

アリシア・チツェル

リサーチインプログレス
2020年9月下旬～12月中旬まで
会場：オンライン／青森

オンラインプレゼンテーショントーク
2020年12月5日[土] 18:00～19:00
逐次通訳：横山智子（アート・トランスレーターズ・コレクティブ）
会場：ACAC展示棟ラウンジ

Alicja CZYCZEL

Research in Progress
End of Sep.～mid-Dec. 2020
Venue: Online/Aomori

Online Presentation and Talk
Dec. 5 (Sat.), 2020 18:00～19:00
Consecutive interpretation:
MOMIYAMA Tomoko (Art Translators Collective)
Venue: ACAC Lounge in the Exhibition Hall

During the residency program, Alicja Czaczel (living in the capital of Poland) had to change her artistic habits and reach out to Aomori residents with significant help of the ACAC curator MURAKAMI Aya. From September till December 2020, four participants were exchanging with the artist through online communication. The messages are glimpses of personal thoughts and experiences, information about the landscape, weather conditions and habitats of the local flora and fauna. These texts link animals and plants to the beliefs, customs and personal memories attached to them in the context of Aomori. *Blue forest*, the final video work of the choreography, was presented on the 5th December in ACAC. The screening was accompanied by the project's introduction by the artist and an online talk with the audience.

青い森 | Blue forest
映像リンク (YouTube)
Video on YouTube

編集：村上純 / デザイン：本庄浩晴 © 青森公立大学国際芸術センター青森 無断転載禁止。
Editor: MURAKAMI Aya / Design: HONJO Hirotaaka
© 2021 Aomori Contemporary Art Centre, Aomori Public University. All rights reserved

4つの出会いの異世界へのチケット
魚は陸上を泳ぎ
夜明けに座する王たちが
お茶を飲みながら
世界を見つめるところ
冬が来て
絵のように美しいうなり声が内から轟き
日照りになると正義が叫ぶ
すべての濡れた葉がさらさらと鳴るポットには
老人だけが暮らし
笑う
名前といくつかのカップのためのテントでは
匂いが後味を謳らしている

青森とその周辺を案内してくれた倉島恵美子さん、
工藤正義さん、赤坂玲衣華さん、そして杉浦大介さん
のお話からインスピレーションを得たダンス作品。
彼女たちは、ガーデニングや、ウォーキング、ダンス、
パードウォッチング、日常生活の観察など、自然の中
でのさまざまな活動を通して、テキストから写真、音
声、ビデオに至るまで、沢山のメディアを送ってくれ
た。ロックダウンの期間中、私はよくワルシャワのヴィ
スワ川の近くを散歩した。歩きながら、彼女たちの手
紙に含まれている視点で自分の住んでいる地域を認
識しようとしていたのだ。その後スタジオに入ってから
は、心を揺さぶられた彼女たちの物語の残像と霊を空
間に招き入れた。そして、その物語の世界にまつ
わる特定の要素と関連するような有機および合成の
素材を扱ってダンスを創作した。例えば黄色は、大
介さんが見たイチョウの落ち葉や、恵美子さんが食
べた菊の花や、そして彼女の庭のレモンの木の実を
表している。また衣装は、風が吹く荒ぶ陸奥湾の
音風景や、恵美子さんのオレンジの木の葉を食べる
青虫を連想させる音が出る素材を選んだ。緑の紙は、
蛹とアゲハチョウの羽化、さまざまな水域、そして「青
森」という言葉の古い日本語の意味に関連している。
これらの物語を結びつける糸は、自然への敬意、そこ
にある生物多様性の賞賛、そしてあらゆる生物の複
雑な相互依存に対する理解である。

このビデオ作品「青い森」は、コペンハーゲンの海
岸（2020年夏）とワルシャワのスタジオでのダンス（2020
年冬）の映像を組み合わせたものだ。2つの宇宙の並
置は、遠くにある青森の未知の風景（2020年冬）を思
い起こさせることを目的としている。ビデオの形式は、
大介さんとの会話を通して知ることになった「回廊」^[1]
という言葉に触発された。個体群生態学における「回
廊」は、人間と非人間の間のインターフェースを指し、
都市の中にさまざまな生息地を残すことを意味する。
2つの異なる環境のイメージを混ぜ合わせることは、
ある意味必然だったと思う。つまり、私はどうにかし
て、ここではない他のどこかにいることを想像し、内
的なイメージが、踊る身体に立ち上る感覚と重なり
合い、自分を突き動かすのを感じる必要があったのだ。
ACACでのリサーチについて、私の作品や考えを共
有することができてとても嬉しい。このユニークな芸
術体験に根ざしたいくつかの思考が、カクセスに食べ
られなかったドンダリのように、近い将来地下で芽吹
くことを願っている。

Alicja Czaczel

アリシア・チツェル

1991年ポーランド生まれ。フランスとポーランドを拠点とする振付家・ダンスパフォーマー。2016年ワルシャワ大学、パリ・ソルボンヌ大学修了（人文学）。2019年National Choreographic Centre ICI-CCN（フランス、モンペリエ）修了（振付）。即興と環境批評によって立ち上がる架空の世界と想像力を追求する。その場所に耳を傾け、地域住民や非人間の存在と共同で創作し、サイト・スペシフィックに活動する。また、音環境に焦点を当てたパフォーマンスワークや、子供や大人のための領域横断的なワークショップを行う。計り知れないが社会関係や共にある方法に影響を与える、スタジオやステージおよび／または公共の場での行為が本物であるという感覚に刺激されて振り付けを行う。

近年の主な活動歴

Selected list of activities.

CREATION

2020 LAGMA - choreography co-created with Dana Chmielewska, Aleksandra Gryka, Marta Szyplulska, production: Center of Theater and Dance in Warsaw.

2019 *body out loud*, choreography and performance: Alicja Czaczel, production: ICI-CCN Montpellier, co-production: Dance Art Center in Warsaw.

2019 May 30th, *Bouger le paysage, une balade du jeudi*, a performative walk co-created with Emma Tricard, dance festival "Danse en mai" in Cornil, France.

ARTISTIC RESEARCH

2020 from May till now, *Common space* - ongoing research project, free online seminars (held in Polish) focusing on contemporary choreography and dance practices.

2020 August-September, site-specific residency *Performative landscapes* in Metropolis, Copenhagen, Denmark.

2020 June-August, Choreophonies, research project on sound choreography consisting of six podcasts.
<https://www.mixcloud.com/choreofonie/>.

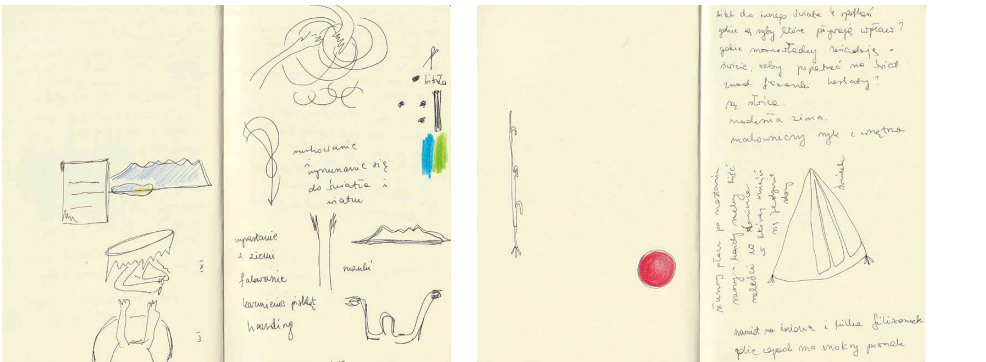
Ticket to another world of four meetings
where are the fish that swim ashore
where magnates sit at dawn
to look at the world
over a cup of tea
winter has come
picturesque roar from within
the righteous cry when drought comes
every wet leaf rustles in the pot
which houses only the old
laugh
a tent for names and a few cups
where the smell has wet aftertaste

Derived from stories I received from KURASHI-MA Emiko, KUDO Masayoshi, AKASAKA Reika and SUGIURA Daisuke who have become my guides to Aomori and its surroundings. They sent me an array of media, ranging from texts, photographs, sounds and videos from their various activities in/with nature such as gardening, walking, dancing, bird watching, observing their daily life. I often was walking near the Vistula river in Warsaw during the lockdown. I was trying to perceive my neighbourhood with the perspective included in participants' letters during these walks. While researching in the dance studio later on, I have invited afterimages and ghosts of the stories which moved me into the space. I was working with organic and synthetic materials and costumes that were associated with specific elements of the universe - yellow was referring to the fallen leaves of the ginkgo tree seen by Daisuke, the chrysanthemum flower eaten by Emiko and the fruit of the lemon tree grown by her. The costume was chosen because of its sound quality reminding me of the windy soundscapes of Mutsu Bay and worms eating leaves of the orange tree of Emiko. Green paper relates to the pupa and the emergence of the swallowtail butterfly, different bodies of water and the meaning of the word "Aomori" - "blue forest" in archaic Japanese. The thread which bonds these stories is an attention given to nature, admiration of its biodiversity and understanding of the complex interdependence of all living beings.

The video work *Blue forest* combines images of the seashore of Copenhagen (summer 2020) and dance in the studio in Warsaw (winter 2020). The juxtaposition of the two universes aims at recalling the distant and yet unknown landscape of Aomori (winter 2020). The form of the video was inspired by the conversation with Daisuke from whom I have learnt that the word "corridor"^[1] in population ecology refers to an interface between human and non-human beings and leaving space for different habitats in the city. Mixing images of two different environments reflected my strong need to imagine how it feels to be elsewhere and to be moved by inner images which are overlapping with sensations emerging in my dancing body. I was very touched to be able to share my work and thoughts about the research in ACAC. I hope some reflections rooted in this unique artistic experience will germinate underground in the nearest future, as acorns that are not eaten by jays.

Alicja Czaczel

[1] Detail of corridor is available at: <http://www.sicrec.org/definitions/corridors>

チツェルのノートから | from Czaczel's notebook

アリシア・チツェルは当初、ACAC周辺の自然環境を生かしたダンスワークショップを重ねたうえで参加者との作品発表を計画していた。しかし、パンデミックにより滞り制作が困難となり、オンラインでの参加を決定した。画面越しの交流に乗り気でなかった彼女に、テキストベースでの交流と映像でのダンス作品の発表などプラン変更の提案をすると、往復書簡にも似た交流のプランが返ってきた。始めてみると、チツェルと参加者は共有できる物理的な空間がないことにより、互いが互いの目や耳となり、滞り制作とも、オンラインで散見される「誰かへ」のメッセージとも違う交流が重ねられ、作品に反映されていた。コーディネーターであり、唯一の目撃者として、その様子をここに記しておきたい。

メッセージはチツェルと参加者の一対一で交わされた。参加者の半数は英語で直接、もう半数は私の翻訳を通して交流し、その頻度も2週間に一度のメールの場合もあれば、メッセージで日に何通も送り返うこともあった。彼らのやり取りからは、友人や親類へ向ける親しみや、異国から届く知らない文化への驚きが読み取れた。さらに、日常の暮らしでの気づきや知識と経験を分け与え、意見を交換するなかで、個人の暮らしから世界の環境問題まで、つなぎ目なく繋がる様子を見せた。見ず知らずの「この人」にメッセージを届けていたからこそ、価値観や日常が流入し合う交流が生まれていたのではないだろうか。彼らが送り返ったものは身体で得ている情報の断片に過ぎない。だからこそ一層分かつたと思う、その探求心と想像力が互いを近づけていったのである。

彼らとの対話を基に、「身体的な記憶 (body memories)」「天候 (weather)」「変身 (metamorphosis)」をキーワードとして映像作品「青い森」は制作された。室内で踊るチツェルと水の映像が並置されていく。床に散らばった緑の紙を手持って動かしたり、身につけたりしているうちに、だんだん水の青が深まり、海藻とチツェルの緩やかな動きが重なっていく。彼女は何か体内の変化に争うように激しく動いた後、殻から抜け出すようにして身にもうものを変え、変身を遂げる。遠くで聞こえるサイレンのせいか、徐々に緩くなる動きは穏やかな死を思わせ、最後には水底の様子が映し出された。生き物が水底から水面に向かって泳ぎ、変態を繰り返し、最終的には自然に還る姿を連想させた。登場する緑色の紙が幼虫、つまり陸の存在の暗喩であることを考えると、水から動物（人間を含む）、土地や植物まで、包括的な循環を思い起こさせるのである。

覗き穴から見つめるほうが遠くまで見える。彼女たちはコミュニケーションの方法を変えることで、また異なる想像力と創造力の発揮する方法を見いだすことができたと言えるだろう。以前のものと優劣をつける必要もない。自然環境と同じく、重要なのは多様性である。生きる方法を変容させていくことが、本来生物の第一義なのだから。

村上純

Alicja CZYCZEL at first planned to exhibit her work, based on the natural environment surrounding ACAC, along with a dance workshop for participants. However, because of difficulties for participation due to the pandemic, it was decided that the program would occur online. The first step was finding the medium of communication that Czaczel would use as screen based interactions were not her forte. Soon thereafter, altering the plan, Czaczel sent an outline of her project, and she was to use text messages and video sent back and forth reminiscent of physical correspondence to create her presentation in the form of a dance. Reflected in the works, observers can appreciate that the participants and Czaczel didn't have a physical space in which to share their experiences. Instead, they mutually became each other's eyes and ears in a distinctive way, not quite a typical online interaction and definitely a step away from conventional on-site production that happens in a residence setting. As the coordinator and sole witness to these events, I would like to chronicle their efforts.

The messages were exchanged on a one-on-one basis. Some occurred sporadically multiple times a day, and others every couple of weeks. Half of the participants sent direct replies in English while I had the pleasure of translating the other half. From their messages, I could sense a tenderness akin to friends and family, while other messages were small bundles full of yet to be known cultural surprises. As the exchanges progressed based on realizations from daily life, real life accounts and wisdom, the seemingly random exchanges converged around the impact of one's personal lifestyle and the world's environmental issues. To some extent, I feel these messages — rich in personal anecdotes and values — were able to flow in this direction thanks in part to the anonymous and open-ended nature of the correspondence. Digital exchanges are but a mere fragment of the spectrum of the human experience. That is why, while in the act of trying to understand each other, joyful skepticism and imagination helped bring them together all the more across the digital remoteness.

From their correspondence, "body memories, weather, and metamorphosis" were three key themes present in creating the video work *Blue Forest*. The images of Czaczel dancing indoors and water are played side by side and superimposed at different intervals. Pieces of green paper scattered about her flutter when taken in her hands and the blue of the ocean gradually gets deeper and bluer, Czaczel's dancing image layered with the seaweed gently swaying on the screen. The movements become vigorous and intense, depicting an internal struggle, before finally emerging from a husk as a newly incarnated version of herself. She moved once again, now gradually slower and slower. A siren is heard in the distance, making one feel as if she were approaching a quiet death at the bottom of the river present in the projection. The final part of the dance, as she swims towards the surface of the water, reflects the metamorphosis of living organisms returning to nature. The green paper appearing in the video is a metaphor not just for a larva, but for all beings born from the water (including humans) to the soil and plants creating a whole and comprehensive cycle of life on land.

One's vision can be enhanced by looking through a peephole. By changing the means of communication, a different form of creation and imagination was able to manifest. It is unlike anything before. And so, much like in nature and the environment, diversity is deeply essential in our lives. Living beings and their resilience in transforming their lives to the environment might be one of the oldest expressions of fundamental truths — intrinsically a primordial part of who we have and will continue to be.

MURAKAMI Aya
(Translated by Valeria REYES)

