇒劇場・野外・サイトスペシフィックなイベントを実施する
- 2) アーティストの育成・発展
⇒活動のサポート、精神的なサポート、様々なジャンルのアーティスト同士で協力させるプログラムの実施など
- 3) 子どもたち、青少年に向けた活動
⇒正規の教育制度に対応するプログラムと、課外活動に対して行うプログラムを実施。青少年が「ダンスに触れること→ダンスを続けること→ダンスに卓越すること」までを目的に、プログラムを行っている。

例) クリエイティブ・パフォーマンス・プロジェクト、サマースクール

＝はじめてダンスに触れた子どもたちに、その後もダンスをする機会を提供するためのプロジェクト。ロイヤル・オペラ・ハウスのアーティストと協力して、ヒップホップやコンテンポラリーダンスなど様々なジャンルのダンサーたちが加わって実施。それぞれのジャンルのダンスを学びながら、新しいアートフォームを開いていくプロジェクトを行っている。

ユースダンス(『イーストロンドンダンス・ユースカンパニー』)

＝対象年齢は14歳～24歳、毎年オーディションを行ってメンバーを構成している。

4) 高齢者・大人向けのプログラム(『ミート・オブ・フェイス』)

⇒50 歳以上のメンバーによるダンスカンパニーがあり、月に 1 回公演を行っている。老人ホーム、デイサービスセンターでの活動を行い、体が活発でない人と劇場のかかわりを深めている。

その他)他の地域のダンス組織とのネットワーキング(『ロンドン・テムズ・ゲートウェイ・ダンス・パートナーシップ』)を行い、ダンスをロンドン東部地域の再開発の波に乗せていくことを目指している。オリンピックを機に、ロンドン東部の声をダンスプロジェクトとして世界中の人に伝えていくこと、また、ロンドン西部は豊かでロンドン東部は貧しいという位置づけをダンスの力で変えていくことを目的として行われている。

■ オリンピック誘致に関連する活動

ロンドン東部はもともと貧しい工業地帯であるが、再開発のために資金が投入され、オリンピックが誘致された。誘致にあたっては、この地域の若い人たちの夢、前進、チャンス、進歩といったイメージを誘致作戦に取り入れた。

・ダンス・アスレチック

学校教育にダンスを取り入れていくことを推奨した、先生向けのリリース・パックの製作(2007 年秋に完成予定)

・オリンピック・リンクス

オリンピックにインスピレーションを得て製作されたダンス・フィルムで、160 名の若者が参加している。もともとオリンピックをテーマにしたワークショップが行われていたところ、ワークショップが終わってもその活動を残すためにフィルムが作成された。なお、このフィルムは誘致用のみに作成されたものではなく、学校でオリンピックの認識を高めることを目的としており、出演者の家族や友人を対象に劇場で上映している。

■ ワークショップ見学

～『イーストロンドンダンス・ユースカンパニー』のワークショップ見学～

・年少クラス(推定 10 歳前後):女子 3 名、男子 5 名、指導者 3 名。
ペアになり、映画のアクション・シーンのような振り付けのダンスのレッスンを行っていた。個別レッスンの後、一組ずつが発表。年齢、人種はさまざまだが、ダンスに対して真剣に取り組み、また楽しんでいる様子が伺えた。

・青年クラス(推定 10 代後半):女子 5 名、男子 4 名。指導者は 1 名。

鏡張りの壁面のある明るい部屋でレッスンが行われていた。このクラスも様々な人種の若者たちで構成されていた。個人で自主的にレッスンを行ったあと、音楽にあわせて全員で踊る。指導者が、振り付けに対して細かな指示を出し、生徒はそれらを習得しようとしていた。レッスンの途中で休憩する生徒、ある振付を繰り返し練習する生徒など取り組み方はさまざまだが、ダンスに対する真摯な姿勢と熱意が感じられた。

■ オリンピック・リンクスの視聴

5 分版、23 分版の 2 種類のうち、23 分版のフィルムを鑑賞した。赤・黒・黄・青などの原色のユニフォームを着た、多様な人種の大勢の子どもたちが、学校、通学路、公園などでダンスを踊る。ダンスのモチーフとなっているものは、水泳、器械体操などのさまざまなオリンピック競技であり、それが大変ユニークである。カメラワークや編集も工夫されており、アート・フィルムとして十分なクオリティを持った映像だった。

■ 感想

East London Dance のあるロンドン東部はロンドン中心市街地と比べて雑多な雰囲気であり、さまざまな民族の文化を感じさせる地域だった。この地域一帯は 2012 年のオリンピック開催に向けて再開発が進められ、地価も上りつつあるという。今回の視察では、このような多種多様な文化を背景に持つ地域のコミュニティ、なかでも若い人たちに対する活動に関して、ヒアリングの要所要所で East London Dance のスタッフの誇りと熱意を感じた。今回の視察でもっとも驚いたことは、オリンピックの誘致にダンスを活用するという発想と、地域のイメージをダンスによって、それも若い人たちのそれによって変えていこうという戦略だった。しかも「オリンピック・リンクス」の場合、オリンピックの誘致目的のためだけに行われているのではなく、地域の人の意識をオリンピックに向けて高めていくために行われていた活動だという。オリンピック誘致が成功する・しないは別の問題として、とにかく貧しい地域をポジティブなイメージを持って変革していこうという East London Dance の信念と実行力を感じた。日本の状況に置き換えて考えてみれば、まずダンスによって地域のイメージを変えていこう、そしてオリンピックを誘致しようという発想が生まれてこないであろうし(もし生まれたとしてもそれを実現するのは大変困難だろう)、青少年のダンスによるフィルムを誘致のプレゼンテーションのツールのひとつとして活用するという動きにもなかなか至らないだろうと思う。現在の日本でこのプロジェクトをそのまま参考にするにはまだ難しいだろうが、困難な地域における若い人たちの成功と発展に対する熱意とビジョンを持ち続ける姿勢は見習うべきものがあつた。

Arts Council England, South East

Mr Jamie Watton
Performing Arts Officer-Dance

〔視察内容〕ダンス担当官であるジェイミーがこの地区で活動する団体を集め、活動紹介と交流の機会を設けてくれた。参加団体は、それぞれの活動内容について DVD 等を用いて説明

〔団体／South East Dance-Dance Film and Young People, Oxford Playhouse, Hampshire Dance-Youth Dance Provision, Jasmin Vardimon Company, StopGap Dance Company, Anjali Dance Company〕

アーツ・カウンシルは、イングランド内に 9 つのリージョナル支部を持っており、サウス・イーストはその一つである。英国南東部の芸術団体やアーティスト等へのサポートや、コミュニティに向けた活動を行っている。

South East Dance-Dance Film and Young People

(報告者: 高松有希子)

・ 活動

(1) ダンスフィルム(Dance on Screen。純粋な舞台上演をするダンス作品というよりは映像で見せることを目的としたダンス作品のこと)のプロデュースと普及活動に力を入れている。なお、ダンスフィルムは日本では 3 年前ごろから紹介されているが、まだ知名度は高くない。Youth Dance England など他組織と連携して作品を制作。

(2) 幅広い層に向けた教育・コミュニティプログラムも積極的に取り組んでいる。メイン対象者は危険(社会的に阻害される可能性が高かったり、虐待、ひきこもり、いじめや幼くして親になった子どもなど)にさらされている子どもたち。こういった子どもたちの生活を向上させるためのツールとしてダンスを利用している。具体的なプログラムとしては、様々なジャンルのダンスクラスやパフォーマンスなど。さらにこういった子どもを対象にダンスを教える指導者向けのトレーニングプログラムを実施している。なおダンスはツールと考えているので、質の高い作品を作ることを目的とはしていない。

(3) リサーチ、リサーチ結果の文書化、シンポジウムでの公演、ウェブサイトでの情報提供、外部へのアドバイスなども行っている。

・ダンス組織、学校など教育機関、サウスイーストの行政機関、若者むけのサービス機関など他組織と連携して活動している。

・イギリスでもスムーズに学校と連携できているわけではなく、活動への理解を得るため時間をかけている。また資料作成経費を予算に組み入れ、訴求力のある DVD などを作成、支援獲得のツールとして利用している。

Oxford Playhouse

(報告者: 神前沙織)

ニック・ジャイルスさん

■Oxford Playhouse について

イギリス南東部のベニューのひとつで、演劇作品のプロデュースが主たる事業。

大(613人)小(50人)二つの劇場を持つ。

年間で16万人の観客が訪れ、うちダンスは2000~3000人程度。

※ダンス事業は13年前から開始した。

■Developing and growing audiences

13年経ってダンスの観客層が固まってきており、二晩続けて上演できるようになったが、さらにダンスの観客を開発し、数を増やす努力を行っている。

<ダンスの観客を増やすための工夫>

・様々なダンスアーティスト・カンパニーや他のベニュー、プロデューサーと協力関係を保っている。

・こうした関係強化の基盤としてオクスフォード・プレイハウスの強みである演劇の観衆にも

ダンスを観てもらうための働きかけを行う

◎プログラムの中にダンスを定期的に取り入れることで、ダンスを観る観客と信頼関係を保つこと

◎演劇の観衆に受け入れられやすいナレーションの要素の強いダンス作品を取り入れる

<visiting company の例> コアな演劇の観客がダンスを観てくれた良い例として

Jasmin Vardimon [Park]

ナレーションの要素が強く、若者に受けるテーマの作品が多い。

この作品を観た観客の16%が劇場の既存の顧客だった。

ほかに、Ultima Vez[Spiegel] など

・そのような visiting company と定期的な関係を構築するだけでなく、新しい作品を作る試みを行う
=レジデント・カンパニー(※1)

・同時に、教育・コミュニティに関係したプログラムも取り入れている。(※2)

・《Dancing Oxford Spring 2007》—初のダンスフェスティバルを行う。

オクスフォードですでに活動するダンスアーティストがたくさんいることから、ダンス分野の観客層をさらに厚くするため。

■ダンス作品を上演するプログラムの他に

新しい観客の開拓・維持のために行う2つのプログラムについて (※1、2の補足)

1、レジデントカンパニー コミュニティダンス・教育面で従事

例<Walker Dance Park Music> 2006年からレジデントしているカンパニー

プレイハウスという既に確立されたインフラに支えられて、カンパニーが新しい作品を創るすばらしい機会。スタッフにとってもクリエイティブな作品を創り上げるプロセスに関わるチャンスとなる。

マーケティングなどカンパニーが発展するためのサポートも行う。

2、教育プログラム 上演作品に関連した教育プログラムを行う。

例<Candoco> 地元の学校と協力してワークショップを行う。

通常の学校に加え、障害のある生徒が通う学校の子ども達対象
自分の才能や技術に関して様々なフィードバックを得るチャンスに。

Q.演劇専門の劇場でなぜダンスを行うようになったか？

A.アーティスティックディレクターが興味を持っていたこと。ダンスを試しに上演してみたところ、観てくれる人がいることが分かり、それから増えていった。オクスフォードの観客は新しいモノに飢えている。新しいモノが来ると見に行く傾向があるため、劇場としてもありがたいことだ。

オクスフォードプレイハウスでは、はじめから、他のダンスではなく、コンテンポラリーのダンス作品を紹介している。演劇においても、現代的で新しい作品を多く紹介してきた。また、コンテンポラリーなオペラやダンスも上演してきている歴史がある。

Hampshire Dance-Youth Dance Provision

(報告者: 吉村美紀)

ディレクター: ルーシー・フレイザー [Director Lucy Frazer]

地域のさまざまな組織、学校や施設などと手を組みながらダンス活動の普及を行ってきた団体。イーストリーにある「ザ・ポイント」という場所を拠点に活動。ダンスを中心とした様々なアート活動が行われている施設。サウスイースト、ハンプシャー州を中心としているが、最近ではさらに活動範囲が広がっている。コミュニティと若い人たちを対象としている

【3つのミッション】

■ 若者を対象とした「ネクストステップス」ダンスプログラム

2006年3月にスタートしたイギリス南東部で若者のダンスの振興に重きをおいた2年にわたるプログラム。国の機関「ユース・ダンス・イングランド」の地域コーディネータが駐在し、協同で事業を行っている。

まず、プログラムをはじめるにあたり、地域におけるダンスのさまざまなデータベースを実施。地域には121名の学校やアーツセンターなどで教えながら活動するユースダンス・リーダーが存在しており、135の活動グループとクラスが存在。5～19歳を対象とした様々なレベルのダンス活動が行われている。

この数字から、ダンスに関わる若者の割合が多く、今後の活動に期待が持てる地域と言っても過言ではない。主に、コンテンポラリーダンスに関わる人が多いが、ほかに、アーバニダンス、ストリートダンス、民族的なダンスなども見受けられる。また、障がい者だけのカンパニーや、男の子だけのカンパニーなども存在する。

—「ネクストステップス」指導内容

若い世代のダンスグループが希望する、公演開催の実現と、毎年恒例の催しとして継続できること。また、地域のフェスティバルにユースが参加することを奨励している。

■ プロとして活動するダンス・アーティストの輩出

自分達でダンスを振興していける人材を育てるため、「ユースダンス・スキーム」という資格を与えるクラスを設けている。また、ダンス活動が続けられるための進路指導なども行っている。

■ 新しい作品のコミッション

「サウスイースト・ユースダンス・ネットワーク」をつくり掲示板やメール配信を行っている。

ハンプシャーダンスの取り組みは、地理的に広範囲なサウスイースト地区を包括しており、実際に現場に関わる人たちの意見を随時くみ取りながらダンス活動の振興に勤めている。

<DVD 映像で、地域の5つのユースダンスカンパニーの紹介>

Jasmin Vardimon Company (報告者: 加藤愛)

ヤスミンバーディモンカンパニーのアドミニストレーター テスさん

(新しいプロジェクト Justitia の映像をみる)

ヤスミンバーディモンカンパニーの活動

作品の公演とワークショップの実施

私たちは、ツアーリングカンパニーです。作品を上演する傍ら、教育部門にも携わっています。

作品を観せるだけではなく、周った先々で教育プログラムも合わせておこないました。そのワークショップは、午後3時間のプログラムをおこなうものと、2週間にわたってプロのダンサーをまじえて、レジデンシーという形でおこなったものの、2種類あります。一番頼まれることが多いのは、作品の一部だけを教えて、公演を観るということをしている。

教育プログラムは、私たちのダンサーが主導を握っておこなっています。フィジカルダンスという形で、スクリプトがあって、ダンスがあって、そして、ご覧のように、ナレーションがあります。ナレーションの部分が大変強いわけですが、ひとりひとりが役柄を持っています。このワークショップに参加する人たちそれぞれに、どのキャラクターをやりたいか、希望を述べてもらって、それに基づいて作品をつくっています。そして、それぞれの技能を問わない形での作品づくりをしている。

われわれの強みのひとつはテーマ性が強いということです。みんなに親しみやすいテーマを選んでいきます。スクリプトをつくるために、国立劇場の脚本家にも協力をいただいています。ダンスと演劇のハイブリッドのようなものを作り出しています。

社会に関係するコメントを最初に打ち出してそこから教育プログラムをはじめていくということです。以前にやったもののひとつに、保健サービスに関するものがありました。実は国家保健サービスのコンサルタントが、われわれの作品を医者への訓練に使いたいといって、使ってくれました。ですから、ダンスの教育だけではなく、テーマベースの教育ということでも、われわれの作品が役立っているわけです。

そしてプロフェッショナルの開発にも力をいれていて、それぞれの学校でワークショップしたものに関しては、フィードバックをして、一体どういうところがよかったのかということも意見を聞いています。

学校や社会的なテーマを題材にしたワークショップもかなりおこなっています。以前いじめに関するワークショップをおこないました。そして様々な学校からぜひうちの学校でもやってほしいかと依頼を受けました。

長期の目標のひとつとしては、フィジカルダンスの学校をつくりたいと思っています。ボイストレーナー、ビデオグラファーなど様々なダンスに携わっている人を交えて大体3年くらいの学校にできればと思っています。

こういった教育に関しては、イギリスの市場ではまだまだ人材が足りないという現状です。

8人のダンサーを選ぶのに、700人のダンサーをオーディションをおこないました。結局選ばれた8人のうち4人は海外からの出身者でした。

海外とのパートナーとの関係の構築、強化をおこなっている。ヤスミンさんは今ギリシャに行っています。

StopGAP Dance Company (報告者: 大野典子)

Ms. Denise Woods, general manager

Ms. Vicki Balaam, Artistic Director

■ メンバーとカンパニーの特徴

4人のダンサー、アーティスティックマネージャー(10年のキャリア)、ジェネラルマネージャー(2年)、コミュニティ部門担当のアーティスト1名によるカンパニー。

2人のマネージャーは「ダンス開発」を行うためカンパニーに加わっている。

カンパニーの大きな特徴は、英国唯一、ダンサーに学習障害者・身体障害者・健常者を含むダンスカンパニーであること。自分たちのダンスを「統合的ダンス」と呼ぶ。カンパニーのミッションは「ダンスという媒体を使い“統合性”を見せ付けることができるか、また“皆で統合すること”にどんな効果があるかをアピールする」という点にある。

■ 作品

作品制作にはイギリスをはじめ国際的なコレオグラファーと協力している。(最新作は別々のコレオグラファーによる7つのセクションに分かれた作品。アップビートの作品にも挑戦している)作品づくりの上での目標は「楽しく親しみやすい形であること、創造性や芸術性、技術性においては“これでいい”というところに挑戦していくこと、つまり新しいことを開発してゆくこと」に情熱を注いでいる。

■ 教育プログラム

4人のダンサーが教育プログラムにおいてもチームを作成し実施。10年ほど前から教育プログラムを行い内容は充実している。昨年は教育的ワークショップに英国で1,420名が参加し、このうち920名が身障者であった。ダンスの経験や技術力は問わず、子供から高齢者まで、いろいろな人を対象にしている。専門集団としてストップギャップのワークショップでは動きが制限されている人々(身体障害、視覚障害、聴覚障害、またコミュニケーション能力の障害など)への対応も可能である。障害者と健常者を混ぜ、モットーとしているのは「既成概念を取り除くこと、バリアを取り除くこと、そして安全な環境の中で自分の自信を取り戻しクリエイティビティ的な考え方を持ってもらうこと」また「若い人にコレオグラフィー(振付)のチャンスを与えることで個人は異なることを認識させ互いに尊重することを教える」ことである。

■ 活動の広がり

教育的プログラムは学校や身障者施設、特定の地域などで実施し、ひとつの地域で5~6種の組織と組み同時にいくつものプログラムを実施することもある。

活動の中で大切にしているのは、一回訪問して去って終わり、ということではなく、できるだけLegacyを残すということ。地域の先生などに情報や技術を教え、自分達がいなくても活動が継続できるように心がけている。公演についても同様。いかに人々に覚えておいてもらえるか工夫を凝らす。

若い人や身障者の発展を目ざすとともに、身障者へのダンス指導員の育成やダンサーの技術養成にも力を注いでいる。

身障者と健常者を交えた“Integrated youth Company”の設立とサポートも行う。現在、スウェーデン政府から資金をもらい、スウェーデン北部で“Integrated youth Company”を設立するプロジェクトにもかかわっている。

■ 特徴

StopGAPの特徴は、技術面のみならず、携わる人々、観客すべてに感動を与えること、その心に触れることができるということにある。身障者と健常者が共に存在する“統合性”でどんな効果があるかを示すことができ、かつアピールすることに成功しているカンパニーである。ダンサーが社会の規範(ロール・モデル)になるということを見せることができる。

Anjali Dance Company

(報告者: 井手上春香)

ニコールさん、マークさん、ロジャーさん

■ カンパニーの特徴

Anjali Dance Company は障害者のダンサーだけで構成された世界初のプロのダンス・カンパニーである。活動の主目的は、差別や偏見といった既成概念に対して挑戦すること、障害者もクリエイティブな可能性を持っていることを世界に見せることを目指している。Anjali Dance Company はすべての人がダンスを学ぶ権利があり、また望むならダンスを自分の生業として選ぶ権利があると考えている。

■ 活動について

アーツカウンシルから定期的な助成を受けている。また、国内外でツアーを行っている。国外では、ポルトガルやベルリンでのフェスティバルに参加している。

—ダンスフィルム「サムシング・ワイルド」を鑑賞—

*「サムシング・ワイルド」は著名なコレオグラフィーを招き、「ニューアートクラブ」「ヴィンセントダンスシアター」に協力を得て制作された。学習障害を持った人が参加している。

■ 作品について

プロのコレオグラファーにアイデアを出してもらい、それに基づいてつくっていく。障害者もアイデアを出し、協力してつくっている。また、インプロビゼーションを用いることもあるし、観客からのアイデアを取り入れることもある。その他、ダンスフィルムをつくる活動も行っている。

■ 教育部門について

Anjali Dance Company は学校からはじまった活動なので、教育部門の活動は重要だと考えている。教育部門ではパフォーマンスのサポートや補完を行っている。

ワークショップ活動については、学校や大学、ユースグループを対象に、障害者がワークショップリーダーとなってプログラムを行っている。また、活動拠点としている地域、Banbury に多く居住するパキスタン系のイスラム教徒の障害者たちもアウトリーチ活動で取り込んでいきたいと思っている。

最後に、この場をセッティングしてくれたアーツカウンシルのジェイミーさんに質問

Q 1: この南東部で特になぜ多くの若い人がダンスに取り組んでいるのか

(Jemmy) 歴史的にユースのためのリーダーが存在していた、という点が大きい。リンダ・ジャスパー(ナショナルエージェンシー、ユースイングランドの Director)南東部でインフラを改善し、興味を集中させるインフラ作りを行ったことが功績として大きい。

Q 2: ダンサーは生活できているのか? また、同じ地域で多くのカンパニーが存在し助成金など資金調達の際に競合しないのか?

(Jemmy) イギリスのダンサーは Mixed economy (複数の収入源で生活を成り立たせている状態) のうちダンスそのもの(公演、学校等で教えること、コミュニティダンスでの収入)から収入を得ているものが大半である。

一方、大学やダンサー養成学校を卒業しても、ダンサーとしてのキャリアがないので生活の安定を得るため学校で得た資格等を活かし他の職業につく人も多い。

アーツカウンシルなどからの資金調達に関する競争では成功率は約60%程度。南東部は協力体制が整っており、「インフラグループ」でダンスにかかわる問題について3カ月に一度程度、話し合うグループを作りサポートしあっているほか、各カンパニーの差別化を図りユニーク性を打ち出し、ターゲット層を別に持つことで競争を置きにくくする工夫を積極的に進めている。

Q 3: 練習会場がない、という話があったが、会場獲得のためにはどんな方法をとっているのか？

(Jemmy) 以前、アーツカウンシルに建物のインフラ拡充を行うための“キャピタルプログラム”があった。例えば学校にダンス専用の場所を作りプロにも使えるようにしたり、地域大学との連携により教室が空いているときに他のカンパニーがWSなどで使えるようなダンスプログラムを実施したりしていた。

今では Project Found がかわりにインフラ開発を行い、ブライトンにスタジオを設立するため、地元当局、経済局、開発庁などにも働きかけダンスの効果について訴えている。

Brighton Dome and Festival

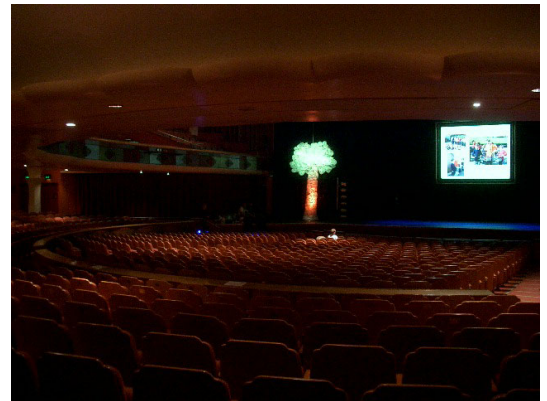
(報告者: 櫻井夢子)

〔視察内容〕Nick Dodds さん(Chief Executive)による活動説明と3つのパフォーマンススペースの見学。

■ ドーム・コンサートホール

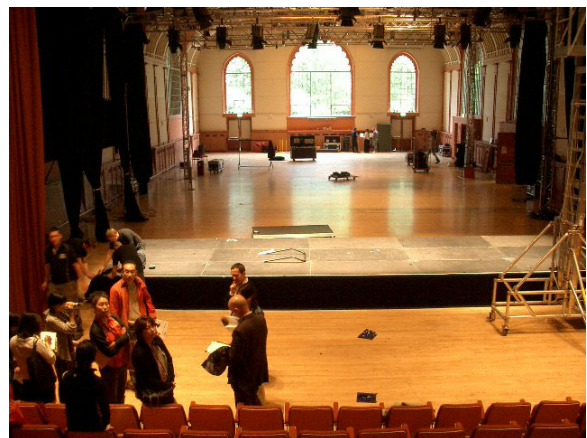
一番大きな公演スペース。客席もぐるっと取り囲むようなクラシックな雰囲気。1800人収容。名前からもわかるように音楽の催しが多いが、ダンスの公演も、年間30ほど行われ、そのうちクリスマスの時期のクラシックバレエ公演以外は、ほとんどがコンテンポラリーダンスの公演。舞台が小さく、袖もほとんど無く、フライも無いが、コンテンポラリーダンス公演にはあまり困らない。リチャード・オーストンカンパニー、ランダムダンス、などイギリス国内でも有力なカンパニーの公演に加え、海外からの公演も行っている。また、プロのダンス公演のほかに地元住民に向けた催しや教育目的で行う催しも多い。視察日は地元の子供たちが明日の公演に向けてリハーサルをしていた。

■ コーン・エクスチェンジ

完全にフラットになる、縦長の建物。中規模のダンスカンパニー用に最適。

ダンスで使用する場合はたいてい建物の一端に座席を階段状に320席作り、真ん中あたりに床の高さの舞台を取ることが多い。そのセッティングで今年のフェスティバルではベルギーからのカンパニーLes Ballets C. de la B.が公演した。いろいろな催しに柔軟に対応できるスペースなので、コミュニティダンスや参加型のダンスにもよく使われている。また、貸し館としての利用頻度も高く、大きな収入源にもなっている。視察日は麻酔科医学会用に準備中だった。

■ パピリオンシアター

ここも完全にフラットになるスタジオシアター。引き出し式の座席セットがあり、それを使うと200人収容。ロックコンサートなど立ち見の場合は350人収容できる。ワークショップに最もよく使われるスペースで、視察日は大人用サーカスワークショップが行われていた。

このドームを運営するのはNPO法人 Brighton Dome。

常勤のフルタイムスタッフは75人、イベントごとのパート従業員が225人。毎年5月にこのドームをメイン会場とした、3週間の「ブライトン・フェスティバル」を主催する。それ以外の時期はこのドームをアートセンターとして切り盛りする。

■ ブライトン・フェスティバル

41年間続く、イングランド最大のアートフェスティバル。3週間に200のありとあらゆるジャンルのアートが見られる。期間中はブライトンの町全体がお祭り騒ぎになり、イギリス全土はもとより、世界中から50万人が訪れる。毎年なるべく多くの新作を創作、発表できる場にしたいと思っているとニックさん。このすばらしい劇場を持ちながら、屋外でのサイトスペシフィックな催しがだんだん有名、人気になってきており、そこに重点を置くようになってきたそう。

■ アートセンターとして

メインの劇場が音楽ホールなので、催し物も音楽が中心となっている。その次にダンス、演劇は公演スペースの関係からそれほど数は多くない。貸し館としての公演や催しも含め、年間で600のイベントを行う。

建物は200年の歴史があり、もともとは皇族の持ち物で、コンサートホールは馬小屋、コーンエキステンジは屋内の乗馬練習場だった。もともと劇場用に建てられた建物ではないので、管理に非常にお金がかかる上に、いつも何かの催しが行われており、経営は複雑を極める。5年前に大規模な改修工事が行われ、今のこのような美しい姿に。街の誇りとして、住民からの支持も厚い。運営資金は30%がアーツカウンシルや地元自治体からの助成金で、70%がチケット収入や貸し館収入、バーの売り上げから。

Oxford Youth & Community Dance Platform 2007

(報告者: 櫻井夢子)

〔視察内容〕コミュニティダンスの発表会見学

オックスフォード地区の各所で行われているダンスの活動発表会。年に一度オックスフォード市カOUNシル Dance and Oxford 課と Cherwell Valley College (生涯学習を推進するコミュニティーカレッジ) の共催で行われる。

この夜の出し物は全部で9つ。8-12歳の毎週金曜日の夜に教会で練習しているグループ、同じく8-12歳までの土曜日に小学校で練習しているグループ、10-14歳の土曜日に小学校で練習しているグループ、12-16歳のコミュニティーセンターで練習しているグループ、短大のダンス専攻グループ、フラメンコ教室、16-25歳の Oxford Youth Dance Company、大人のコミュニティダンスグループ。照明、音響、舞台は非常に簡素で、出演者が次の出し物を客席に座って観たり、隣の人とおしゃべりしたり、とても気楽な雰囲気。200ぐらいの客席が満員だった。チケットは安価だが有料(5ポンドだったか?)出し物も学芸会のようなのだが、こんなに多くの子供たちがこの地区でダンスに関わっていて、この日のために練習し、緊張しながらお化粧して舞台上がったのだらうと思うと、感激すら覚えた。最後の大人のグループは、コミュニティダンスをやっている子供の親たちが、自分たちもやりたくなくなってはじめてというグループ。プロの振付家と一緒に練習している。

Foundation for Community Dance

(報告者: 神前沙織)

Ken Bartlett, Creative Director

〔視察内容〕 理念や活動内容、活動成果についてクリエイティブ・ディレクターのケン・パートレット氏によるプレゼンテーションがあり、あわせて DVD 鑑賞を行った

1986 年に創設された、イギリスのナショナル・ダンス・エージェンシー。コミュニティダンスの開発・振興を行う。メンバーシップ・オーガニゼーションで、世界中にメンバーがいる。

■ ‘everybody dances’ ——ダンスの既成概念を広げる

ダンスの生態系の中で、コミュニティダンスはイギリスの中でもある意味ユニークといえます。世界中で同じような価値観・目的を持って活動するアーティストや組織はたくさんあります。

まず、私の友人ブッシュ・ハートソンさんのお話をします。

彼はつい最近までヨークシャーダンスのアーティストティック・ディレクターをしていました。ヨークシャーダンスは、イングランドにある 10 のナショナル・ダンスエージェンシーのひとつで、プロの育成、アートとしてのダンス、参加型のダンスを皆に広めていくというミッションをもって活動をしています。

ヨークシャーダンスのモットーは「‘everybody dances’ みんなダンスをする」ということです。非常にシンプルなフレーズですが、「人とダンス」「ダンスと人」という深い関係が、うまく示されています。「みんなダンスをする」「みんな踊る」という意味なのですが、everybody という言葉を二つに分けて ‘every body dances’ とすれば、「からだひとつひとつ、それぞれの体がダンスする」という意味にもとれるのです。西洋にはどうしても、誰がダンサーで、どういう人がダンサーになれるのか、という概念があると思いますが、このフレーズ ‘every body dances’ は、そういった概念を覆す、深い意味を持ちうると思うのです。

そしてそのダンスの輪の中に誰を含めるのか、ダンスを通じてどんな声を発するのか、どんな物語を皆に伝えるのか、といった点でも、今までと違う考え方ができるのではないかと思います。また、どんなダンスを作りたいかを考える上で、どんな身体をその中に含めていくということも違ってきます。我々の文化における「ダンス」に対する美的感覚・概念も広げていけるのではないかと思います。そして、これまで「ダンス」というと、先生と生徒がいて教育の一環で「こうしなさい」といって教えられてきた歴史がありますが、それももっと調整していいのではないかと私は思います。

イギリスのコミュニティダンスでは、こうした既成概念にチャレンジしようという動きが 30 年間ずっと続いてきて、プロジェクトになってきたと考えています。

■ Foundation for Community Dance の設立—アーティストから組織へ

私は、コミュニティダンスに携わっている人間はみな、「どうやってダンスを作っていくか、どうやって皆に広げていくか」という上で、新しい方法があるに違いないと思っていますと信じています。

これまで、どうしてもダンスから疎外されてきた人々が存在すると思います。経済的・社会的・文化的・教育的理由から、ダンスは自分とは遠い存在だと感じている人がいると思うのです。ダンスアーティストの中には、70～80 年代の市民権運動と自分たちの活動が似ている、と感じている人が多いと思います。例えば男女の差、同性愛の差別をなくそう、黒人の権利を認めていこうという運動等です。

そして新しい世界をダンスを通じて作ろうと思っているアーティスト達があります。個人・少数民族・あるいは文化の違いを尊重して、例えば宗教・人種・性別・生涯・経済的、教育的バックグラウンドでたくさんの差別をされている、そのような人たち皆を、ダンスの輪に組み入れていきたいと考えている人たちです。ダンスという芸術の神話をうち破ろうとしているアーティスト達です。

ここでドイツのブレヒトの言葉を引用したいのですが、「異例なことを通常な人にもアクセスができるようにし、通常な人が異例なことをできるようにする」、このコンセプトが非常に重要だと思います。

こういったアーティスト達が長年活動を続けてきて、もっと協力をしなければならないという概念が生まれたことから国全体の組織にしようという運動につながり、Foundation for Community Dance ができたわけです。そして、これまで述べたような活動を支持していくことになったのです。

■ コミュニティダンスの成果

1986 年、ファウンデーション・フォー・コミュニティダンス発足当時は、そういったアーティストは 15 人程度しかいませんでした。21 年後の今、コミュニティダンスにプロとして携わるアーティストは、5000 人に増えています。

実は、2000 年にイングランドにおけるコミュニティダンスの地図作りという統計をとったところ、500 万人のダンスアーティストが7万の様々なイベントに参加して、観客は一千万人にのぼるということが分かりました。

同じ年、イングランド・アーツカウンシルが補助しているダンスカンパニーによるアートダンスを観た人たちは、140 万人でした。コミュニティダンスの観客が一千万人というのに対し、数が非常に限られていたわけです。

他にも、コミュニティダンスに参加している人の年齢は生後 6 ヶ月から 93 歳までであること。様々な障害を持った人、そして農村部・都市部に問わず非常に重要なアート活動の一環になっていること、イギリスは文化的に非常に多様なのですが、そういった人たちもみなひっくるめてダンスという共通の趣味を持っていること、社会的に疎外されている組織・グループや個人もコミュニティダンスに携わっているということが分かりました。

そしてまた、教育・保険・社会サービス・刑務所等の公正施設との連携もとれていることが分かりました。例えば、様々な国・地域の文化施設での活動のみならず、刑務所・ユースコミュニティ・学校・老人ホームなどでコミュニティダンスが取り入れられています。

そしてコミュニティダンスはイギリスにおいて、かなり成果を上げています。

イギリスは南アジア・アフリカ系の住民が多いのですが、その人達のダンスもコミュニティダンスを通じて、この国の中でかなり発展しています。また、もともとはコミュニティダンスでプロとして始めたダンサー・振付家が、今とても有名になって活躍しています。身体障害者を交えたダンスもコミュニティダンスの中ではかなり振興していて、現在国内に 25 のダンスグループが存在します。身体障害者がグループを率いているケース、あるいはそのグループの中で実際にダンスをしているケース、いろいろあります。また、障害の種類も様々で、学習障害・目が見えない人・耳が聞こえない人など、様々な人がダンスに参加しています。

この国では国・地域・もっと小さなコミュニティベースのエージェンシーがたくさんありますが、全体として、包括的にいろんな人たちを自分たちのダンスに組み入れていこうという姿勢を拡大しつつあります。またコンセルバトワール等の演劇学校・ダンス学校に通っている人の大半は、コミュニティダンスから入っています。そういうところにも影響しています。

■ コミュニティダンスのアプローチを活かす

新進気鋭の人も、すでに評価が確立されている人も、今たくさんの振付家がありますが、コミュニティダンスのアプローチを自身の作品づくりに活かしていると思います。ダンサーに自分の振り付けを押しつけるのではなく、ダンサーといっしょに振り付けを作っていくという、非常に民主主義的なアプローチです。

イギリスの公立学校では、ダンスが 14 歳まで義務としてカリキュラムに入っているのですが、これを支えているのもコミュニティダンサー達です。そして若者の中でダンスが広まっているのですが、学校形式の「習うも

の」ではなく、コミュニティダンスのアプローチが受けています。また、高齢者をいっしょにカンパニーに入れてダンスを楽しむ傾向が強まっており、世代を越えたダンスカンパニーが増えているのですが、これが社会のつながり・絆に貢献していると思います。

コミュニティダンス・アーティストがこれまで培ってきたアプローチは、刑務所などの更正施設でも重要視されるようになり、例えば犯罪者や犯罪を犯す危険のある人のリハビリにも、大きく貢献しています。

■ 重要なのは、アートとしてのダンスを作り上げるプロセス

今私が述べたことでみなさん気がつかれたと思いますが、アートが手段としてではなく、クリエイティブなプロセスであることが非常に重要なのです。

コミュニティダンスにおいて、一つの手段としてダンスに参加するということは、大きな意味があるとこれまでずっと言われてきました。例えば大局的に、あるいは学習能力が向上するとか、そういうことを助ける道具・手段としてダンスが使われてきました。そして、コミュニティの中で個人の感情的・精神的・身体的・社会的にも改善をみることができること、また何らかの健康上の問題があったときに、それを改善することができる——例えば肥満・心臓欠陥症の問題にも、ダンスはいいよと言われてきたわけです。

もちろんこういった効能が重要であることは私も認めます。

でも、それはアートが手段・道具だからというよりも、アートとしてのダンスを作り上げていくという、そのプロセスが非常に重要だと私は思うのです。

まず、ダンスを始めて一生懸命練習し、卓越した技術・技能を身につけたいという向上心、自分にできないことではなく、できることは何かをつきつめて、それに向けて努力すること。そしてダンスだけではなく、それを一緒に作り出す人に対しても注意を払うということ。ダンスというものはいったい何なのか、そしてそれをどうやって作るべきなのかということに対してダンサー自身が発言力を持つこと。そしてダンスをどのように観てほしいか、ダンスを見る人はどういう人なのかということについても、ダンサーが自分の声を反映できるようにすること。ダンスのビジョンと目的を達成する上で、実際にそれが成功したのかそうでなかったのかについて、批判的な眼で自身の作品を見ること。そして最終的に、目的を持って身体を動かすことで喜びを味わうこと。

それが非常に重要であると思います。

■ 最後に・・・

リズ・ラーマン(アメリカのダンスアーティスト・振付家)の言葉を引用して、最後にしたいと思います。

昔は人々が踊りを踊り、そして作物が育った。

そして、子ども達の病気を治すために人々は踊った。

戦争の前も人々は踊った。

自分たちが理解できないことを表現するためにダンスを踊った。

そしてそれをする上では、それが現実であるというふりをするとはなかった。

自分の周りにある世界のエネルギーを身体に感じて表現した、それがダンスだった。

そういう風に考えたときに、いったい誰が得をしたのかと私は考える。

このような重要なことを誰に依頼したのかと考える。

例えば、地面を動かすことができるような体重の重い人に依頼したかもしれない。

それとも、一番知識・知恵をもった年寄りだったかもしれない。

おそらく何らかの形で合意する価値観というものを共有していたに違いない。

そして、ダンスを理解する人たちは、いったいそのダンスというものが何なのかということ、次の日の新聞で読むことはなかった。

そして我々には信じられないようなかたちでダンスとつながりあっていた。

それはダンスが抽象的でなかったから、ということではない。
ダンスは当時から非常に抽象的で、そして象徴的なモノであったと思う。
それはダンスを簡単なモノにしてしまったという意味ではなく
ダンスは身体の一部であり、人々はダンスを知り尽くしていた、と私は思う。
例えば、こういう風に(両腕を空に向けて挙げて)すれば、
‘日が昇る’と意味しよう、と皆で最初から決めていたのかもしれない。
つまり、最初から自分が携わっていれば、人には何でもできる。

イギリスにおけるダンスが、そういう昔のダンスのような位置・地位を占められればなど、私は思っています。
そしてこのダンスをこれから作る上で、例えばコミュニティダンスがどんなに難しい抽象的なコンセプトであっても、それを作る人が最初から携わり、みんなで決めごとをしていくことでみんなにアクセスができ、理解できるようになっていくことを私は願っています。

■DVD鑑賞 「DANCING NATION—Four People, Four Stories, Four Communities.」40min.

A film by Rosemary Lee & Peter Anderson

Commissioned and Produced by Foundation for Community Dance

——4つのコミュニティの4人による4つのお話

統計をとることでイギリスの中でコミュニティダンスが広がっていることは分かったが、実際に現場の人の声を聞きたいと思い、このフィルムを作った。

フィルムを通してケンさんが特に感銘を受けたのは、個人・社会・感情また芸術面でダンスを通してとても成長がみられたこと。特に、フィルムに登場する人物がみな若いにも関わらず、その後進の育成に力を尽くしていること。若者が責任感を感じて、自分の知っていることを伝えたい・教えようとしている。そういった中からプロになった人たちもいる。

■質問

Q 水野: お話を伺って、どうやって日本でコミュニティダンスを広げていくかということを考えると、とても混乱しています。21年の間に15人から5千人に広まったとお聞きし、想像ができませんが、ここまで社会に根付いたのはどういうことが要因だったと思われますか？

ケンさんのようなオーガニゼーションがプログラムをたて、こういうのをやってみないかとアーティストに持ちかけていったのか、先ほどのお話のようにいい例がたくさんあって、アーティスト自身が、社会にとって必要として増えていったのか、その両方だとは思いますが・・・。

A ケン: ボトムアップだと思います。はじめはこういうのを始めたいというアーティストの意志がありました。アーティストが枠組みを作りネットワーキングをはじめて、そのうちにほかにも同じ価値観を持ったアーティストたちがたくさん出てきて、皆で助け合ってニュースレターを始めました。

みなさんのお手元にも雑誌があります。

自分たちで連絡を取り合い、情報交換を行い、チャンスを作ろうということでこういう運動に発展していったわけです。我々はそういったアーティストの意志を支えるべくこのような活動をオーガニゼーションとして行っているわけです。そもそも、我々は情報を与えること、ネットワーキングを行い、会議・ミーティングやリサーチ活動

フィルム作りといった、草の根の、アーティストの活動を助けるための存在なのです。

重要なことは、アーティスト達は特別なアプローチをとっているということです。

人がただダンスをするのに、アーティストは必要ないのです。だって、CDをかけて音楽が流れれば、それに合わせて身体を動かせばいいわけですから。

しかし、はじめにもふれましたように、我々の組織は人々に芸術としてのダンスに携わってほしいと思っています。表現の方法としてのダンス、想像力、想像力を表現するためのダンス、美しさ・喜び・難しさ・おかしなところ・エキサイティングなところなど、芸術としての踊りをみんなにやってほしいのです。

それがアーティストのアプローチですね。

我々は植民地時代が終わったイギリスに住んでいますが、植民地時代から住んでいる人もいます。

彼らの文化も、ダンスに取り込んでいかなければならないのです。ですからこの国では、様々な人が様々な文化を表現するためにダンスを使っています。

この国のコミュニティダンスは、パレエ、インドのバラタナティウム、アフリカダンス、オーストラリア先住民のダンス……などの表現の手段として使っているものを、取り込んでいかなければならないのです。

東ヨーロッパが EU に加盟したことも、考慮しなければならなくなりました。つまり、我々の国がより多様化することにつれて、ダンスの形も増えていくということです。我々の組織は他の組織と協力して、文化間の対話を推進するための「インターカルチュラルダンス」という概念＝「文化を越えたダンス」というものを推進していこうとしています。

みんなで一緒に踊ることができれば、その形こそ違っても、理解し合うことができると私は信じています。

水野: 日本のアーティストは、どちらかというとオーガニゼーションのほうがプランを行い、仕事として依頼する。アーティストはコミュニティダンスとしての仕事は公共ホール等から頼まれて行うのがほとんどで、自主的にその活動を起こしてというには、まだまだ未熟です。アプローチの仕方が逆なんだなと感じました。

ケン: 我々はメンバー制ですが、殆どがコミュニティダンスのほか、さまざまな仕事から収入を得ています。ダンス教室の講師をしたり、カンパニーの振付をしたり、刑務所でダンスを教えたりなどさまざまなことをして生計をたてなくてはならない。リサーチによると、平均の年収は 15,000 ポンドくらいで(通訳注/今のレートでは結構な額に思われるかもしれませんが、実際に生活していると1ポンドは 100 円くらいと考えてください。なので、実質的には 150 万くらいです。)この低収入と戦うための企画をたてており、リサーチを始めています。

コミュニティダンスには規制がないため、誰でもコミュニティダンサーになることができ、誰にも止めることはできません。しかし、その活動場所は教育機関、福祉(病院など)、高齢者施設、刑務所など限られている。我々はメンバーを支えるため苦慮してきました。コミュニティダンスに関わる人の価値観、基準、技術を高めること、プロとしての責任感というもののために、ダンサーに「声」を与えなければならない。ダンサーが雇用される時、学校の校長先生、病院の院長先生に対してアーティストが“自分が教えると安全・安心である、参加した人を進歩や変化をもたらすことができる”と胸を張って言える環境を作りたい。ダンスに参加する人が満足できる経験ができる場を作らなくては、そしてダンサーを雇用する人達にとっても確実にいいものを提供していきたいのです。

Q 佐東: 日本ではここ4~5年くらいで学校や障害者の施設でコミュニティダンスのプログラムがようやく始まったというところです。先のお話で、(コミュニティダンスをしているダンサーがその経験を振り付けに活かす、というようなお話がありました)がコミュニティダンスとパフォーミングアーツがイギリスではもともとその二つはクロスしていたのか、その垣根がなかったのか、あるいは垣根をなくそうという活動があったのでしょうか？

A ケン: イギリスは今でも、ダンスのジャンルはピラミッド型で表現できます。トップはパレエカンパニー、中間はコンテンポラリーのプロアーティストとカンパニー、ふもとの部分がコンセルバトワール等のプロ養成学校、裾野に広がっているのが学校のダンスやコミュニティダンスです。資金力もこれに比例しています。もちろん、アーティストの中には「私はプロのダンサーでコミュニティダンサーではない」という人もいます。また、イギリスのダンスの中で重要な職と考えられているものについてのリサーチでのベスト4は、1 振付、2 プロのダン

サー 3 ダンスの先生 4 コミュニティダンスのプロアーティスト という結果でした。

私は、このダンスのピラミッドを崩し、ひとつの線にしたいのです。それが私の人生のミッションです。ダンスの間での「共通の価値観」を広げていきたい。プロのダンサーと公園で踊る子供との接点をつくりたいのです。家でダンスを見る、劇場で見る、ダンスを習う、自分でダンスをつくる、それらの間の接点です。もちろん、政治もからんでおり、国がダンスに資金を出していますが、この資金の45%は4つのバレエカンパニーに行き、残りが裾野の方に広がっているのです。コミュニティダンスの資金調達のうちアーツカウンシルはトップ5には入っていません。

Q 水野: バレエカンパニーでもコミュニティダンスに関するプログラムは行っているのですか

A ケン: 4つのカンパニーすべてが実施しています。15〜20 年くらい前まではアーツカウンシルからの援助を受けるには教育プログラムの戦略を持ってはいけませんでした。この5年ほどで、教育や一般市民に対するアクセスや参加を促すプログラムの重要性が増し、資金提供も拡大してきました。特に、バーミンガムロイヤルバレエ団でのプログラムは、落ちこぼれの子、退学になった子、薬の中毒になった子などを対象とし、大きな成果をあげています。多くの子が現状を脱出し大学へ進学したりダンス学校への奨学金を得たりプロになった子もいます。

Q 佐東: そういう意味では、20 年前に始まったコミュニティダンスのコンセプトがトップのバレエ団にも浸透してきたといえますか？

A ケン: 素晴らしい進展だと思いますが、まだまだだと思う。私は国中の人に踊ってほしいと思っている。私たちの世代は学校で踊っていないが、今、これからの子供は違う。ダンスが生活の一部になってきている。ダンスに対する考え方も前向きになってくると思う。

確かにコミュニティダンスにおける 10 年前のイギリスの状況が今の日本だとしたら、今のイギリスの状態になるにはあと10年必要でしょう。しかし、日本では、われわれの真似をするのではなく、日本人にあう、日本の文化や社会の現状にあわせて進めていってほしいと思っています。

Q 三上: コミュニティダンスの評価基準、プロジェクトに対して他者からの評価についてはどのように考えていますか？

A ケン: イギリスにはセクタースキルズ カウンシルというそれぞれの分野ごとの技能委員会があり、我々はクリエイティブや文化の分野の技能委員会と協力し、コミュニティダンスの質の基準の枠組みを作ろうと考えています。医学での、プライマリーケアと専門医の例と同じように、我々も 30 年の経験を経て、専門分野が生まれています。(身障者、高齢者、刑務所、子供...)全体として、どうよう質を保つか、そのためにどういふところが重要か、態度、知識、技能についてリサーチをメンバーに対して行っています。このアンケートに基づき、質の枠組みについて公表できる形で設定していく。政府や組織のトップダウンで押し付けるのではなく、メンバーから声を聞いていくということが大切なことであると考えています。ビジョンを共有し、大切なガイドラインがあります。ラフなものとしては、①コミュニケーションがとれているか ②どのようなビジョンを共有しているか ③どうやって表現していくか、ということです。

Chicken Shed Theatre Company

(報告者:大野典子)

Christine Niering／Director of Dance

David Balcombe／Chief Executive

Louisa Perry／Artistic Development Director

〔視察内容〕 活動内容の説明を受けるとともに劇場、作品練習の様子、子供劇場のワークショップを見学

チキンシェッドには 300 人収容の劇場(Theater)と 100 名収容の子供劇場がある。劇場ではチキンシェッドが有するプロのダンスカンパニーが創作と上演を行っており、子供劇場では総勢 640 名の子供が参加するワークショップや作品上演を行うプログラムが実施されている。プロのダンスパフォーマーと子供劇場は相互に影響しあいながら成立し双方間の効果がある。

(建物内のカフェにはバーが併設され、このバーや屋外のアウトシアターでもさまざまなパフォーマンスが行われている)

Chicken shed

1974 年設立。劇場(Theater)ができたのは 1994 年。誰もが歓迎され、価値を認められることを目的に「包括的な(インクルーシブな)創造性のプロセス」に重きを置いている。子供や若者に向けたワークショップや教育プログラムに力を入れている。スタッフは 70 人。

①チキンシェッド専属のプロのダンスカンパニー

チキンシェッド内にある 300 人収容の劇場で創作と上演活動を行う。題材に重きを置き、実際に起こった出来事を題材として作品を創作している。(今夏の上演作品は、黒人と白人の間に生まれた男の子を主人公が自分のアイデンティティを探っていくストーリー。7 月に3週間チキンシェッドで上演し8月にエジンバラフェスティバルで上演。来年はイギリス全土ツアーを計画。出演ダンサーのうち 2 名は学習障害または身体障害を持つ)チキンシェッドとして思い入れのある題材を選び、プロのパフォーマーによる質の高いダンス作品として上演している。作品を通して、人々にそのメッセージを伝えること、チキンシェッドを知ってもらうこと、プロのパフォー

マンスを見た若い人に「このカンパニーに入りたい」と思ってもらうことを目指す。これは正式な教育機関の一環であり、パフォーマーは公演への出演だけでなく子供・若者への WS を行っている。

(※カンパニーのリハーサル風景を見学。メンバーには身障者を含み、互いの動きを理解し、サポートし合い作品を作っていた。非常に仲の良さそうな雰囲気であった)

・大学との提携

シアターでは、ミドルセックス大学と提携しており、学士号ではないが、A レベル 6 form の 短大の終了証を発行する。今夏のカンパニー上演作品の創作者は大学の教授。学生から外国のパフォーマーまで、このカンパニーには作品ごとに国や芸術分野のジャンルを超え、様々な人が集まるのが特徴。

②Children's and Youth Theater 子供劇場

100名収容。5～13歳までの300人、13～25歳までのユースシアター350人が参加している。学校の授業のある平日は週に一度年齢ごとにクラスにわかれて練習。子供劇場での上演のための作品づくりを行う。オーディションはなく、自分でやりたい、という意味でOK。カンパニーで活躍するパフォーマーの多くが、この子供とユース用プログラムの経験者である。

(※5歳から7歳までの子供たちのグループ練習を見学。10人ほどの輪に2人くらいずつ大人の指導者が居り、子供にいろいろなシチュエーションの説明をし、それに対する反応を子供に身体を使って表現させていた。子供達は大騒ぎでのびのびとして臆することもなく、表現を楽しんでいた)

■ チキンシェッドの国を超えた活動

チキンシェッドは「全世界でこのようなカンパニーを起こしたい」、という目標を持ち、「チキンシェッドの哲学」に基づき、国内で22のプロジェクトを発足させ、海外でもロシアのサンクトペテルブルクでプロジェクトを進行中である。

○ チキンシェッドの哲学..(担当者の言葉より)

- ・チキンシェッドには当初劇場はなかった、建物より人が大切。
- ・時間をかけ、だんだんカンパニーの内容が社会の構図をあらわすようになってきた(似てきた)。メンバーの5人に一人がなんらかの障害を持つ。しかし、社会とは違い、作品の中では障害という障害はない。
- ・互いの違いを認識し享受することが重要。
 - ・ 障害というレッテルで個人の可能性がさえぎられないようにする
 - ・ 一緒に活動していくなかで、皆で達成していくことを大切にする
- ・モットーとすることは子供も大人も同じく、子供と大人の哲学が一致。スタッフにも推進している→(互いに助け合う／プラス部分を見ていく／自分だけでひきこもらず互いに助け合い、引き出しあうこと／自分の個性を伸ばせる、さらに高いものを達成する／自分の箱をつくらない／脱出すること、など)
- ・子供は原石、できないという限界がないことに気づかされる。自分の限界を広げ、高いレベルを達成できる。子供を見ているとみな幸せな気持ちになり、笑顔になる。

Greenwich Dance Agency

(報告者: 吉村美紀)

Mr Brendan Keeney Director

■ 歴史について

「グリニッジ・ダンス・エージェンシー」(以下 GDA)は、1993 年に始まった。1980 年代にグレアム・デブリンによるレポート「ステッピング・フォーワード」の中で、「いろんな芸術のかたちがある中で、なぜダンスは音楽や演劇のように社会に大きく開かれていないのか？」ということについて書かれた内容のものがある。

「一番の理由は、ダンスにはインフラ(経済的基盤)が無い。音楽はコンサートホール、演劇は劇場、ビジュアルアートは美術館・ギャラリーがあるが、ダンスはそんな既存の小屋を借りて表現しないといけない存在であることが多い原因ではないだろうか。」といったことが書かれているが、このレポートについてアーツカウンシルがダンス関係者を巻き込んで「ダンス評議会」を設け協議をしはじめた。

評議会では、まず、インフラが無いことをマイナスのポイントではあるが、ある種のチャンスになるのでは？というところから、ダンスの将来性を探っていく。

そこから21世紀の芸術の施設を創造していくと、大事なこととして、アーティストが、コミュニティーに基盤を置いてコミュニティーと共に活動し、また、観客は受動的に単に鑑賞するだけでなく積極的に参加することが必要だ、ということになり、「ナショナルダンスエージェンシー基金(national dance agency development fund)」(以下 NDA)が創設され、それがダンスの経済基盤となった。

ダンスの組織も地域に似合ったかたちでさまざまであるべきで、柔軟な解釈がなされるよう「ダンス・エージェンシー」と名付けた。また、場所については、全ての地域に施設がある必要は無く、学校や劇場がもともとあって、そこで、プロのアーティストが積極的に活動しているところが面白いと感じた。

例えば、イギリス南西部(South West England)とロンドンでは、コミュニティーでのニーズが違う。そういった場合、ダンス・エージェンシーは施設でなく、事務所だけでも良いのでは、など、地域によってさまざまなあり方が考えられる。

GDA のこの建物は、もともとグリニッジ区の区役所として使われていた建物で、文化財指定されている歴史的建造物。GDA 初代ディレクターのリチャード氏は、隣の区、ルイシャム(Lewisham)区で、ダンスのワークショップを開催していて、このビルが閉鎖されることを聞いた。リチャード氏は、区役所の人でダンスの可能性に興味を持ってくれた人たちと話をし、プランを練った。

この文化財指定されている建物の閉鎖には課徴金(92 年時で年間 10 万ポンド:約 2600 万円)がかかる上、閉鎖後の管理にもお金がかかる。しかし、慈善的活動や、NPO の活動に使用されるならば、課徴金は支払わなくて良くなる。そこで、リチャード氏は、この建物と 10 万ポンドを元に、ダンス・エージェンシーの運営について、アーツカウンシルに相談し NDA の協力を頼んだ。

■ GDA の活動について

今我々がやっていることは、リチャード氏がアーツカウンシルとの条件に盛り込まれた以下の内容が基本となっている。

1. 地域の人のためのコミュニティープログラムの実施
2. プロのアーティストダンサーの育成とサポート
3. イベント、パフォーマンスの開催

GDA が立ち上がって間もなくして、アーツカウンシルには多くのダンス企画が殺到し、資金援助のための新しい条件が設けられていった。

ダンスに関しては、国を10の地域に分けてそれぞれの地域で一団体のみに NDA が資金援助を行うようになった。ロンドンについて言えば、リチャード氏もモデルとした「プレイス」という団体があったので、そこに資金が流れ、私たちの国からの資金援助は枯渇してしまった訳ですが、ただ GDA は成功したということで地方からの資金の援助を得ることができたので今でも存続が維持できている。

~*~*~*~*~*~*

Q佐東: 地方からのお金というのはアーツカウンシルとは別なのですか？

A: 当初も今もそうですが、財源は二つあって、地方のアーツカウンシルと地方政府からです。全国のアーツカウンシルからはわずかなお金しか入ってきませんでした。ごく最近になって、すべての補助金は地方のアーツカウンシルを通して分配されなければならないということになりましたので、今では「プレイス」もわれわれと同じで地方のお金しかもらっていないので我々と変わらない。

Q佐東: アーツカウンシルからのお金も地域を通して配分されるということは、「減る」ことなのでしょう？それともただ、地域を経由するということだけですか？

A: 基本的には国から地方に分配されるので基本的には減らない。しかし、地域に分配される金額のロンドンのシェアが減ったということがあります。基本的には事務手続きの変更なだけ。

■ 具体的な活動の紹介

2年前にアーツカウンシルの資金源でもある「宝くじ(ナショナル・ロツテリー)」に、小さな団体がどのような活動をしているのかを報告する為につくられた映像を紹介。

~*~*~*~*~*~*

○キーニー氏(GDA ディレクター)

CanDoCo ダンスカンパニーなども練習をしています、とてもリラックスした雰囲気の中でクオリティーの高い作業が進行しています。

○フィン・ウォーカー: Fin Walker(振付家/ダンサー)

自分で何かを起こすことができる場所。子ども達がいろんな経験ができる。

○アクラム・カーン: Akram Khan(振付家/ダンサー)

いろんな人たちが関わっているのでダンスというより「人」による場所。

○デビッド・アジャイ: David Adjaye(アーティストック・ボードメンバー)

アールデコ調の素晴らしい建物。こういう場所を得ること自体とても価値あることである。若い人たちがダンスを通して律することを学び、一生懸命に何かをすることの価値を見出し、パフォーマンスを楽しんでいる。短い期間でこのような変革が起こって来たことが素晴らしいことだと思う。

区全体に影響が行き渡っている。小学校中学校とプロジェクトを行い、プロのダンサーだけでなく地域の人たちとの対話が進んで行くということで協力的な役割も果たしている。もっといろんな人がダンスをみるチャンスが得られるということで貢献出来ている。

私たちの活動は、先にご紹介しました3つの中心となる柱に基づいて事業計画をたてている。しかし、計画通りに進めるものもあれば、そうでないものもある。それが我々のような小さな組織としてのメリットで、柔軟に対応しながら運営している。

事業計画は時々変わるけれども「ミッション:使命」は変わらない。その「使命」というものは5～10年のものではなくて、50年かけて達成していこうとするもの。それは、人々がダンスをみるという「見方」を変えてもらうということ。

よくダンスは、高尚なダンス、低俗なダンス、簡単なダンス、難しいダンス、などといった分けられ方をするけれども、我々が強く確信していることは、そういった分け方は無いということ。もし、子どもの頃から難しいダンスというものに馴染んでいけば、難しいものではなく、簡単なものとして受け止めることができる。抽象的なダンスで、このダンスにどう反応したらいいのかわからないと怖がる気持ちがあって敬遠されることがあるが、我々は50年かけて若者達があらゆる種類のダンスを理解できるようにしていきたい。その中にはもちろん好き嫌いが出てくるだろうが、少なくともダンスをわかってもらえるようにしていきたいと思っている。

■ 3本柱で具体的に実施していること

1. 地域の人のためのコミュニティプログラムの実施

フラメンコ、ブレイクダンス、コンテンポラリーなど、比較的とっかかり易いダンス教室を多数行っている。我々の組織がダンス「センター」では無く「エージェンシー」と言っているのは、学校や、老人ホーム、ユースセンター、生活保護を受けている家庭が住む「地域」にこちらから入っていく団体であるから。数キロ離れたところでも私たちが出向いている。

Q(櫻井):「我々」というのは? GDA に属するダンサーたちを含めて言っているのか?

A:「我々」という時は、GDA の9名のコアになるスタッフのこと。この場所をリハーサルやパフォーマンススペースとして使っている大勢のダンスアーティストたちは登録性をとっている。そして、そのコアなスタッフが登録アーティストたちのコーディネーションを行って常に30～40名ほどのダンスアーティストと仕事をしている。

2. プロのアーティストダンサーの育成とサポート

GDA では、いろんなタイプのダンサーに支援を行いながら、ハイレベルなダンスのプログラムを行っている。

まず、2つのスペースを利用した質の高いダンスプログラムやリハーサルなどを行っている。その他に、申請書類を提出しないといけない時に書き方をアドバイスしたり、オフィスが必要な場合は提供したり、さらに、パフォーマンスを上演する機会を提供した

りもしています。私たちは普通のプロモーターというより、ダンサーたちの「手助け」をしていると認識している。

先程の映像の中に、フィン・ウォーカーさんと、アクラム・カーンさんという振付家／ダンサーがいましたが、彼らは我々の育成プログラムで育ったと言っても過言でないアーティストたちなので、今回の映像作成に協力してもらった。彼らは、今はロイヤルオペラハウスの所属のダンサーであり、今でもここでリハーサルなどを行っている。

また、プロのアーティストの育成に成功しているひとつとして、このグリニッジという地区が、ダンスアーティストが集中している「コミュニティ」であること。というのは、この地区には、「ラバンセンター」が30年程活動していることが影響している。ラバンセンターで勉強した人たちが住宅事情の安いこの地域に、そのまま留まる人が多い。

3. イベント、パフォーマンスの開催

定期的にイベントや公演を行っているが、ロンドンのダンス業界の事情もかわってきていて、さまざまな団体がプレゼンテーションするようになってきた。我々はその中でも、これまで GDA を支援してくれたダンサーと、長年我々のダンスクラスでずっと教えている人を優先している。日頃、良いダンスの先生であれば、そもそもの素晴らしいダンスアーティストであることを忘れられがち。我々は、その人たちが表現する場所を提供している。

もうひとつ、我々の特徴でもある劇場が無いが「スペース」はある。純粋に劇場向きではないものをもっと違った形でみせられるものというものをどんどんやっている。

あと、最近はじめたことで、今年のはじめから月に一度の「キャバレー」ということをはじめた。基本的な考えは、コミュニティでダンスと観客が融合していくこと。誰もが、作品のプログレス、新しい作品、誰もが親しむことができる、フラメンコサークルや子どもたちの発表など、10分間程度で何でもありな公演。プロアマ問わず上演することをはじめた。毎回チケットが完売になる程の人気。

---*---*---*---*---*---*---*---*---*

Q:アウトリーチを行ったりしているのか？その際受講料はとるのか？

A:場合によって違う。放課後の学生向けダンスクラブは有料。スポーツ関係と年間契約を結んだりもしている。

Q:シニアの参加者は積極的なのか？

A:浸透して行くのに時間がかかったが、年に2～3回の開催を、1月に1回の開催に増やし、序々にクチコミで広がっていった。7年間ほどかけて地道に広がって行った。ティーサロン風に行われる「ティーダンス」が人気。

Q:GDAに関わる地元の人が増えていった原因は何ですか？

A:「キャバレー」がきっかけ。誰でも参加しやすい仕掛けが良かったのか。地元だけではなく、ダンスフェスティバルの「ダンスアンブレラ」の時期などは、ロンドンじゅうから人が集まる。

---*---*---*---*---*---*---*---*---*

ロンドン南西部の特徴とも言える、多人種の住民が多く、決して豊かとは言えない地域、そして、「ラバンセンター」の存在といった「グリニッジ(人口 22 万 8100 人:2001 年統計)」らしい地元のアイデンティティーを持ちながら、世界的に評価を得ていきたいと考えている。

Laban (報告者: 三上さおり)

Antony Bowne/Director

Veronica Jobbins/Head of Education and Community Development

Alysoun Tomkins/Director of Dance

〔視察内容〕各担当者から活動内容とプログラムの説明を受け、施設内並びにワークショップを見学

■ ラバンの特徴

特徴1〔建築〕

ラバンの特徴の一つに、ヘルツォーク&ド・ムーロン設計による、ラバンの校舎そのものがあげられる。北京五輪のスタジアムや、テート・モダンの設計で注目を集めるヘルツォーク&ド・ムーロンは、ラバンセンターの設計で 2003 年スターリング賞を受賞している。

と向き合えるようにとの配慮もあるとか。館内の3つの劇場は主に学生の発表の場として機能しているが、海外カンパニーの招聘公演なども行っている。

特徴2〔環境〕

ラバンの建つグリニッジは、金融街であるロンドンシティや、グリニッジ海軍学校が程近く、利便は悪くないものの、荒廃した土地柄で治安などがあまりよくない。こうした土地にあえて設置されたラバンは、ダンスやアートが地域復興に役立つという理念に基づいており、政府予算獲得の重要な背景ともなっている。

特徴3〔国際性〕

国際性を重視するラバンでは、約 400 名の学生のうち約 50%を海外からの入学者が占める。

ラバン所属のカンパニー“トランジションズ・ダンスカンパニー”の海外ツアー、施設内の劇場における海外カンパニーの招聘公演や、外国機関とのコラボレーションなど、国際プロジェクトにも力を入れている。

■ ラバンの使命

1年コース、3年コース、マスタークラスなど多様なコースを設けてダンサーを育てるばかりでなく、それらのコースを修了したダンサーたちがラバンを通じて

13 のスタジオ、劇場(300 席)、スタジオシアター(100 席)、野外劇場(400 席)の他、図書館、音楽スタジオ、カフェ、ピラティススタジオ、健康管理室などを備えている。ストリートをイメージしたという広く開放的な廊下や、館内に描かれた壁画など、建物全体のカラーコーディネートも大胆で特徴的。図書館はコンテンポラリーダンスに関する資料保有がヨーロッパ最大とも言われ、創設者であるルドルフ・ラバンの映像をはじめ、ビジュアルコレクションが豊富に取り揃えられている。一部のスタジオには鏡やバーがなく、普段自分の外見ばかりにとらわれがちなダンサーに、もっと自分の内面

得たものを将来なんらかの形で社会に還元できることを目的としている。

ザ・ガーディアン誌調査による世界の優れた学校ランキングで、ラバンは演劇・ダンス部門の1位となった。

近年、トリニティー・カレッジ・オブ・ミュージック（ロンドン）と合併したが、同校も同誌の音楽部門で第1位を獲得している。両校の合併により、今後更に音楽とダンスとのコラボレーションについて積極的な取り組みが期待されている。

■ スタッフ構成

40 名程度の正職員と、200 名にも及ぶ臨時職員、プロジェクトスタッフを抱える。

ラバンの卒業生や、ラバン所属のダンスカンパニー“トランジションズ・ダンスカンパニー”出身者のほか、世界中から用途に応じて優秀な人材を集めている。

■ 資金面について

政府予算のほか、プロジェクト毎に資金を集めるケースが多く、財源は多岐に渡っている。

■ コミュニティダンス関連のプロジェクト

担当者：ベロニカ・ジョビンス（プロフェッショナル&コミュニティー開発部長）

1) “Dance Captures”プロジェクト

“クリエイティブパートナーシップ”（学校におけるクリエイティビティー奨励のための資金援助）から助成を受け、イースト・ロンドン・ダンスとのコラボレーションとして実施。子どもたちに 2012 年のロンドン・オリンピックへの理解を促し、地元として盛りあがるべく立ち上げられた3ヶ月間のプロジェクト。

ラバン近郊の小学校、イースト・ロンドン・ダンスのあるストラトフォード所在の4つの小学校の8歳～10歳の子どもをミックスして更に4つにグループ分けし、オリンピックをテーマにしたダンス作品をそれぞれ創作する。

本プロジェクトでは、ワークショップ実施に先立って、各学校の先生とプラン立てを綿密に行い、先生が積極的にプロジェクトに係わることを奨励している。ワークショップでは、ダンス作品創作のみならず、子どもたちにダンスカンパニーの変遷などの講義も行っている。

2) ボイズ・プロジェクト“Pick up the Pace”

すでに設けられている男女混合の青少年向けのダンスクラスに加え、男子児童のみのダンスクラス。男子児童がダンスと触れる機会を増やし、ダンスを習う男子の数を延ばすことを目的に設置された。日本同様にイギリスでも男性のダンス人口はまだ低く、こうした取り組みが将来の男性ダンサーを増やすきっかけとなることが期待される。学校や、男子学生が集まる場所で募集チラシを配るなど、地道に参加を呼びかけている。

平均参加人数：8 歳～11 歳（20 人）、12 歳～15 歳（20 人）、15 歳以上（10 人）

参加費用：1 クラス 1 ポンド（青少年向けワークショップは全て同料金）

※学校とのとりくみに関して※

イングランドの小学校では、6週間のダンスの授業が体育の一部として義務付けられているため、大半の先生はこうした取り組みに積極的だが、中には「ダンスが何の役に立つのかわからない」といった否定的な先生もいるため丁寧な調整が心がけられる。

また、学校側からの要請に応じて、授業でダンスを教える先生のためのダンスワークショップを実施している。より積極的な学校には、ラバンからダンスの先生を派遣、常駐して授業を行うケースもある。

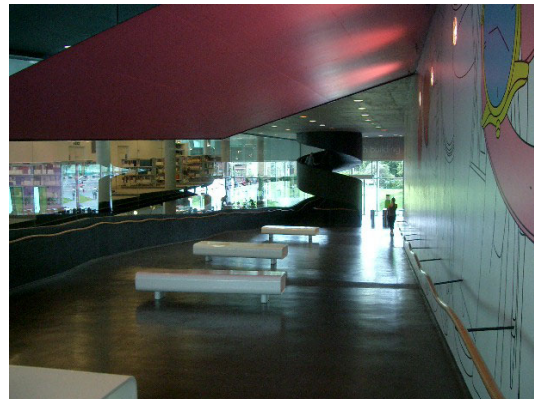
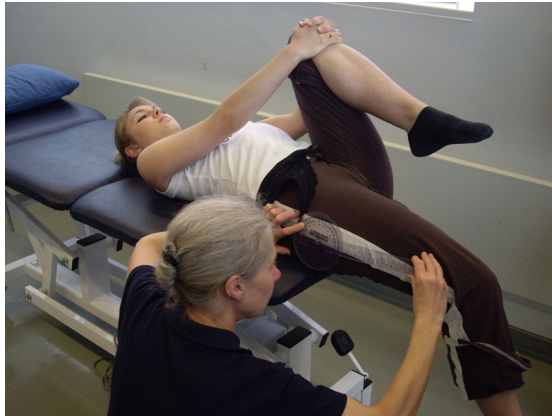
◆トランジションズ・ダンスカンパニー (Transitions Dance Company)

ラバンの所属のダンスカンパニー。ラバンのコースを卒業したダンサーを含む、オーディションによって選抜されたダンサーによる、プロフェッショナルカンパニー。高い技術を誇り、世界の著名な振付家による独自のレパートリーを多数持つことから、海外ツアーをする程人気が高い。カンパニー設立当初より教育と実践(カンパニーダンサーとしての活動)が直結した、コンテンポラリーダンスでの画期的なスタイルとして注目を集めている。

現在までに3人の日本人ダンサーが参加している。テクニックに加え、ダンス教育法や、具体的な指導プログラムを学習することから、トランジションズを経てラバンの教師になる者もいる。

シンガポールで2012年のオリンピック開催地選考会議が行われた際には、候補地のプレゼンテーションの一つとしてパフォーマンスを披露、ロンドン・オリンピック開催決定に一役買った。

見学内容

* 館内ツアー: スタジオ、劇場、図書館、健康管理室など、館内をくまなく視察

* “Dance Captures”プロジェクトの活動風景を4班に分かれて見学。その後、4組の合同発表会をスタジオシアターで鑑賞。オリンピックをテーマに子供たちが作ったダンスをそれぞれ披露。どのグループの発表も、4つの学校の生徒がシャッフルされたミックスグループとは思えない程、息もぴったりと仲良く取り組んでいる姿に、日本人一堂関心。

* “Pick up the Pace” (ボーイズ・プロジェクト) 見学。このクラスでは、イギリスの少年にもっとも身近とも言える「ハリー・ポッター」をテーマにしたという、空飛ぶ魔法使いのイメージで作品を創作中。指導する先生の多くはラバンの卒業生が勤めるが、少年たちにテーマを与え、それを子どもたち自身が膨らましていく形式で作業が進められていく。目立ちたがりの子や、あきらかにふざけているとしか思えない子(後で先生に起こられていた)もいたが、「ダンスは楽しいですか?」という質問には、「ダンスは大好き! ボーイズ・クラスに参加できてとても楽しい」と、どの少年も笑顔で答えてくれた。女子との混合クラスと併願している者もあり、青少年がダンスへの理解を深めるためのプロジェクトとして非常に成功している例と感じられた。

Youth Dance England

(報告者:加藤愛)

Linda Jasper, Executive Director

〔視察内容〕活動内容の説明と劇場見学

■ ユースダンスイングランドの活動

若者とダンスをつなげるナショナルダンスエージェンシーとしては、YDE は初めてのダンスエージェンシーである。資金源は教育技能省とアーツカウンシル。3 年前に発足し、資金は 2011 年まで受けることになっている。

イングランドには 9 つの地方の組織があり、ネットワークをつくって、若者にダンスを浸透させていくことと、そのサポートをしている。

これまでには、それぞれの地方で、どんなコミュニティダンスの活動をおこなっているのかということを調べ、今後発展していく可能性のある分野を見極めたり、あるいは今後も続けていく部分を見極めたりするなどの、サポートをしている。

また、手に入れた情報をすべてナショナルデータベースとして保持しています。

各地の団体がそれぞれの形でユースダンスを地域に発展させるプログラムを組んでおり、国レベルでのスキーム企画を立てて、そこにみんなが加わっていく形で、全体でダンスを高めていこうという動きである。

実施事業例1:ユースダンスフェスティバルの開催

ナショナルスキームのひとつにナショナルユースダンスフェスティバルがある。このパフォーマンスは、イングランドの北西部にありますマンチェスター近郊のランウリーという劇場でおこなわれることになっています。われわれがイングランド全体から選んできたすべてのグループが集まりまして、ワークショップやパフォーマンスをおこなっています。このフェスティバルの開催が決まったときに、それぞれの地域でオーディションをおこない、選考をおこないます。

実施事業例2:ユースダンスの映像の TV 放映

ナショナルスキームのもうひとつの例といたしまして、昨年チャンネル4という地上波のテレビ局がありまして、若いフィルムディレクターたちにユースダンスについてのフィルムを撮影してほしいとコミッションし、撮った作品を 11 月にテレビで放映いたしました。

■ ユースダンスに携わる指導者のサポート

若い人たちと一緒に仕事をしている人たちに対してのサポートもしなければいけません。そして、基準をあげたり技能をあげたりということもサポートをしていくという上で、会議もおこなっています。4 月にリバプールで数百人の若い人たちを教えているダンスの先生を集めましてダンスに関する問題点やグッドプラクティス、どんな慣行をすすめるべきかを話し合いました。平たくいって、われわれの役割というのはユースダンス国中で関わっている人たちの絆を深めてみんなの基準を高めていくということです。そしてわれわれの任務の範囲は、ダンスの種類は問いません。しかし若い人が対象となっています。ダンスのジャンルは問わないといいましたが、大きく見渡してみますと、やはり一番多いのが、コンテンポラリーダンスと呼ばれるもの、クリエイティブダンス、ストリートダンス、ジャズダンス、南アジアのダンス、アフリカのダンスがこうしたダンスが中心となっています。

こうしたダンスゾーンというのは若者には魅力のあるジャンルをまだ先生が教授法として確立していないジャンルであると思うんです。たとえば、バレエについては、長い歴史のなかで、確立されています。ですので、バレエに関しては、われわれはサポートする必要がないわけです。

■ ユースダンスに関する問題点

1. まだまだダンスにアクセスがない若者が多い

われわれが抱えている問題なんですけど、まだ若者の中でダンスにアクセスがない人が多いなと感じています。地方のインフラをつかってもっとたくさんの人に対してダンスに対するアクセスを提供していくことがわれわれのもくろみなんですけど、でも農村部などでは、まだまだダンス、とくに様々な形でダンスを提供することとができていないと感じています。

2. ユースダンス＝「学校の外でのダンス」というイメージ

もうひとつ、ユースダンスというのは言葉なんですけれども、ユースダンスというイメージが、「学校の外でのダンス」というイメージなんですね。

ただ一方で、今政府の方針としては、UK について全体にいえることなんですけど、学校に対してどんどん資金を提供して、教育だけでなく社会部分でも学校の役割をもう少し大きくしていこうとしている。ですから、たとえば子どもたちをもう少し長い間学校にとどめることによって若い両親や共働きの両親が、もっと長い間働けるようにして、たとえば、託児施設などをあまり心配せず、それによって家族の経済状態もよくなって、社会的な地位も高くなるということを目指しているんですけど、その間に学校の修了科目だけではなくていろんなことを子どもたちに学ばせるチャンスを与えようというスキームを現在政府が進めているところです。

最近われわれが依頼を受けることがあるのですが、学校との協力体制をもっと深めてほしいということです。学校の先生とダンスの先生をうまくつなげることによって、学校の外のダンスの先生が学校のなかにもっと専門化されたダンスを持ち込めるようにしてほしいというふうに依頼されています。子どもたちにダンスを教えることによって、政府は 1 週間に少なくとも 4 時間くらいは子どもに運動させてほしいという方針を打ちたてています。実はイギリスでは肥満が大変大きな問題となっておりまして、子どもたちにもっと運動させなければいけないというんで、その一環としてもダンスが取り入れられようとしています。PSA というパブリックサービスアグリメントというのですが公共のサービスにおける合意ということで、子どもたちに 1 週間に 4 時間の運動が義務付けられています。

■ これまでの成果が今やっと花開きつつある

私は実はダンスに携わって 30 年になるんですけども、ここにきて初めて感じるのは、これまでわれわれがダンスの教育とかコミュニティにつなげていこうという努力をしてきたんですけども、それが今花開きつつあるなと感じています。政府も、あきらかにダンスというものが、政府がかがけている目標を達成するための道具になると認識しつつあると感じます。

ということなのですが、イングランドでは、わたしたちは、今とてもダンスについてはエキサイティングな時期をむかえていると思います。

■ イギリスの学校におけるダンスについて

国のカリキュラムというのがイングランドでもありますが、ダンスというのは体育の一環として 11 歳までは義務になっています。11 歳以降ですが、そのあとは 5 つの選択しが与えられて、そのなかの 1 つがダンスになっています。学校はダンスを教育の一環として提供することもできます。必ずしも必要ではないですが。ただ 16 歳のとき JCSE、18 歳のとき A レベルという国レベルの試験があるのですが、その科目としてダンスも取ることができます。A レベル、JCSE の試験において、ダンスという分野は急成長をとげておりどんどん人気が高まっています。ただ、中学の分野で、体育の先生で高いレベルでダンスを教えられる先生、人材に限られているという問題があります。

ということで、われわれ YDE の存在は政府にとって大変重要で、学校と専門のプロとコミュニティダンサーとのかけはし的存在になっています。

■ ダンサーと学校(先生)とのかけはし

ダンスを習得するというのは、世界中どこでも共通だと思いますが、ダンスというのは、ダンスは誰かに教えてもらう、そして伝えていくという形で伝承されていくものだと思います。イングランドにおけるプロのアーティストたちの多くは、教えるということもしています。それは当然経済的な理由でもあって、ひとつの収入源になるから、そして自分の活動を続けていくための経済的な理由として先生をしているのですが、特にわれわれが協力したいような先生たちというのは、若い人たちとか、アマチュアのダンサーたちと一緒に仕事をすることによって、自分のクリエイティビティにもとても大きな影響力をもっているというふうに感じているみたいなんです。自分のクリエイティビティを高めるためにも、アマチュアの人たちと一緒に仕事をするのを大切に思っている人たちがたくさんいます。

特に非常に貴重な存在だと思うプロのアーティストは一体どういう人たちかといいますと、アイデアやアーティストックプロセスについて、先生としてあしなさいこうしなさいと指示をするような人たちではなく、時間を共有することによって、若い人たちやアマチュアの人たちと協力しながら一緒にみんなで学んでいこうとする態度をもっているプロの人たちです。

つまり民主的なアートとでもいうのでしょうか、みんなアーティストだという考えに基づいているんですね。

ですから、その題材ですとか、作品すべてを、誰がオーナーなのかというと、それはプロジェクトを進めているアーティストではなく、そこに参加しているすべての人たちみんなで共有するというのが望ましいのです。

なかなかそういう人材を見つけるのは難しいとはいいながら、最近コミュニティダンスの運動が高まるにつれて、そういった人材がふえていると思います。こうやって民主的にアートを共有するという形ですすめていくアーティストの数は増えているというのが現状です。

■ コミュニティダンスが今に至る背景

ここで背景をお話いたしますと、私は草分け的な存在なのですが、ロンドンのバークシャー州という全体でダンスのプロジェクトをしていました。

私は最初からつまりはコミュニティダンスの成長というものを見守ってきたわけなのですが、今となっては、コミュニティダンスというのは主流化されていると思うんですね。ダンスのメインストリームといっても過言ではないと思います。昔は、メインストリームとコミュニティダンスというのは別個にになっていたのですが、今では壁は取り払われているというふうに感じます。コミュニティダンスだけで活動しているアーティストもいますけれども、他の領域のダンサーがコミュニティダンスのなかになんかはいってきているというのが現状です。

もちろん、芸術のための芸術家と、コミュニティのなかでも芸術をしていきたい、コミュニティの中でも芸術をすすめているアーティストとの間の緊張はなくなっているのですが、それでも緊張は今だんだん解けてきていると感じます。いわゆる純粋なアーティストと、アートを道具に使っているアーティストの壁というものもだんだん薄れてきていると思います。

■ 新しいアートフォームを創出するダンス

ダンスというのは、実は公の資金を受けるアートフォームとしては最後のものだったんです。たとえば、絵画などのほかのアートフォームが先に公からお金をとってしまって、ダンスというのは、ハイアラーキー、つまりピラミッドでは一番したの存在だったのですが、ですから、たとえば、アーツカウンシルは、ほかのところが優先されて、ダンスが一番最後というところがあったわけです。もちろん非常にバレエ団とかは、異例の存在ですけども。

そういったことでダンスは他のアートフォームに比べてお荷物が少なかったということがいえるかもしれません。そういう意味で柔軟性を持つことができた。新しいアイデアをどんどん取り入れることができたと思います。

アーツカウンシルからお金をたくさんもらっていると、クライアントからの要望が非常に強くなって、あれをやれとかお荷物が増えてしまうのですが、ダンスはお金ももらっていないんだから、勝手にやってもいいでしょうということで、そういった意味で新しいことがたくさんできたと思います。新しいものを取り入れてきていることに對して、今になって他のアートフォームがまねをしてきているなと思っています。

■ いまアートの社会的影響が高まっている

最近はどここの劇団でも劇場でも規模に関わらず教育プログラムを持っています。子どもたちにアートを施そうという動きがみられますが、アートの社会的影響力がいまどんどん注目されてきて、その影響力が高まっていると思います。労働党政権はアートが社会でとても重要なんだと強調する傾向があって、学校教育を通じて、今まではアートの観衆でなかった人たちもどんどん取り込んでいこうというそういった運動が生まれています。いろいろな劇場がおこなっている教育プログラムというのは、当然、新しい人たちの取り込もうという意図もあると思います。そして芸術的体験をみんなにしてもらおうということがあると思うのですが、それと同時に劇場がかけている作品とオーディエンスの関係や、作品をを理解してもらううえでワークショップを開いているわけですね。こういったふたつの全く違う方法によって、新しい観客を芸術に取り込んでいこうというそういった動きがあるようです。

■ 質問

Q.今日本でも、若い人が学校にいかなかったり、子どもが人を殺すなど悲惨なことがあります。現在、まだ始まったばかりだけれども、私たちは学校にアーティストと行けるようにアプローチをしているのですが、イギリスでも子どもたちの問題があったことによって運動が広まってきたということがあるのでしょうか。

A.そういう傾向はあります。イングランドにはピープルリファーマルユニットという組織がありまして、学校で手のつけられない子どもたちや、学校に行きたくないなど、学校から阻害されてしまった子どもを別の教育機関に行って、そこで更正させるというようなものです。バンキングファンデーションというものがありまして、リファーマルユニットに対する援助、アートの振興というものの、アートの分野での資金の提供をしてきました。私はアートの中でもダンスを特にピープルリファーマルユニットに紹介するということをおこなってきました。学校から阻害された子どもたちをもういちど教育の場に取り戻していこうという動きがあります。

ダンスユナイテッドというものがありまして、振付師であるバーンスタインドバリュリュースさんという方がやっているカンパニーです。学校の落ちこぼれだけではなく、刑務所に行くのにはまだ早すぎるような若い犯罪者、少年更正施設やなところでダンスを取り入れるということもしています。ダンスユナイテッドは、刑務所や少年院でダンスを教えて、効果が絶大だったということで、大変成功をおさめたダンスカンパニーです。映画もできています。ファンデーションフォーコミュニティダンスから発刊されているアニメイティッドという雑誌にも取り上げられていますのでぜひご覧ください。

イギリスの北部のチュシャに女性刑務所がありまして、そこでもフルタイムのダンサーの先生が、女性の服役囚に対してダンスを教えるということをしています。

さらに北部のヨークシャー州のブラッドフォードというところにダンスアカデミーが創設されまして、若い犯罪者に対して、ダンスを踊るのを何時間か義務付けていまして、懲役の一環としてダンスが取り入れられています。

更正施設においてダンスがおこなわれるというのは、どんどん注目をされてきています。

ダンスユナイテッドというところがリサーチもおこなってまして、

ダンスの更正施設に取り入れるということで、服役囚、若い犯罪者の子達のみならず、刑務所そのものの文化も変わってきているというリサーチ結果も出ています。刑務所を取り仕切っている偉い人たちが服役囚とどう接するか、や刑務所自体の運営にまでダンスの影響が及んでいます。

Q.ユースダンスイングランドに依頼が増えてきているということだったが、学校から依頼されるのか、それとも政府から依頼されるのか？

A.ダンスがナショナルカリキュラムにはいったのは随分前のことです。私たちの役割として、ダンスを教える基準、先生の水準を高めるという役割がひとつあるわけです。

誰から頼まれているかというのは、政府です。マスコミ省、教育技能省からです。なぜそういった省庁から頼まれるかといいますと、学校から政府に対して、「アートを教えたいのだがなかなか人材がいない」というような

問題を政府に持ちかけて、学校が抱えている問題を政府が汲み取って、私たちのところに橋渡しをお願いしますということになりました。

Q.芸術のための芸術家と、コミュニティ活動をしているアーティストの緊張があるということをおっしゃいましたが、コミュニティで活動している人が芸術家になりたいと思っているのか、また芸術のための芸術家がコミュニティの仕事をしたいと思っているのか？

A.お答えとしては、個人によると思います。例としてはランダムダンスのマクレガーさんはもともと小さなコミュニティダンスの出身で、カンパニーを立ち上げて、今非常に人気のあるカンパニーへと発展しました。基本的にはハイアートであり、そういったこともやっているのですが、それと同時にコミュニティダンスをしている。両立させている方で、ポリショイやロイヤルバレエで振り付けもしながら、コミュニティでも同じように仕事をしています。ファウンデーションフォーコミュニティダンスの役員でもあります。非常に面白い例だと思います。なかには、「私は全くコミュニティダンスなんて興味はありません」という人もいます。それでも

今でも数としてコミュニティも仕事のなかにいれていきたいという人が増えているということがいえるのは事実だと思います。昔はとても2極的で、プロのアーティストとコミュニティのアーティストが全く分かれていたのですが、今は両立している人たちがどんどん増えてきています。

昔はお金もらえるからコミュニティで資金を得て、自分の本当のやりたいアートの資金源にしていた人がたくさんいたが、今は両方を両立させたいという人が増えている。

確かに、究極的に、芸術家というのは妥協をしたくない、自分が満足する作品をつくりたいというのがミッションなわけですから、なかには、自分のカンパニーを持たなくては満足を得られないという人もいますし、なかには、コミュニティに接していくことが喜びなんだという感じている人もいてそれぞれです。ただ、コミュニティで仕事をしていくことが自分のプラスになると感じている人が増えている。ベルギーの〇も多様な活動をしている。

Q.どのように地域のオフィスとネットワークを組んでいるのか。

A.契約書がわれわれの中で存在します。それぞれの地域の協力先に対して、この部分を頑張っていきたいという10の決め事があって、10点について、それぞれのリージョナルオフィスが3カ月ごとにわれわれにレポートを出します。どれだけ頑張っているかという進捗状況を見て、お金を出すか出さないかを決めます。

また、会議をして、どんな問題があるのか、ということについて話し合って、ナショナルイベントと一緒に計画するという事もしています。

The Place

(報告者:水野立子)

Christopher Thomson

Director of Learning and Access

〔視察内容〕

施設見学の後、活動内容とプログラムについて説明を受ける

Place は大きな組織だが、特にアウトリーチ・教育の部分に焦点をあてて活動している。

基本的な 5 つのプロデュース部門がある。

1. 劇場 2. 学校 & 教育 3. アーティスト育成・開発

4. リチャード・アルストン ダンスカンパニー 5. ラーニング・アクセス

この 5 つの各々が公演を開催したり、開発事業を行う等、それぞれが協力して活動している。

■ プレイスの施設案内ツアー (施設を回りながら説明を受ける。)

プレイスの古い方の建物は、元軍の鼓笛隊などの芸術訓練所として使用されていた建物で、アーティスト・ライフルという劇場、教育、アーティスト開発部分として使用している。

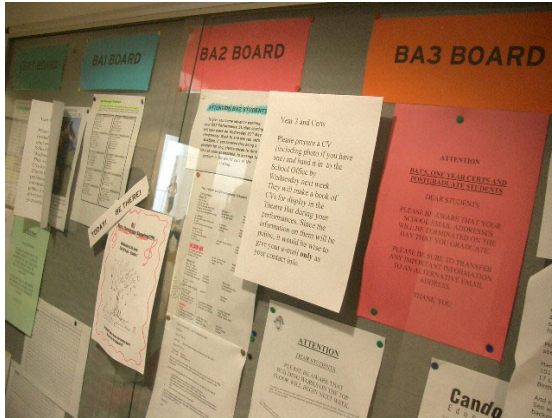
新たに 2000 年に建てられた建物は、学校・スタジオとして使用。数百人の若者が週末や夕方クラスに通っている。1 週間に大人のクラスが 23、子どもクラスが 14-16、夜 8 時から 10 時までは資格をとるクラスが行なわれている。

アーティスト開発については、アーティストの技術的な部分の向上はもちろんのこと、どうすればアーティストが生計を立てられるようになるか、にも取り組んでいる。クリエイションの為にスタジオを開放したり、作品についてアドバイスをするなど、創造活動についても積極的な取り組みを行なっている。

金銭的なサポートしてくれるスポンサーに対しては、充実したプログラム実施日に、実際にスタジオに見学に来てもらうようにしている。どのような活動がプレイスで行なわれているか、ということをスポンサー自らの目で見てもらい、より深いプレイスの活動に対する理解を促す努力をおしまない。

新しい建物のスペースを使って 3 つの目的を果たすプログラムを立案している

①振付学校 ②プロの振付家用 ③コミュニティ教育

合計で、1500 時間のクラスを行なっている。政府がプロ対象でなくコミュニティへのアートの推進を奨励しているので、この新しい建物もコミュニティを対象にしたプログラムを行うことで、資金援助を得ている。例えば、月曜は子どもたちが放課後に来てダンスを行なえるよう開放したり、10人くらいの中規模のレジデンス・ダンスカンパニーが使用するなど、様々な種類の使用方法が実施されている。アーティスト開発のクラスでは、

カンパニー、一般のクラス、土曜は子どもの為にそれぞれ使用されている。又、レジデンスカンパニーが一般の人や子どもに教えたり、日曜はカンパニーメンバーが才能ある生徒にクラスを開いたり、人材育成としてのクラスも多く行なっている。

プレイスのレジデント カンパニー

カンパニーの主宰者リチャード・アルストンはプレイスのアーティスティック・ディレクターで、取締役の立場。彼にお金を払ってカンパニーをつくってもらった異例な事。任期はないのでカンパニーは変わらない。ユースダンスカンパニーに作品を振付けるなど、プレイスでのプログラムと連動しての活動も行なっている。

* プレイスは、このように広い意味で、一般の人からプロのアーティストまで幅広い幅で、協力体制で活動を行っているのが素晴らしいところ。

■ プレイスの教育活動に関してー教育部門ー

イギリスではオーソドックスなプログラム。ダンスを皆に認識してもらう為には、学校の中でカリキュラムとして取り入れられなくてはならない。そうすると試験が必要になってくる。そこで試験勉強用に、振付家や作品について学べる WEB サイトを製作。15 歳から 18 歳を対象としている。

また、試験勉強の為に実際にワークショップを行い、レパートリーやクリエイティビティを学び、劇場でパフォーマンスを鑑賞するというプログラムもある。

国全体のプログラムとして、多くのカンパニーが同じようなモデルケースを使っている。学校で半日～1 日テクニックのワークショップ／クリエイティブ プロセスのカリキュラムを組む。作品について学び、語り、教育的であるが、皆で楽しめるワークショップになっている。

エイミー・ブラウスさんは、プレイスの生徒だったが、カンパニーに入り、ワークショップでの指導者となっている人物。先生を助ける為の映像・ディスカッションなどの教材として DVD を製作。DVD は、作品を全編通して鑑賞／リハーサル／振付家が作品の意図などを語る、等それぞれのコンテンツがある。学校がダンスを授業で取り入れる為に、教育者用にサポートするという意味でこのようなものを製作している。また同時に我々のカンパニーに対するオーディエンス開発という一環でもある。

理科のプログラム

ダンスが地理や理科を学ぶ助けになる、ということを政府に提言する為にそのリサーチを行った。ダンスの要素を使って理科を教えるワークショップを、教師を対象に京都と横浜で行なった。動きを取り入れた授業を他の科目でも取り入れていくことを推進し、色々な形のダンスをプロモートしようとしている。正式な教育にダン

スを取り入れられたことで、ダンスの振興が広まったと言える。ダンサーとして訓練を受けていない先生達に、シンプルなダンスを教えられるような教材をつくった。例えば、理科の授業で虹の説明をする時、ダンスの動きを使う。小学校の先生に動くことに自信をもってもらう為、ダンスは怖くないのだよ、ということを知ってもらうワークショップを行なっている。WEB サイトから教材を買うことができる。

■シアタープログラムについて

Helen Shute/ Programming Associate

劇場のプレゼン／アーティストの育成・教育／日本のアーティストの招聘

2006 年まではシアター部門とアーティスト開発部門に分かれていたが、06 年 1 月に合併してひとつになった。アーティストをプロとして育成し支える。そのあかつきには実際に劇場で公演してもらおうという流れをつくろうと思った。

レゾリューション

毎年 1 月と 2 月に 6 週間に渡り 19 年間ずっと継続して行っている。日に 3 つのプレゼン、合計 100 作品を紹介。対象者は新しい人材、プロとして始めてプレゼンをする機会をあたえるということ。ジョン・アシフォードと私が毎日このレゾリューションを観て、コレオドームやプレイス賞に参加してほしいと思う新人に声をかける、言わば登竜門的なプログラム。選考の条件はシンプルで、男女比やどこで教育受けたか、などのバランスで決めている。

コリオドローム

2007 年夏に実施。奇数年に行っている。夏休み期間は学校がないので、クリエイション／リサーチの為に、スタジオをプロに開放することができる。これまでアーティストに何のプレッシャーもなく、自由にワークしてもらっていた。実験的な作品をつくってもらったり、初めての試みだったり、自由な活動の期間だったが、今年はくタッチウッドという運が続くようにというゲームから名づけたプログラム名を付け、クリエイション／リサーチの結果を公の前で公演してもらうワークインプログレスの試みを始めた。このタッチウッドの発表を経て、劇場が今後の可能性がありそうな人を探す場としている。今年の試みとして、カナダやイスラエルから国際的な振付家を招聘し、マスタークラスを計画している。

プレイス賞

偶数年に実施。夏の間 20カンパニーに 15 分の作品をつくってもらう。10 日間の期間にコンペを行い、観客の投票で 1 晩 1,000 ポンドの賞金をつけ、総計 25,000 ポンドの賞金を競う。ここで勝利を得た作品は、全国に巡回公演を行なったり、今後プレイスとして発展させていく対象作品となる。賞金はプレイスのスポンサーから提供。プレイス賞への申込みは、約 200 件。申込み者はどういことをやりたいか、アイデアを示すものをスピーチ・美術・絵画などで表現した 3 分の映像を送る。その映像を 30 人のヨーロッパのパートナーに送り、上から 40 人を選び、選出された者は 30 分間のプレゼンを言葉・ダンス・映像などで行なう。その中から最終的に、4 名の審査委員により 20 組を選出する。

フレッシュ

教育部門とシアター部門の協力で、毎年 12 月に行っている。若いパフォーマーによる 1 作品 10-15 分の作品を上演。10 代の若者が主な客層。この＜フレッシュ＞で、学校の卒業生がプロとして初めてプレゼンを行なうことになる。

ターニング ワールド

来年は日本にフォーカスを置いている。新しい振付家をイギリスで紹介するというのが目的。日本では知られているが、国際的にはまだ知られていないアーティストをイギリスで紹介するのがこの主目的。皆さん是非、こういうアーティストが良いか紹介してほしい。今後皆様と引き続き Email などでもやりとりして、どうする方法があるか(予算+人選を含め)探っていきたいと思う。イギリスから日本にも紹介したいと思っている。

Q:どれくらいのクラスのアーティストを招聘したいか？

A:まずは作品ですね。いい作品をつくっているアーティストを呼びたい。プレイスが興味を持てる作家ということになる。イギリス内の振付家の場合は、新進気鋭の若手をプロモート、海外からのアーティストを招聘する場合は、今後国際的に活動していくであろう可能性が見える人をターゲットにしている。

■ 学校部門について

Veronica Lewis MBE Director／学校部門ディレクター

プレイスは自分にとって素晴らしいところ。昔私は、学校をさぼって遊びにきていた。音楽一家に育ち音楽には恵まれた環境があったが、私はダンスをやりたかった。1950年代 60年代というのはイギリスのダンス暗黒の時代といわれている。ダンスは、体育の一環としてスポーツという捉え方。音楽とか美術は素晴らしい環境が既に確立されていたが、ダンスは認められていなかった。だからダンスに対する皆の考えを変えたかった。やはりアーティストであれば、自分がやっているジャンルのアートの人々と共有したい、という責務を追っているのではない。若者、一般の人、年配者、ダンサーでない人、誰もがダンスを共有しなければならないと信じています。私は40年かけてクリスと一緒に、最高の質のダンスを、最高のかたちでレベルを保ちながら人々と共有できるように努めてきました。

30年前イギリスにおいては新しい運動が生まれまして、教育の場におけるダンスの教授法、そしてトップレベルにおけるダンサーの訓練が変わった。今は既にシステムが確立され国中の若い人に、ダンス教育を与えられるようになった。自分の家から2時間以内に、最高のダンス教育が受けられる場所をつくらなければいけない、という政府の方針ができた。プレイスはその主導権を握っていると思う。実際にプレイスでは、5歳から誰でもクラスを受けることができる。地元の子供たちに対して、また10歳以上は南部全体から子どもたちがオーディションを受けてプロジェクトに参加できる。一部の大人や子どもにとっては、ダンスというのは娯楽の一環であると思っている、そういう考え方はそれではかまわない。クラスに来るかもしれないし、劇場に来るかもしれない、そういうことに繋がるからです。ですから、この部分の層に関しては年齢やテクニックは問いません。

それ以外の子どもや大人にとって、ダンスがもっと人生の中で重要な活動として捉えている人にとっては、集中的に訓練する場をプレイスは提供しなければいけない。10歳以上の子は日曜にここで訓練を受け、自分の家でダンス教師から訓練を受ける。日曜、クリスマス、イースターなどの休暇には集中講座もある。テクニクバレエ、コンテンポラリーダンス、他の創作、レパートリーも習う。身体に損傷をきたさない為に専門家のケアもある。また個人個人にアドバイス・宿題などを与える。プレイスで訓練している限りはいろんなリソースがあり、人材も豊富。カンパニーやバレエ・コンセンバトワールの先生に教えてもらうなど、本当のプロのダンサーたちに触れる機会がある。アーティストにとって、自分のテクニックを共有するという技能、アーティスト訓練を行なう。10歳から54.5歳までどんな人でもアートに関わるように心がけている。

プレイスというのは、例えて言うならば大きな木のようなもの。根から栄養をくみ上げ、幹の部分はアーティスト。そこから先の葉、花はひとつずつ違う形になっている木を想像してください

幹の部分のアーティストは、3年間のコンセンバトワールを卒業するとMBEがとれるようになっている。生徒はイタリア、韓国、フィンランド、アメリカ、ハワイ、イタリアなど各国から来ている。年間40人しかとらないことになっているが、申し込みはそれに対し1300人。卒業後、修士課程、博士課程もある。若いダンサーにとっては、資格というものは、どうでも良いが両親にとっては必要だし取ってほしいと思っている。

最初の話にもどると、プレイスの中で一番大切なのは何かと言うと、我々が生活している文化の中でダンスというものと向き合って、一緒に生きている人たち＝ダンサーとその周りの人の生活を豊かにすること。その為にはアーティストを訓練しなければならない。アートに対してははっきりとモノが言える人たちに育てていくこと。そしてそのアーティストが、自分のアートを皆と共有できるように育てていかなければいけない。アーティストとは、ダンスが上手いこと、他の人に教えること、他の人との関わり方、これ等に対して雄弁であること。そういう人材を育てなければいけない。

ダンスは雨の日にやる課外活動ではない、我々の子供たちには良いダンスができる機会を与えられるようにしたい。

Q 水野: イギリスにはいろいろなダンス学校が多くありますね、有名なラバンセンターも含め。例えば、プレイスとラバンでは、随分雰囲気は違いますが、各学校のオリジナリティはどのように意識されて運営しているのでしょうか？

A: 私たちは、私たちの最善をつくしてやっています。世界には多くのダンス学校が必要なので、各自の生徒が自分にあった学校を選びます。私たち学校は競争相手としてではなく、協力してやっていっています。ラバンとプレイスの違いとして、プレイスとしてはアーティストの環境は小さく留めておきたいと思うから、小規模にやっている。40人しか生徒を受け入れないのは、それが私たちが考えるアーティストを育てる環境として、一番良い規模だと思うからです。

最も強いところは、子供、若いアーティスト、プロとして活躍しているアーティスト、それぞれが双方向の関係を維持していること。ご覧のようにカフェでは、いろいろな層のアーティストが同じ空間にいて、刺激しあっています。ただのダンス学校ではなく、プレイスは世界で一番素晴らしいところでもあり、時には一番いやなところでもある。それは、学校・劇場・子供の教育と各セクションが共存していかなければならない。もし学校だけだったら自由に私の好きなようにできるけれど、それぞれが、協力共存しているところが素晴らしい、と思うのです。

Q 佐東: 質問ではないですが、お話を聞いて日本はまさにダンス暗黒の時代だと思うので、これを機会に変えていきたいと思います。

A: 自分たちもまだまだ完璧だとは思っていません。これから、学ぶことがたくさんあります。

Q 三上: 先ほどおっしゃったように、各セクションが交渉をして協働してやっていけるようなアートアドミニスレーターをどう育てていますか？

A: 私はアドミニスレーターとダンサーというように分けて考えていない。言えることは、リーダーになる為にはダンスに対して情熱を燃やしている人材でなくてははいけないし、ダンスが人の人生をいかに豊かにするか、ということを実際に信じている人でなくてははいけない。つまりは、クリスさんも私も、ダンス畑でずっと育ってきた。イギリスにおいてダンスのリーダーは皆ダンサーです。アドミニスレーターの人間としてできることは、若い人に素晴らしいダンスをみせること。

A クリス: ダンスの訓練を大学で受ける若い人が沢山いるが、卒業後、振付家としては、続けていけないと思った場合、つまり、自分の振付家としての才能はここまで、と思った場合ですね。そういう人たちは、ダンスのことを理解しているし、情熱はあるし、アドミに転換することもある。この人たちが私たちの貢献者になれると思っています。

クリスさんへの質問

Q 佐東: 1 週間いろいろなコミュニティダンス(CD)の知識を得ることができたと思いますが、最終的に日本で CD を紹介したいと思うが、具体的にどういうカンパニーが良いか相談したい。

A クリス: ロールモデルになるような人に来日してもらおう。イギリスと日本の文化、教育の違いはあるが、CD の模範となるようなアーティストから刺激を受けることは重要なこと。25-40 年かかるプロセスが縮まるかもしれない。

Q 水野: 日本においてアーティストが CD の根源的な意味や、ダンスの活動を通じて社会に還元していきたいと思う意識を持たす為に、要はアーティストが個々の作品を創ることだけでなく、世界観や行動を広げる意志を持つようにする為にどうすればよいのか？ 私たちオーガナイザーがすべきことは何か？

A クリス: それは 20 年、25 年かかること。アーティスト自身の自分に対する見方を変えていかなければいけない、非常に複雑なプロセスである。そのプロセスとは、今ダンスの世界は広がっていて、ダンスはダンサーだけのものではなく、子どもや高齢者、障害所も含めて捉えなければいけない。ダンスの世界自体が大きくなっているということを理解しなくてはならない。ダンスを教えるということは、ダンスが上手いから教えるのではなく、自分自身のパフォーマーが豊かになり、自分に還元されるということを叩きこまなくてはならない。若い人、子どもたちと一緒に仕事をするとは、教えれば結果的に経済的なチャンスに恵まれ、お金が入ることになる。また、振付家として多くの人と仕事をするという事は、作品を創る上で実験的な試みができる大きな機会になるということ、公演の期間だけでなく、年間を通じてダンサーとして活動できる機会を得ることに繋がっていく、こういったことを叩き込んでいくプロセスです。

先ほど 25 年といいましたが実際は 40 年くらいかかっているかもしれない。大事なものはロールモデル模範になるような、ああいう人がいるから、ああいう人になりたい、というような憧れの対象となる人の存在、その必要性が大事。又、25 年前 CD の分野における訓練施設が多くできたことで、状況に変化をもたらした。施設を増やすということも、きっかけになるかもしれない。

Q 大野: 日本の各地域の公立ホールは芸術監督が不在のところがあるが、そのような公共ホールが、プレイスが行っているような CD を普及していく為の方法論は？ どういった役割が果たせるか？プレイスはこういった役割をしているのか？

A クリス: プレイスはひとつのエージェンシーの例。いろんな人の為にいろんなことを提供しています。子供や振付家の為のクラス、作品創作クラス、など。各地域のホールはスペースがあります。ダンスはスペースが必要です。そういった意味で小さなエージェントとして、ダンスの振興に役立てるのでは？ その為には相應しい公演をやらなくてはならないし、相應しいクラスをしなければいけない。この相應しいとは何か？と言いますと、観客が何を欲しているか、観客がこういった形で参加を望んでいるのか？という声に耳を傾けること。そうすれば、公共ホールはエージェンシーになれるのではないかと。どんなスペースでもダンスに相應しい。ダンスは皆のものであるということが重要です。

A ヴェロニカ: 一番大切なことは参加する人達、観る人達が何に興味があって、何をやりたいのかということ。一方で私たちが私たちとしてやりたいこと、興味のあることがあり、この2つを擦り合わせることで、何か新しいことが生み出せるのではないかと。

ごく最近ですがわが校の 3 年生ですが、高齢者の集会所でパフォーマンスを行い喝采を受けた。今度は高齢者が立ち上がってダンスを披露してくれた。この双方向に感銘を受けました。

A クリス: 20-25 年の経験を通じて大変重要だと思うのは、皆さんは我々が 25 年前歩んできた道を歩み始めていると思います。アーティスティック・ディレクターを育てることは可能です。日本でも若い人で訓練を受けてい

る人、CD の重要性を理解してくれる人は必ずいると思う。CD 出身で今は国際的にカリスマ的な存在になったウエイン・マクレガーさんのような人もいます。彼が高いテクニックを持っているから、人々が耳を傾けるようになった。こういった可能性を秘めている人材を育成して、アーティスティック・ディレクターを育てていくような働きかたをすることは可能だと思います。

Q 井手上: 今、日本では学力重視の教育方針が先行し、アートを教育の中に入れていくことが難しい状況です。その中で私たちがしなければいけないことは何でしょうか？

A クリス: 今言えることは、我々皆が同じ問題に直面していて、万能薬はない、ということです。

しかし、小さく始めて考えは大きく持つことが大事。いずれはこうしたい、という野心を持つこと。

活動を皆に認めてもらい、将来的にグローバルに世界的に広げていきたい、という視点を念頭に持ちながら、まずは小さいところから活動することが大事。

政府に芸術に対してお金を出してもらおうと思ったら、国民が芸術を欲しているのだ、ということを政府に見せつけたいといけなく、それしかない。例えば、経済的効果がありますから、とか、倫理的に大事ですから、などは事実ですが、そういう言い方では難しいです。国民が心の底から芸術を欲している、ということを認識させて初めて政府のお金が出る、ということです。もちろん、国民が欲しているから、という言い方は政治的圧力になる分、それに対する証拠や数字が必要になってきます。

また同時に、いろいろなアプローチでいろいろな言い方で、説得していくことが大事。アートは経済効果がありますよ、とか、個人の学習能力にも良いですよ、とか、保険健康に役立ちます、楽しいから、創造力を培うのに良いから、など。いろいろな言い方で伝えていくことが大事。

それから組織として、例えば JCDN のような組織としての機能で、“ダンスが素晴らしい”という働きかけを政府に話をしていくこと、働きかけをすることが大事。アーティストは自分たちの声を発することができないので、それをまとめるような組織としての役割を担うこと。大きな括りで、“ダンス”の世界として、ひとつのメッセージを声として皆でシンプルにして伝えていくこと。いろいろなダンスの種類があるが、政府に訴えかける場合、細分化(バレエ、フラメンコ、ハワイアン、モダンなど)しないで、大きくダンスとして声をひとつにまとめる方が効果的です。

■参考資料）イギリスのダンス状況について

□ ■イギリスの教育現場におけるダンス活動の取り組みについて-----

イギリスでは、1970年代からコミュニティダンスの活動として小学校にダンスを導入する活動がはじめられた。1978年には、アーツカウンシルがコミュニティダンスへのサポートを開始。現在では、ダンスが国の教育カリキュラムに組み込まれている（11歳までは体育の一環として6週間の必須科目、11歳以降は選択科目として実施）。イギリス国内における多くのダンスエージェンシー、劇場、ダンスカンパニーが学校や子どもたちに向けたダンスのプログラムを展開している。

【事例】

The Place

イギリスのナショナルダンスエージェンシーで、特にアウトリーチ・教育の部分に焦点をあてて活動している。学校がダンスを授業に取り入れる際の教員向けキットとして、ダンスカンパニーの作品映像・リハーサル風景・振付家の作品意図の説明などが収録されたDVD教材を製作。また、特徴的な取り組みとして、科学をダンスで教える「Science~Phyical」がある。これは、2年間にわたって7歳から11歳の子どもを対象に科学的概念をダンスで学ぶ方法を調査・研究し、ワークショップ・プログラムを作成、そのプログラムを教材としてCD-ROM化したプロジェクト。

Creative Partnerships

子どもたちの学校での学びをより楽しく創造的なものにするを目的に、英国の文化・メディア・スポーツ省と教育技能省の予算により2002年に設立。「将来の望みや成果を高めるために、子どもたちの想像力を養うこと」「教師がクリエイティブな仕事をする専門家と協働で授業のできる能力を身に着けること」「学校における芸術文化や創造力の育成、協働作業への取り組みを推進すること」「創造的産業の技術や推進、持続的な発展を促進すること」を目的としている。現在、36地域の1,100の学校が積極的にプログラムに参加し、その他にも1,500人の生徒や教師にもプログラムが提供され、7,000校に向けて実践的な方法が普及されている。現在英国内に36のエリアオフィスを置き、各地域において、学校やアーティスト、芸術関連組織とのネットワーク作りのサポートや、教員やアーティストへのトレーニングを行っている。

Laban

ダンサーの育成及びダンスの教育研究機関。学校向けのプロジェクトとして、2012年のロンドン・オリンピックへの理解を促し、地元として盛り上がるべく立ち上げられた「Dance Captures project」がある。これはラバン近郊の小学校及び開催地付近の4つの小学校の8歳～10歳の子どもを対象に、オリンピックをテーマにしたダンス作品を創作するものである。また、授業でダンスを教える先生のためのダンスワークショップを実施している。さらに、より積極的な学校にはラバンからダンスの先生を派遣、常駐させるような手配も行っている。

East London Dance

ロンドン東部を拠点とするダンスエージェンシー。学校向けのプログラムとして、学校でロンドン・オリンピックの認識を高めるを目的に160名の若者が参加したダンス・フィルムを作成し、学校等に配布。また、教員向けのダンスの教材パックも制作中である。

Artsmark

学校が子どもたちに提供する芸術の範囲や量、種類を拡大し、芸術教育への関心を高めることを目的に設置された懸賞制度。学校の芸術教育に対する基本方針や実践内容によって、3段階の賞が設けられており、芸術教育の優れた実践例の普及、芸術カリキュラムの受容に関する評価、学校とアーティストや芸術団体との共同授業の奨励などが行われている。

参考文献：『“アート”から教育を考える－国内外のチャレンジから－』

ニッセイ基礎研究所 社会研究部門 吉本光宏、2007年7月、ニッセイ基礎研 REPORT

□ ■ イギリスダンスの組織面の概要

Founding organizations (全国 24 団体)

助成団体。多くがThe Department for 文化(Culture)メディア(Media)スポーツ(Sport)に関する事項の政府の決定機関(DCMS)から支援を受け活動を行っている。このDCMSからの資金や宝くじの収益金が助成金のもととなっている。他の芸術・スポーツ・科学技術分野にも助成を行っている。イギリス全土にわたる各助成団体間ではネットワーク化が進んでいる。

ダンスに対する助成は、主に次のものを対象として行われている。

- Individuals (個々のカンパニーやアーティストの活動支援)
- Organizations (アートに関する活動をしている組織に対する支援)
- National touring (いくつかのイギリス国内の地方に渡るツアー活動に対する支援)

Dance Agencies

プロのダンスアーティストと、コミュニティーグループや学校との間に入り、コーディネーターとしての役割を担う。企画、マネージメントなどを行う。具体的には、必要なアドバイスや情報の提供、立ち上がったばかりのダンスグループのマネージメント、若者向けの定期的なダンス活動の提供などである。多くは地域の自治体や上記のファンデーションから資金提供を受けているが、その他にも慈善団体やスポンサーから資金を集めて活動を行っている。

－ National dance agencies (各州にほぼ1機関ずつ。10 団体)

1990 年初頭、全国的なネットワークを持つ助成団体の一つ、アート・カウンシルが下部組織として設立した各地域のダンスの拠点。主に地方に潜在しているダンスアーティストを育て、彼らの国内外への進出の手助けをするための環境が整えられており、各州の人々がプロのダンスアーティストを目指すための拠点となっている。様々なレベルのダンスレッスンや定期的な公演なども行っている。また地元の他のオーガナイザーやプロデューサーと金銭的・企画的に協力し合い、コミュニティー向けのレッスンや公演を実現するなど、属する地域社会とダンスとの橋掛かりの役割を果たしている。イギリスの地方都市におけるダンスムーブメントの中心的担い手。

－ Organizations (64 団体)

上記 National Dance Agencies 以外に、各地で全国的な企画を行っている団体。

企画対象を特化させた団体が多い。

(※Foundation for Community Dance はここに含まれる。)

Training (15 団体)

ラバンセンターなどのプロのダンサー/アーティストを育成することを主眼とした教育組織。

卒業により、ダンサー/アーティストとしてのレベルを証明する国家公認の資格が享受され、キャリアとして認定される。ダンス技術的なことばかりでなく、理学的な事柄も教授している。ダンスに関する書物・映像などをそろえた図書室なども備えているところが多い。

□■ イギリスにおけるダンスの位置づけ

【産業社会の変化によって生み出されたダンスの重要性】

《the place Chistopher Thomson 2004年9月佐東によるインタビューより抜粋・訳JCDN》

イギリスは産業革命以来、長い間世界産業のトップを走ってきた。

しかし 20 世紀にはいと、世界の工場としてアジア諸国が台頭し、また技術面でも日本やアメリカなどの国が急成長してきた。こうした中で必然的にイギリスは、自国の多くの産業を失うこととなった。イギリスとしては、それまでの鉄鋼業などの工業的な産業に変わる新たな産業を確立する必要に迫られた。そこで生まれたのが、“ニューエコノミー”と呼ばれるものであった。ニューエコノミーとは、知識や創造性が求められる知的産業の分野である。この“ニューエコノミー”の社会への出現により、教育の現場では、個人の創造性を伸ばし、クリエイティブな人間を育てることが重要とされるようになった。そこで、現場に求められたのがアーティスト達であり、もちろん、ダンスアーティストもその一つであったわけである。

また、同時にこれまでのような確固とした産業が失われたことにより、20 世紀のイギリスでは職業的な安定も保証されなくなってきた。このような“移りやすい”現代社会に対応するためには、自分が直面する新たな事柄をひたすら学び続けることが必要となってきた。こうした状況下で、ダンスをはじめとするアートの力は、あらゆる分野を学ぶに当たって必須となる“創造力”を養うものとして、いよいよ求められ始めたのである。

産業的、また経済的な社会の変化がアートを必要とし、ダンスもそのひとつとしてイギリス社会の中に深く根付くことになったのである。

□■ イギリスにおけるコミュニティダンスについて

イギリスのコミュニティダンスの現状

イギリスにおけるコミュニティダンスは 1976 年から盛んになり始める。地域でのコミュニティダンスの活動は、2000 年では毎年 75, 000 件あり、毎週およそ 480 万人の人々が参加している。その中の半分以上の活動は主に子供や若者向けのものであるが、その形は多彩である。特定の年齢や文化的な背景、能力を持った若者に焦点に当てたものから、世代、文化また能力に全く無関係に、全ての若者を対象としたものなど、様々な形で行われている。このような活動は、定期的な場合も、継続的な場合も、特別なプロジェクトとして付加的に行われる場合もある。コミュニティダンスの活動は、プロのアーティストやカンパニー、オーガニゼーションと、地方自治体やユースセンター、そしてコミュニティの人々や地域の教育機関の人々との連携によって開催されるのである。

ここ数年間の間に、コミュニティダンスで出会った若者が立ち上げたダンスグループが、数多くの立ち上がっている。1996年には、イギリス全土で推定550以上の若者のダンスグループがあった。若者のグループが踊るダンスは、アフリカンダンスやバレエ、カリビアンダンス、ジャズダンス、南アジアのダンスやストリートダンスなど、非常に幅が広い。中には、障害を持つ若者とそうではない若者とが、共にワークすることに特化して活動を行っているグループもある。

このようなグループは皆独自に活動を行っており、地方自治体や芸術財団に認められているダンスエージェンシーを介したかたちや、学校の課外授業の一環として活動が行なわれている。何かしら資金が必要になった場合には、助成金をとるのが通常である。

イギリスにおけるコミュニティダンス普及の歴史

- 1945 年～ 戦後、ドイツからラバンが現在のような“誰にでも踊れるダンス”としてコミュニティダンスを持ち帰り、小学校の先生のためのトレーニングにダンスが取り入れられる。
さらに郊外への居住区移動などにより、かつてのコミュニティーが崩壊しスラム化が起こる。こうしたコミュニティーを再結束するためにも、コミュニティダンスは提唱され、受け入れられた。
- 1967 カウンターカルチャーの風潮が起こる。
- 1975 1970 年前後から活動を行ってきたラバンなどのトレーニング学校から多くの卒業生が輩出される。しかし彼らにとって、その後の活動の場、職は当時ほとんどなかった。そのころ、カウンターカルチャーの波に乗っていた他のアートシーンでは、ギャラリーや美術館を出て、ストリートなどの開かれた場で一般の人にアートに触れてもらおうという考え方が興隆していた。この考え方が、活動の場を探していた当時のダンスアーティストにも広がっていき、多くの卒業生たちがコミュニティーにその場を見出していった。
- 1978 アート・カウンシルが教育面へのサポートを決定。学校教育を離れた、一般へのダンス教育のためにお金を出し始める。
同じ頃、民間の慈善団体がコミュニティダンスの普及に興味を持ち始め、コミュニティダンスのフためのファンデーションシステムがいくつか立ち上がり始める。
これにより、地方のコミュニティダンスに興味を持つエージェンシーがアート・カウンシルなどの国の機関と共に、地域のためのダンスに資金を出し合う、というシステムが可能になった。
(後にイギリスのコミュニティダンスの数多くの企画を生み出すことになる、The foundation for community dance(※下記参照)の前身の組織も活動を始める。)
プロの教育機関であるラバン・センターがコミュニティーコースを設立。
- 1989 アート・カウンシルにその実行機関ともいえるナショナルダンスエージェンシーが設立される。これにより各地に恒常的なダンスの拠点ができ、コミュニティダンス企画がより一層各地に浸透していくこととなる。

コミュニティダンスに特化したオーガニゼーション

The Foundation for Community Dance

The Foundation for Community Dance はコミュニティダンスのための独立行政法人である。1986 年にダンスアーティストによって設立され、“コミュニティダンス”を普及させるための中心的役割を果たしている。

様々なレベルの視点から、コミュニティダンスに対する周囲の興味関心を高めるよう努め、またそのために実際に活動も進め、より円滑なダンスと地域社会の協調関係を築いていくことを考えている。

ネットワークメンバーには以下のような人々がいる。ダンサー、推進者、アーティスト、ダンスの先生／コレオグラファー、ダンスメイカー／ダンスカンパニー、オーガニゼーション、エージェンシー、会場／専門学校、大学、トレーニング施設／出版社、地元の同局、などである。

The Foundation for Community Dance の活動について

The Foundation for Community Dance はアーティストやエージェンシー、カンパニーのように、ダンスに直接的に関わる人々はもちろんのこと、教育の現場や保健医療の専門家など、普段はダンスに接する機会のない人々に対しても、コミュニティダンスに関する情報を提供・発行し、コミュニティダンスの活動の質を、ある専門的なレベルまで高めるためのプログラムを進めている。全国規模・地域規模でコミュニティダンスの企画のリーダー的立場をとり、地域的・全国的・国際的に様々なコミュニティダンス企画を支援していく。

また、イベント・会議・セミナー・アドバイスサービス・そして 2 つの定期的な雑誌 (Network News, animated) を発行して、最新情報を提供、ダンスやアーツの現在の課題について討論、対話も設けている。

情報流通に関する活動

1) Network News

コミュニティダンス関連の専門的で高レベルな情報、ファンデーション、求人の情報、などのあらゆる情報が載っている月刊誌を発行。

2) Information Services

コミュニティダンスについてのあらゆる情報を一般に公開。
メンバーにはオンラインでより充実した情報が送られる。

3) Community Dance Directory Online

イギリス国内のコミュニティダンス専門アーティストのオンラインリスト。
国内で唯一の整理されたリストである。

4) Arts Explorer

ファンデーション・フォー・コミュニティダンスと他のアート関連組織とのコラボレーション企画についてのサーチエンジンを開設。

5) Community Dance Jobs e-news

コミュニティダンスに関わるアーティスト向けの求人情報速報ページ。またアーティスト以外へのコミュニティダンス関連の求人情報も紹介する。

6) Public Liability Insurance Scheme

個人でコミュニティダンスの企画を行う場合に、最低保険額 500 万ポンドが保証されるシステム。

より一層質の高いコミュニティダンスへと発展させるための活動

1) Animated

今日イギリスで実際に行われているコミュニティダンスや、今後の発展のため挙げられるトピックやエッセイなどが掲載されている、四ヶ月に一回発行される雑誌。コミュニティダンスを巡る、開かれた議論の場としての役割を担っている。

2) Developing Professional Standards

コミュニティダンスを実際に行うにおいて、必要となる道德面や安全性、また法律的な面に関して、専門的な知識を学ぶ場を提供している。

3) workindance.com [plus logo from WID site - which Kate has!]

ナショナルダンスエージェンシーの danceUK や the place と協力し、ダンスが産業として発展していくための方法やサポート情報を提供するために立ち上げられた専門的な web サイト。

4) POTENTIAL

今後のコミュニティダンスの可能性、特に障害を持つ人々のためのプログラムを広めて行くための活動。広報活動やショーケース、出版物の調査を行う。障害を持つ人々対象のプログラムを企画する人のために、専門的な知識・技術を指導することも行っている。

5) DIVERSE

南アジアや黒人のためのコミュニティダンス活動を支援するなど、コミュニティダンスをより文化的に多様化していくためのプロジェクトを行う。

6) CONNECT

コミュニティダンスを全国的にまた国際的に広めていくための活動。具体的には National Community Dance Forum in 2004 や International Community Dance Forum in 2005 、Edge of Creativity – dance and young people (2000)、Dancing Differently? – dance and disabled people (2002) などのダンスの専門家による集会やイベントを開いている。

7) Dancing Nation

Rosemary Lee and Peter Anderson による、“Four People, four stories, four communities”などのダンス映像の提供。

8) Network Development

コミュニティダンスに専門的に従事している人々が集い、その都度必要と思われることを互いに話し合うための場を設ける。またメンバーによる定期的な話し合いの場も設けている。

□■ ダンスの力・可能性について

イギリスにおいては、ダンスの力・可能性について様々な側面から整理・編集され、出版がなされている。下記はその一例である。このように出版物として流通することにより、社会に広く議論の場を提供している。

『Dance Teaching Essentials –published by Dance UK』 より抜粋 翻訳:JCDN

産業的力として

1) ダンスは生きるためにある

ダンスは、生活に楽しみを与えてくれる。関わり方は様々であるが、ダンスアーティストとしてでもダンサーや観客としてでも、ダンスを楽しみとして享受することができるのである。

2) ダンスは進化し続ける芸術である

1970年代に比べると、今日では非常に多くのカンパニーが活動している。ダンスの観客は他のどんな芸術における鑑賞者よりも、成長の速度が非常に速い。毎年、105万程の人がプロのダンスアーティストとして活動しており、プロではない人もその多くがレクリエーションとしてダンスをしている。

3) ダンスは一つの産業である

ダンサーは安定性こそないが、列記としたひとつの職業である。またダンサーのみならず、プロモーターやマネージャー、制作や経理、マーケティングスタッフ、資金提供者、ライターやテクニカルスタッフ、またセラピストなど多くの職業を生み出すものである。

4) ダンスはコラボレート(共同製作)の可能性を持った先鋭的な芸術である

ダンスアーティストは、音楽家と、デザイナーと、ビジュアルアーティストと演劇とオペラと映画と、様々なものとコラボレートの可能性がある。また同時にダンスはエンターテインメントとしても一つの形であり、同時に創造的な産業でもあるのだ。今日のデジタル産業の発展はダンスとの新しいコラボレーションの可能性をみせはじめている。

身体的・社会的な力として

1) 身体的な健康と適応力

- ・ 全身の機能の向上、身体的な強度、スタミナ、柔軟性、瞬発力の向上。
- ・ 身体的な安定感を身につけ、それをコントロールする力を得る。
- ・ 身体がどのように動いているのかを理解し、健康な状態と適応力を維持するために、適切な生活習慣を心がけるようになる。
- ・ 動くことが楽しいと思うようになる。

2) 文化的な側面へのアプローチ

- ・ 文化の多様性を発見する入り口となる。
- ・ 異文化に対する接し方を学ぶ。
- ・ 文化的価値観や伝統が、いかに多様かを実際に体験することができる。
- ・ 文化的なものがいかに移り変わってきたか、また私たち自身が変化させてきたかを学ぶことができる。

3) アーティスティックで美学的な理解と観賞力

- ・ 核心となるような、基礎的で、美学的な訓練の重要性を学ぶ。
- ・ 自分の考えを、自分なりの方法で形にして表現し、他者とコミュニケーションを図る力を身につける。
- ・ 運動学的な知識を習得し、身体に関する知識を深められる。
- ・ 芸術を形として呈示したり、一から作り上げたり、鑑賞したりする力を伸ばすことができる。

- ・他の様々な芸術とコラボレーションを図るきっかけとなる。
- ・創造性を学び、創造的な思考方法や行動が取れるようになる。
- ・芸術作品への理解を深める。
- ・客観的で深い洞察力を以って物事を見つめられるようになり、また事実を伝達する力や批評的な判断を下す力を身につける。

4) 自分自身、また社会への理解と対応力

- ・様々な感情や価値観、考え方を表現する方法にどのような形があるのか、よく考えるきっかけとなる。
- ・他者とのコミュニケーションを実践する機会となる。
- ・何かを達成することにより、自分自身に対する自信と価値を見出すことができる。
- ・他者との共同作業を実際に経験することができる。チームとして作業する場合には、リーダーシップをとる術を学ぶことができる。
- ・フィードバックをシェアすることを学ぶ。
- ・ダンスや他の芸術に対する職業的な選択の幅が広がる。

5) 習得力

- ・学ぶことを学ぶ。
- ・動作の定型を作り出したり、繰り返しを行うなど、身体的動作を介してよりよく記憶するために方法を身につける。
- ・言語による、また同時に言語に頼らないコミュニケーションの仕方を身につける。
- ・問題解決のための考え方を学ぶ。
- ・自分の学習の仕方や行動の仕方をよりよく見直すきっかけとなる。

6) 新たな言語能力の展開

今日私たちは、単なる読み書きの手段以上に、言語的発想に頼って生きてきている。ますます多くの状況で、私たちはビジュアル情報までを、いとも簡単に文字的に解釈して生活している。例えば、広告を見て、そこから意味や示唆するものをたやすく“読みと”っているし、商標や象徴的な名を考え、物事に“名付ける”ことにも非常に長けている。

ここで、身体についても、同様に言語的な観点から見直してみよう。誰もが経験していることであろうが、私たちがボディーランゲージと言っている多くの身体動作、例えば立ち居振る舞い、ジェスチャー、体のこぼれ、顔の表情などから、個人的感情や社会的な立場などを“読み”とって日常生活をしている。このように、身体言語から個人的な感情や社会性を表現し、また読み取らなくてはならない場面は、21世紀にはますます増えてくるであろう。

言うまでもなく、ダンスはこのような身体的言語の確立に、非常に有効にはたらくであろう。ダンス教育の中には、特に身体の動き(ダンス)を言葉として読んだり書いたりするものがしばしばある。また、ワークするにあたって、動きの中あるいは動きを介してコミュニケーションを図ろうとする試みが集中して行われる。また、ダンスは他の芸術や日常生活と様々な点で接点を持ち得るので、映像美術や社会的なコンテキストの中でどのように立ち居振る舞えばいいのか、あるいはビジュアルアートにおいて、その形態や呈示の仕方をいかに工夫するかなどに、ダンスを通して身につけた動きに対する感覚を、即座に応用することができるのである。ダンスを介して人々は、動きを通じた表現力や解釈力を身につけ、様々な角度から物事を見つめ、動きを“読める”ようになるのである。その動きがたとえ感情的な表現だとしても、何の装飾もない素の動きだとしても、説明的な形をとっていたとしても、あらゆる形の動きを“読める”ようになるのである。

《参考資料》

Dance contacts list edited by: Art Council / April 2004
Dance Teaching Essentials published by: Dance UK / 2002
21st CENTURY DANCE published by Art Council / 2001
Interviews of Chistopher Thomson from the place / 2004

最後になりましたが、
ブリティッシュ・カウンシルの湯浅さん、須藤さん、五明さん、
地域創造の皆様、マスターコースの参加者の皆様、
報告者の皆様、ありがとうございました。
これから発展させていきましょう。

●イギリス・コミュニティダンスの現状視察（2007年6月24日～30日）報告書●

2008年3月 発行

編集責任：NPO 法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク(JCDN)

〒600-8092 京都市下京区神明町 241 オパス四条 503

TEL075-361-4685/FAX075-361-6225

E-mail jcdn@jcdn.org URL www.jcdn.org

発行人：佐東 範一