黒板劇場@沖縄
セルフリノベーションに向けて

2017/01/31 杉山　至

どのような場にしたいか？
どのような人に来てもらいたいか？
そこでなにを起こしたいか？

1劇場という場をソフトから考える

観劇する場、上演する場
演劇を創作する場ーーーvs演劇を見せるだけの劇場（２０世紀の日本の劇場）
人と人がアートを通して出会う場ー20世紀初頭のパリのカフェのようなサロン、アートカフェ
情報発信の場ー制作者（プロデューサー）、ドラマターグのいる劇場
練習する場、創作する場（稽古場、アトリエー美術工房、衣裳工房、小道具工房等）
地域とアートを通して繋がる場ー町おこしの場、ワークショップの開催、演劇パフォーミングアートの魅力を多角的に展開できる場、演劇祭や地域芸術祭の開催拠点としての劇場

2最初の劇場とは？

劇場の原初に憶いをはせてみる

建築家　ルイス・カーンの言葉『ビギニングス』よりーーーー『最初の学校とは？』ー大きな樹の下の２人
ピーター・ブルックの言葉『なにもない空間』よりーーーー視線をかわす２人の人

古代ギリシャの劇場の原初ー『コーラ』から、神、超越的なるものとの対話の場として劇場、広場の発明
古代ローマの劇場ー空間の形式化ーcfプロセニアムアーチの劇場との類似

日本の劇場の始まりとは？

道の芸能空間（祇園祭り、栃木　山上げ祭、各地域の祭り）（練りあるく芸能）
能の舞台ー橋懸かりと３間四方の舞台空間と白砂ーお白州と裁きの場、結界、ひもろぎ
悪所と演劇ー河原、火除け地、境内、アジールと演劇

3劇場を機能から考える

演劇を見せる場としての**舞台と客席**ー劇場の中核部分
チケット管理、上演管理、劇場**管理の場**
情報を共有し発信する場としの**制作事務所**ー制作、プロデューサーの、ドラマターグの必要
人と人がアートを通して**出会う場**ーアートカフェ機能、サロン機能、ロビーエリア
創作の為の場ー稽古場、ワークショップエリア、美術工房、衣裳工房、小道具工房、保管倉庫等

4劇場法から劇場を考える

創作拠点、活動拠点としての劇場、地域の財産、地域のアートを育てるための施設としての劇場
劇場とホールの違い、キュレーターとドラマターグ、プロデューサー
助成金と拠点としての劇場ー３で述べた機能を備えているいこと

5魅力的な劇場の例（海外）

パリ・ジュヌビリエの劇場（国立）ーリノベーション劇場、2つの劇場、稽古場、アトリエ併設、強力な制作チーム、地域に開かれた取り組み（アープンアトリエ）、カフェ地域のアートサロン的役割り、治安と劇場

オーストラリア　モルトシアター（元ビール工場）
２つの劇場、ワークショップエリア、研修エリア、事務所機能、カフェ、レストラン機能、演劇学校、巨大な工房→**アートファクトリーとしての劇場**→ドイツ　ハンブルクのオペラ劇場

スイス　エーグルの劇場（セルフビルドの劇場）（ムーラン・ヌフ）（現在は閉鎖）
元粉引き工場、劇場、カフェ、アトリエ、地域の人々が集まる場、町と劇場の相互関係（宿泊、食事等）
　cf、城崎温泉の外湯巡りのシステムー町全体に利益を還元する、町全体でおもてなしをする

6魅力的なセルフビルドの劇場の例

三重・津あけぼの座とベル・ビル　三重県立文化会館の魅力的な関係

鳥取・鳥の劇場　演劇祭、地域を巻き込んだ文化としての劇場のあり方

信州・上田　犀の角　荒井さんの努力、宿泊施設の併設（アーティスト イン レジデンス）

7杉山が想う理想的な劇場

青森県　弘前市　スペースデネガ
プライベート劇場の先駆け、アート展示エリア、劇場（フリースペース、高さが高い）カフェ、ショップ、中庭
闇の濃さ、弘前という街の魅力、

山形県　遊佐町　筒井米穀店米倉　（1999年）
地域が作る劇場空間、市役所の人、友達の米屋さん、近所の主婦の方、無農薬農業の方、お寺のお坊さん
地域がもてなして、あるいは地域の力を借りて初めて成功する演劇公演、劇場のあり方
自然の豊かさ、鳥海山、水がきれいー米がうまいー酒がおいしいー野菜がおいしいー温泉がある、景色が奇麗
cf.杉山の卒業設計は遊佐へのアーティストインレジデンス施設の計画

8ハードとしての劇場

劇場の一般的な形態（あまりとらわれたくないが）
　　エンドステージ、プロセニアムタイプ、フリースペース（スタジオタイプ）、スラストステージ
　　（エプロンステージ）、客席の自由度（組み方、形態）cf.アゴラの客席ユニット
劇場の規模、客席のキャパ。間口、奥行き、高さの比率
視覚の問題ー舞台の高さ、客席の傾斜、サイトライン、袖、
機構からー壁面要素-大黒幕、袖幕と幕をどうするか？壁面の利用（大道具的に利用しやすいか）見た目の事、
　　素材、質感、色
　　天井要素ーバトン、グリッド、防音、遮音性
　　バックヤード要素ー裏導線、袖、搬入経路、搬入口サイズ
　　床要素ー床面の素材、中空層の必要、釘打可？、ダンスて適している？、等
音の問題ー防音性、遮音性、音の反射の問題（壁の材質、床の材質、天井の表面）
設備の事ー舞台機材、照明設備、機材、音響設備、機材、電源の容量、回路の数、位置

劇場と一般空間の大きな違いー天井の機構（吊りことができる）バトン？グリッド？
消防法からー客席と舞台の関係（距離と段差）、２方向避難、誘導灯の設置、排煙装置、消火器の設置
保健所からー吸気装置、吸気窓
ロビー機能、制作事務所、情報コーナー、カフェ、アートサロン機能、稽古場、工房、倉庫
近隣からの見られ方ーサイン、劇場としてのコンセプト