

福岡アジア美術館開館、「第1回福岡トリエンナーレ」開催
記念特別イベント

オンバク・ヒタム Ombak Hitam

福岡アジア美術館、あじびホールのこけら落としライブ。コントラバス奏者として、アジア各国の様々なジャンルのアーティストと共演を行なっている斎藤徹と、3人の箏奏者、栗林秀明、水谷隆子、坪井紀子、前衛グループ山海塾のメンバーだった工藤丈輝、シンガポールの美術家、ザイ・クーニンを中心とするダンサーたち、韓国の打楽器奏者、チョン・チュルギらが新たな芸術空間を創出します

【第2部】
オンバク・ヒタム
日本・韓国・シンガポールダンス&音楽パフォーマンス
OMBAK HITAM Dance and Music Performances from Japan, Korea and Singapore

日 時
3月6日(土) 18:30—

会 場
福岡アジア美術館／あじびホール

出演者

【コントラバス】

斎藤徹(日本)

【17絃琴】

栗林秀明(日本)

水谷隆子(日本)

坪井紀子(日本)

【打楽器・ダンス】

チョン・チュルギ(韓国)

【ダンス】

ザイ・クーニン(シンガポール)

レオナルド・リー・ミンローン(シンガポール)

ファレド・ビン・ジャイナル(シンガポール)

工藤文輝(日本)

福岡アジア美術館は、美術の枠にとらわれない広範なアジアの文化を紹介します。本公演では、あじびホールのこけら落としとして、コントラバス、箏、韓国の打楽器による演奏と、シンガポール、日本のダンサーによるパフォーマンスをおおくりします。タイトルの「オンバク・ヒタム」とはマレー語で「黒潮」の意。東南アジアから東アジアにむかって流れる潮の流れのように、様々なジャンルの境界線を越えて創り出される音楽と身体表現の融合が新たな空間を生み出します。

Fukuoka Asian Art Museum introduces a wide range of Asian culture without being tied down to the framework of art. Commemorating the opening of the AJIBI Hall of Fukuoka Asian Art Museum will be performances featuring contrabass, koto and traditional Korean percussion as well as dance from Singapore and Japan. The title, "Ombak Hitam" means the Kuroshio Japan Current, in the Malay language. Much like the tide which flows from Southeast

to East Asia, a new medium will be created through the integration of a diversified variety of music transcending boundaries in genre and physical expression.

■オンバク・ヒタム 公演について About the Ombak

「西表島・月が浜で、録音をしたことがある。波を見ながら演奏してるうちに、あっ、この海流は韓半島に流れて行くんだ、と直感した。下準備の段階で地図を見、西表島がソウルより西に、タイペイより南に位置していることを知り不思議な感覚を持っていた。『日本』とは何だろう? という素朴な疑問。沖縄の人が『ヤマト』と『ウチナー』をはっきり区別していることも多少は知っていた。当時ヨーロッパでの演奏が多く、いやでも『日本』ということ意識せざるを得ない時だった私自身の音楽史でもそれは最大の課題の一つだ。その答えを探すべく、邦楽・能楽・雅楽・さらに遡って韓国のシャーマン音楽に飛び込んだりし『ユーラシアン・エコース』というコンセプトで様々な試みが続けた。

(…略) ここで私の中の糸が一気に繋がる。マレー半島から琉球弧を通り、博多を経由し、玄界灘を渡り、韓半島へいたる黒潮だ。表日本へ流れる黒潮よりこちらの流れの方が文化的にはるかに興味深い。ヤマトの歴史と全く関係のないところで大きな大きな文化の流れが確かにある。息詰まってしまった西洋文明・ヤマト文明・前衛志向、世界の巨大資本に翻弄され、自国の文化がなしくずしに捨て去られかかっているアジア各国に対して、もうひとつの可能性(オルタナティブ)としてこの「Ombak Hitam」をどらえてみたい。」

(斎藤 徹 本公演のためのテキストより抜粋)

2009年1月、このプロジェクトに参加しないかと斎藤徹から誘いがあった。私は即座にイエスと答えた。同時にそれは、自分自身を感じ、自分に問い直した。いかに覚悟した。断ることなんかに勇気が出ない。彼が誘いを断るよりも自分を真剣の方がずっと簡単なことなのだ。

それから数週間後、また斎藤からマックスが書いた。今度は彼は現地(シンガポール)の会場ではなく、自分のパフォーマンスを連れてきてはどうかという主催者側の意向を伝えた。ところが私が一緒にやっているパフォーマンスたちはまだ経験が浅いので、この提案にはさらに参った。そして私はまたしてもイエスと答えてしまった。同時に私は彼に、振り付け次第では何とかなるということ伝えた。海流を誘ったばかりの工藤文輝氏に話を持ちかけると彼はそれを受けて承した。

そしていま、斎藤の話をさらに詳しく聞いてみると、自分がどんなに難しい状況にあるのかが分かった。問題自体は簡単である。明日ダンスをするというときでさえ、ステージの構成は長年の経験を通じたものの中ではできあがったものがある。

(ザイ・クーニン 本公演のためのテキストより抜粋)

■演奏曲目解説 斎藤 徹
Commentary on the Performance Selection

第1部

「ストーン・アウト」(1995)／作曲：斎藤徹
序章・トンビ・送出・終章

KOTO-VORTEX*により委嘱され作曲。曲名は、韓国東海岸地域のシャーマンの首領、金石出さんの名前からの駄洒落。96年CD化。今回はその中より4章を抜粋。基本となるビートは「サルプリ」と呼ばれるもの。心の中に、妬み、僻み、嫉みなどが巣くっついてしまい、どうにもならなくなった時、その根を断つために1人で踊るときのリズムだと教わった。その12拍子は、1年12カ月の春夏秋冬の3(カ月)×4とも、時間の単位60分、秒とも、1日の24時間とも関係し、永遠に続く円運動を象徴する。その過心力で「恨」を飛ばすことを願ったと私なりに解釈した。「送出」は、作曲中、知人が南の海で命を落としたことから生まれた。

「パラム」(1994)／作曲：斎藤徹

「風」を意味する韓国固有語、「何かが起こる前兆」とか「動物」を意味するリズム・オンモリを私流に作りなおした。5×4の20拍子が基本になっている。5拍子が変拍子だなんて教える西洋音楽はおかしい。こんなに自然で、語りやすいものなのに。(CD「ストーン・アウト」解説より抜粋)

* 邦楽界のニューウェイブ等四重奏団 "KOTO-VORTEX" のこと

Part 1:

"Stone Out" (1995)/composed by Saito Tetsu
"Introduction", "A Kite", "Sending Off", "Last Theme".

Composed for the KOTO-VORTEX.* The number, made into a CD in 1996, is named after a Shaman chief, Suk Chul Kim, in eastern coast of Korea. 4 parts out of the number are played this time. The basic beat to the number is the "Salpuli". When sentiments such as envy, jealousy and resentment find a nest in your heart and you get to the point where you feel you can't do anything about it, there's a rhythm you dance alone to, to cut off the roots to these emotions. This, I've been told is "Salpuli". Its 12 musical time pattern symbolizes the perpetually continuous circular movement of time, which has to do with the 3 months of each of the 4 seasons (3x4) in the 12 month year as well as the units of time such as 60 minutes, seconds and the 24 hours in a day. In my own way, I've interpreted this as a desire to eject this feeling of bitter resentment with the centrifugal force of this beat. "Sending off" was created as a result of a friend in the South Seas, losing his life.

"Param" (1994) composed by Saito Tetsu.

"Param" is a word which refers to the "wind", native to Korea. It is my version of a rhythm called "Onmori" which means "an omen of something to happen" or "animal". It has a basic 5x4 20 musical time pattern. To have western music find this 5 musical time pattern irregular, is ludicrous, especially when it's so natural and easy to dance to.

(excerpts of the commentary from the CD "Stone Out")

"KOTO-VORTEX" signifies the new wave form of a koto quartet in the western music world.

第2部 [FOR ZAI] (1998)／作曲：斎藤徹

本公演で17絃を担当している水谷隆子の委嘱。98年暮れの水谷隆子リサイタル「フラジャイル」で初演。本公演を意識しつつ作曲した。魂を送る時に使われる韓国のリズムを中心に据え、ザイに関係するスーフィーの踊りに連なることを願った。以下初演プログラムノートより転載。

「ソロ演奏で時々、ユバンキのアルゼンチンサンバの曲を弾くことがあります。それに対し異常に反応したのが、沖縄の怪傑・照屋義彦とマレー系シャーマン（本人はこの言い方をいやがる）のザイ・フニンでした。その理由に興味があったので検証してみると、どうもこのリズムの中のある部分のようでした。その過程で気づいたのは、私がこのリズムに惹かれるのもそのあたりで、それは、珍島出身のシャーマン朴千乗さんに習ったリズム「フルリム」と共通するものでした。それは、韓国のリズムの中で最も惹かれるものの1つです。今回はそこをキッカケにしました。付随して、呼吸・ヴィブラート・ペントニックなどの課題を少しずつ自分なりに試してみました。

マレー海峡から黒潮に乗って琉球弧を通り、玄界灘を渡り、韓半島へ至る流れに思いを馳せ、ヤマトへ行くものとは違う流れを想像しました。」

Part 2: "FOR ZAI" (1998)/composed by Saito Tetsu

Commissioned for Mizutani Takako who is in charge of a 17 string koto at this performance. The number was first performed at Mizutani Ryuko's recital, "Fragile" at the end of 1998. Composed with thoughts of this Fukuoka performance. Placing in the center a Korean rhythm used to send out one's soul, my wish was to extend it to the sufism dance, which has to do with Zai.

The following is reprinted from notes from the first performance program.

"When performing solo, I often play the Argentina samba tunes of Yupanqui. Teruya Yoshihiko, the mysterious talent from Okinawa and Zai Kuning, the Malay Shaman (who doesn't like to be called this), reacted extraordinarily to this. Interested to find out why, I looked into this and discovered it was a part inside this rhythm. I found out to an extent that this also was what attracted me to the rhythm, which had things in common with a type of rhythm I learned from Mr. Park Byung Chon the Shaman who comes from Cindo Island. This is one of the rhythms, out of all Korean rhythms, which I am attracted to the most. I took advantage of it for this performance. Accompanying this, I experimented, little by little, in my own way on issues such as the breathing, vibrato and pentatonicism. With thoughts of riding the Kuroshio Japan Current from the Malay Peninsula to the Ryukyu arc, then to the Genkai Sea and to the Korean peninsula, I imagined a flow of current which was different from the one headed for Yamato (Japan)."

斎藤 鉄 さいとう てつ (コントラバス・日本)

1955年 東京生まれ。
西洋音楽のみならず、邦楽、演劇、舞踊、美術など様々なジャンルのアーティストと共演。アジア地域文化の音楽とも積極的なやり取りを続けている。近年は舞臺の学校・講師、劇団TAOの音楽監督を務める。ヨーロッパとアジア、日本をつなぐ「ユーラシアン・エコース」を日本・韓国・シンガポールで開催。

Saito Tetsu (CONTRABASS, Japan)

Born in Tokyo, 1955.
Saito Tetsu has performed with various artists of a diversified range of genre which not only includes western but also Japanese music, the theater, dance and the fine arts. Saito also continues his active involvement with the music of Asian regional culture. In addition to recently being a school lecture and the music conductor to the theatrical company, "TAO", Saito also put on "Eurasian Echoes", tying Europe, Asia and Japan together, in such countries as Japan, Korea and Singapore.

栗林 秀明 くりばやし ひであき (17絃琴・日本)

1952年 長野生まれ
異色の著作家として演奏家。大学の華道部で初めて琴と出会った後、澤井忠夫のもとで本格的に琴を学ぶ。その後、世界各国を巡りジャズ・ミュージシャンたちとの交流を深めながら、自身の音楽を研鑽。

Kuribayashi Hideaki (17 Strings KOTO, Japan)

Born in Nagano City, 1952.
Kuribayashi Hideaki is known as an unconventional composer performing on the koto. Kuribayashi's first encounter with koto was through his university's koto music department. Thereafter, he decided to seriously learn koto under Sawai Tadao and has since devoted himself to his music while traveling throughout the world to deepen his exchange with jazz musicians.

水谷 隆子 みずたに りゅうこ (17絃琴・日本)

1964年 愛知県生まれ
10歳より生田流琴曲を始め、澤井忠夫・一恵両氏に師事。澤井家アンサンブルとしてベルリン、ニューヨーク、インド各地での公演を行う。洋楽、ヴォイス、写真、映像、ダンスなど様々なジャンルとの即興コラボレーションを東京を中心に進行。

Mizutani Ryuko (17 Strings KOTO, Japan)

Born in Aichi Prefecture, 1964.
Mizutani Ryuko began learning the Ikuta School of koto music at the age of 10 under Sawai Tadao and Sawai Katsumi and has since performed in Berlin, New York and throughout India as part of the Sawai Koto Ensemble. Centered around Tokyo, she involves herself in impromptu collaboration over a diversified range of genre which include western music, voice, photography, visual images and dance.

坪井 紀子 つばい のりこ (17絃琴・日本)

1967年 福岡生まれ
8歳の頃から、母・坪井三恵に琴の手ほどきを受ける。その後、澤井家アンサンブルとしてアメリカ・カナダツアーに参加。UCLAサンディエゴ校の講師として等クラスの指導の傍らレクチャーやコンサートなどを多数行う。現在、大牟田市在住。

Tsuboi Noriko (17 Strings Koto, Japan)

Born in Omuta City Fukuoka Prefecture, 1967.
Tsuboi Noriko learned the rudiments of koto music from her mother, Tsuboi Mie, from the age of 8. She has toured Canada and the United States as part of the Sawai Koto Ensemble. She has also held many lecture concerts while supervising a koto class as a lecturer at the University of California San Diego campus. She presently resides in the city of Omuta.

チョン・チュルギ (打楽器・ダンス・韓国)

1962年 公州生まれ
韓国の伝統音楽の中で、農楽・シャーマン音楽の両方に精通する数少ない音楽家。舞踊にも優れ、斎藤とともにアジア発の音楽を創造する試みを続けている。

Jung Chul-gi (PERCUSSION and DANCE, Korea)

Born in Kongju, 1962.
Jung Chul-gi is one of the few musicians acquainted both in traditional agricultural music and Shaman music of Korea. Also distinguished in Dance, Jung Chul-gi continues experimenting with Saito Tetsu in creating music to be spread to the world from Asia.

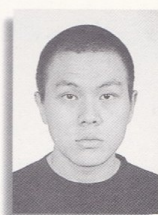
ザイ・クーニン (ダンス・シンガポール)

1964年 シンガポール生まれ

彫刻を学んだ後、インドネシアにおいて詩や哲学を学び、ダンスだけでなく美術作家としてもアジア太平洋トリエンナーレ、ドクメンタなどの国際展に出品、インスタレーション、パフォーマンスなど幅広い表現活動を行う。現在は、ダンス・カンパニー「メタボリック・シアター」代表。

Zai Kuning (DANCE, Singapore)

Born in Singapore, 1964.
After studying sculpture, Zai Kuning studied poetry and philosophy in Indonesia. He is involved in a diversified range of activities of expression not only in Dance but as an artist through installation and performance, and has submitted works in international exhibitions such as the Asia Pacific Triennale and the Documenta.

レオナルド・リー・ミンローン (ダンス・シンガポール)

1976年 シンガポール生まれ

メタボリック・シアターの新しいメンバーであり、現在シンガポール国立大学で演劇を学んでいる。シンガポール・ブロードウェイ・シアターにおける様々なパフォーマンスの経験を持ち、ザイ・クーニンとのパフォーマンスは1998年の「ノーアライバイ」に初演。メタボリック・シアターの中では最も若く、将来が期待される存在である。

Leonard Lee Min Loong (DANCE, Singapore)

Born in Singapore, 1976A.
New member to the Metabolic Theater, Leonard Lee Min Loong presently studies theater at Singapore National University. Loong has a diversified record of performances from his days at the Singapore Broadway Theater. His first performance with Zai Kuning was in "No Alibi" in 1998. Being the youngest member of the Metabolic Theater, he is looked upon as a hope for the future.

ファレド・ビン・ジャイナル (ダンス・シンガポール)

1973年 シンガポール生まれ

南洋美術学院を卒業後、メタボリック・シアターに所属。1998年「ノーアライバイ」でザイ・クーニンと初共演。

Farad Bin Jainal (DANCE, Singapore)

Born in Singapore, 1973.
Farad Bin Jainal entered the Metabolic Theater after graduating from the South Sea Art Academy. His first performance with Zai Kuning came in "No Alibi" in 1998.

工藤 丈輝 くだ たけてる (ダンス・日本)

1967年 東京都生まれ

日本舞踊を花柳昌太郎に師事。「円」演劇研究所を経た後、ジャンルにとらわれない舞台活動を展開。近年は、山海塾のメンバーとして数多く国内外での公演に参加。1997年「東京 戯園館」を創立し、多彩なアーティストとの共演を企画している。

Kudo Taketeru (Dance, Japan)

Born in Tokyo, 1967.
Kudo Taketeru learned Japanese theater from Hanayagi Shotaro. After his days at the "En" Drama Institute, Kudo began his activities in theater unrestricted by genre. Lately, he has participated in public performances at home as well as overseas in many theatrical works involving the "Sankajuku" and "Asbestos Kan". In 1997, he established "Tokyo Gienkan" where he organizes joint performances with a wide range of artists.

ザイ・クーニン

斎藤徹 ザイ・クーニン他

工藤丈輝

アジア美術館 多国籍の美 開館祝う

日本、韓国、シンガポ
ールの音楽家やダンサー
が参加した「多国籍パ
ア美術館（福岡市博多区
「黒潮」を意味する「オン

が参加した「多国籍パ
ア美術館（福岡市博多区
「黒潮」を意味する「オン
感心していた。

福岡アジア美術館の開
館記念で開かれた「オ
ンバク・ヒタム」
11月6日午後6時45分、
福岡市博多区下川端町
バク・ヒタム。アジアを
貫流する潮の流れのよつ
に、さまざまな「ジャン
ル」の境界線を超えてい
こつとの意味で「従来の
美術の枠を超えた活動を
目指す」開館イベント。
参加アーティストは、
ジャズと現代音楽両分野
で活躍するコントラバス
の斉藤徹、韓国の打楽器
奏者チョン・チュルギ、
美術家でダンサーでもあ
るシンガポールのザイ・
クニン、元「山海塾」
の前衛舞踏家・工藤丈輝
の各氏ら九人。
邦楽や民族音楽、激し
い身体表現が一体となつ
たステージに、観客も「ア
ジア美術館ならでは」と

福岡アジア美術館の開
館記念で開かれた「オ
ンバク・ヒタム」
11月6日午後6時45分、
福岡市博多区下川端町