

《Mari Kita – Dancing with Sound, Drawing with Steps (マリ・キタ – 音と踊り、歩みで描く)》(2025)
作曲: ウン・チョー・グワン

事前のご案内 & お知らせ

Pre-set

ぜひ、AからLまでの場面で、いっしょにパフォーマンスへ参加してみませんか？

* The audience members are introduced and welcomed to join the performance from sequence A to L

A) Each performer begins to count from 1 to 10 —
in a language of their choosing:
Japanese or Bahasa or Thai or Mandarin or English.

A) 各パフォーマーは選択した言語で1から10まで数を声をあげて数え始める。

Let the numbers carry breath.

例：日本語、バハサ語、タイ語、北京語または英語など

Speak them in your own space, your own time.

数字に息を込めて。
あなた自身の空間、そして時間を感じて発声してみてください。

B) そのまま数え続けて、数を数える声が外側へ波紋のように広がっていくイメージで、サッカー場を矢印の3方向へ散らばってみてください。

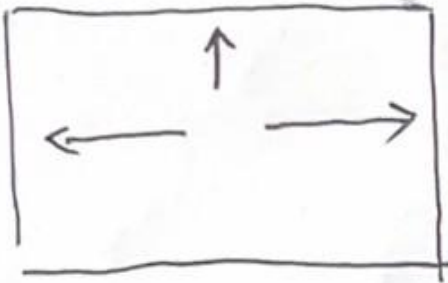
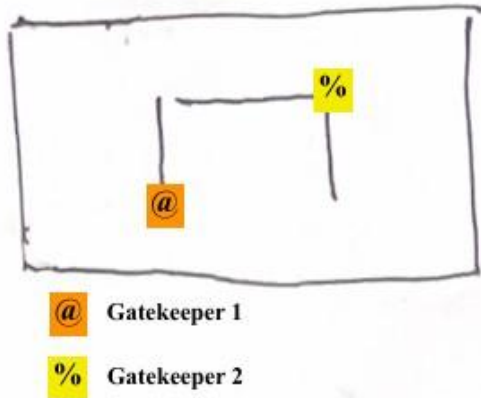
B) Continue counting, let them ripple outward
as you disperse toward three sides of the football field.

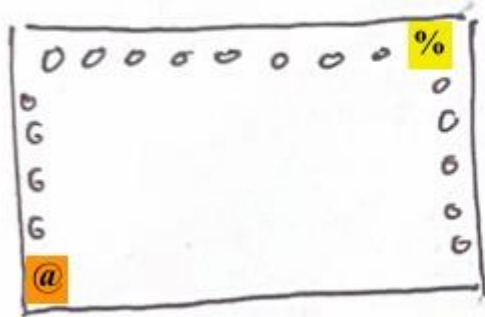
C) Stand inside the football field, between the touch line and goal line.

C) サッカー場の内側、タッチラインとゴールラインの間に立つ。

(I)

duration :

D) Performers take their positions, standing inside the boundaries marked by the touch line and goal line.

D) パフォーマーは動きながら立ち位置を決め、タッチラインとゴールラインによって区切られた境界の内側に立つ。

E) Open the Strava app. Select "Walk." Press Start. Movement is now being traced. E) Stravaアプリを開く。「ウォーキング」を選択。スタートを押す。動きが記録され始める。

F) Continue counting, select a ringtone or audio track from your phone. Keep it on standby

F) 数え続ける、携帯電話から着信音またはオーディオトラックを選ぶ。待機状態にしておく。

G) Wait. Hold presence. Keep Counting

G) 待つ。存在感を保つ。数え続ける。

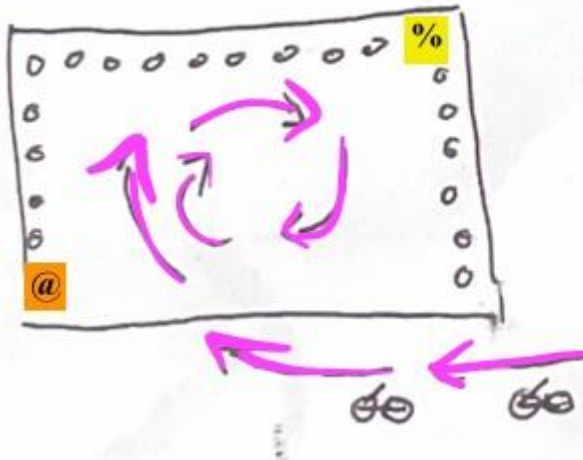
H) サイクリストたちは以下のリズムパターンでベルまたはアンクルンを鳴らす:

H) The cyclists ring their bells or anklungs in the following rhythmic pattern:

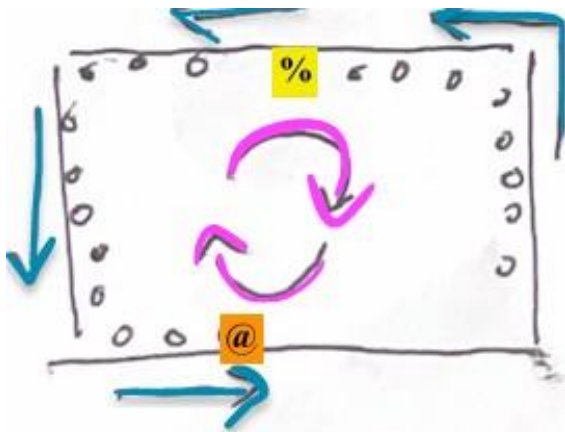
I) All performers press play on their chosen ringtones. The counting gradually fades out.

I) 全パフォーマーが選択した着信音の再生ボタンを押す。数を数える声は徐々にフェードアウトしていく。

@ The Gatekeeper 1 will begin to move once all () cyclists have entered the football field

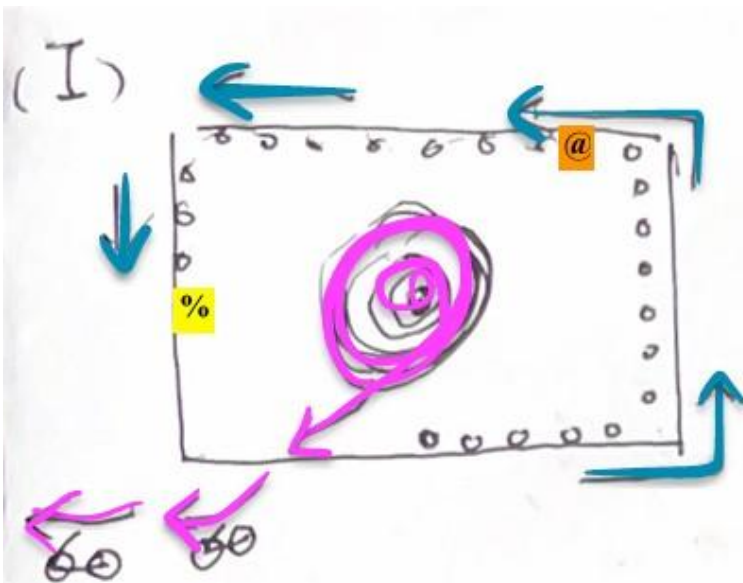
ゲートキーパー 1は、総勢()名のサイクリストがサッカー場に入場した時点で動き始める

J) Once all () cyclists have entered the football field, the performers begin to move within the space between the touch line and goal line, in anti-clockwise direction. Cyclists continue to ride, orbiting the center circle

J) 総勢()名のサイクリストがサッカー場に入場したら、パフォーマーはタッチラインとゴールラインの間の空間内で反時計回りに動き始める。

サイクリストは自転車を乗り続け、センターサークルの周りを回る。

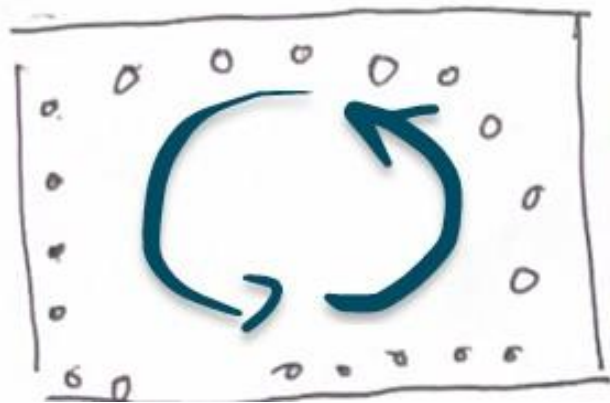

K1) ゲートキーパー 2は、最初のサイクリストが 3周目を終えた地点でゆっくりと停止する。

K1) Gatekeeper 2 slowly stop at the point where the first cyclist finishes their 3 orbit

K2) After completing 4 full rounds, the cyclists exit

K2) 4周を完了した後、サイクリストたちは退場する。

L1) As the last cyclist leaves,
the performers begin to slowly spread across the entire field —
their bodies unfolding into space,
carrying with them remnants of sound, rhythm, and breath.

L2) The audience participants spread out the soccer field

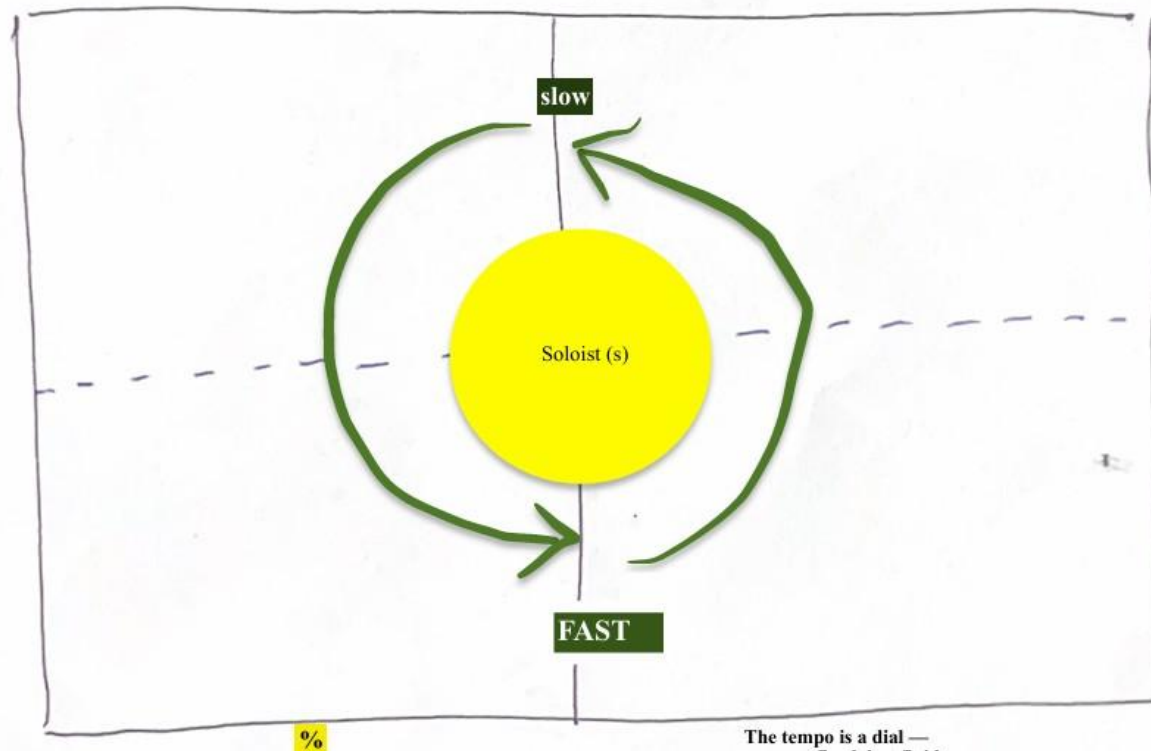
L1) 最後の自転車の人が立ち去ると、

演奏者たちは会場全体にゆっくりと散らばっていく ——

体を空間いっぱいに広げながら、

音やリズム、生き生きとした息づかいの余韻とともに。

L2) 観客として参加している人たちも、サッカー場全体に広がっていく。

Soloist Free Zone emerges —
 a free space within the field,
 open at all times to a maximum of 5 soloists.
 Step in when you feel called —
 to respond to the tutti,
 to dialogue with another voice,
 or to simply let your sound be heard.
 Then, when it feels right,
 step back out —
 make space for another.

ソロ演奏エリア(フリーゾーン)が用意される ——
 会場内の自由な空間で、いつでも最大 5人までのソロ演奏者が使えます。「今だ」と感じた時に、その空間に入ってみましょう ——
 みんなの演奏に応えるため、他の人の音と会話するため、
 あるいは単純に自分の音を披露するため。そして、「もういいかな」と思った時は、その場から離れる —— 他の人が演奏できるように場所を譲る。

The tempo is a dial —
 not fixed, but fluid.
 As you move from one graphic box to another,
 let the tempo shift
 — gradually, intuitively —
 faster or slower,
 as if the shape itself were turning the dial.

テンポはダイヤルのようなもの ——
 決まったものではなく、変化するもの。
 一つの図から次の図へ移る時、テンポを変えてみよう
 —— だんだんと、自然な感覚で ——
 早くしたり遅くしたり、まるで図の形自体がダイヤルのつまみを回しているみたいに。

Cross Modal Correspondance

In front of you —shapes in graphic boxes: lines, curves, fragments, solids. These are not instructions, but invitations.

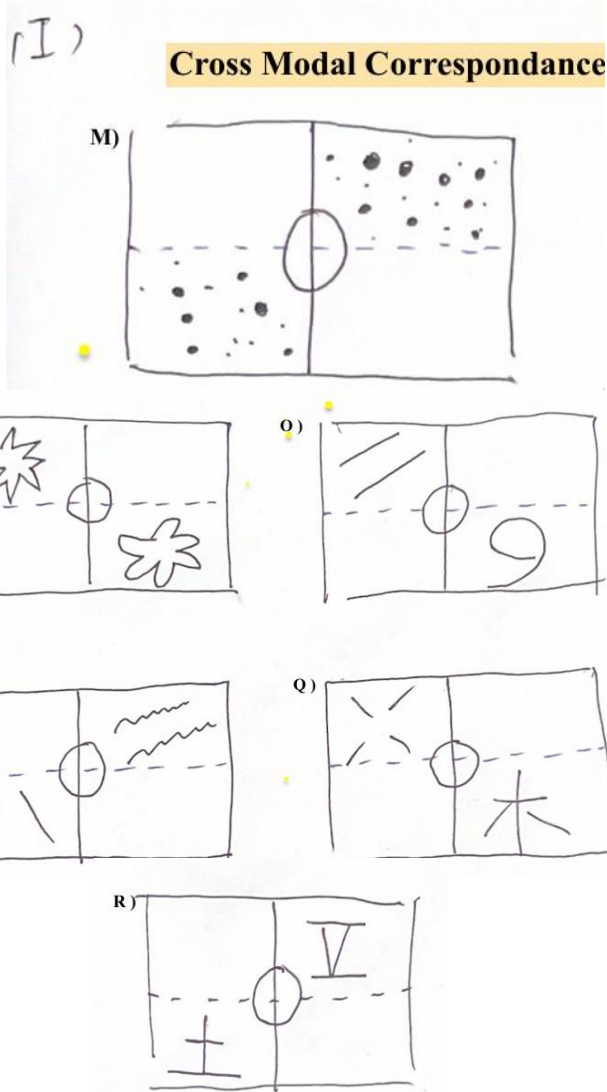
Engage with cross-modal correspondence:

Feel the shape. Sense its texture. Interpret its sound.

図の中にある形: 直線、曲線、破片、立体的なもの。これらは「こうしなさい」という命令ではなく、「一緒にやってみませんか」というお誘いです。

感覚を混ぜ合わせる体験をしましょう。

形を感じてみる。その手触りや質感を察知する。音として解釈してみる。

Let your body, breath, or instrument respond.

Play what you see —

or what you think it might taste, smell, or move like.

Let the sound of shape emerge through you.

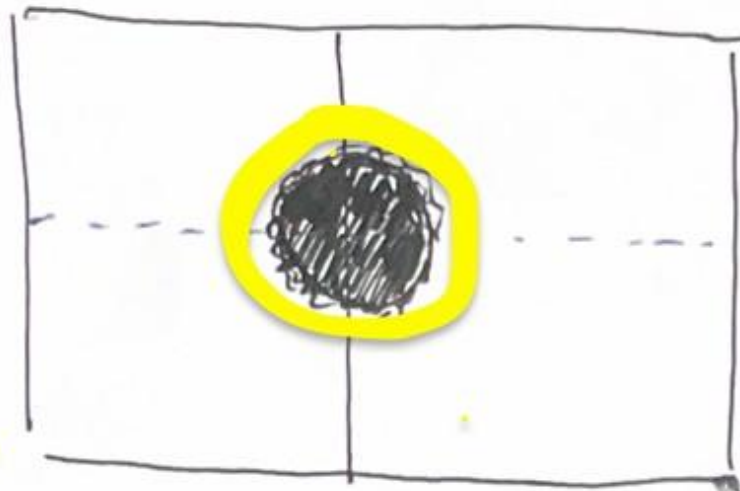
あなたの体や呼吸、楽器を使って表現してみましょう。

目に見えるものを音にしてみる ——
それがどんな味や匂いがするか、どう動くかを想像して音で表現してみる。

形から感じる音を、あなた自身を通して作り出してみましょう。

(I)

S)

One by one — or all at once —
players are drawn into the Soloist Zone,
as if pulled by a magnetic field.

It becomes dense —
packed, buzzing with sound and movement,
yet never chaotic.

Each player listens, feels, responds —
to shapes, to graphics, to patterns already played.

Freedom reigns,
not as disorder,
but as a chorus of individual choices
in a shared gravitational space.

一人ずつ —— あるいは一斉に —— プレイヤーたちはソロイストゾーンに引き寄せられる、まるで磁場に引かれるかのように。

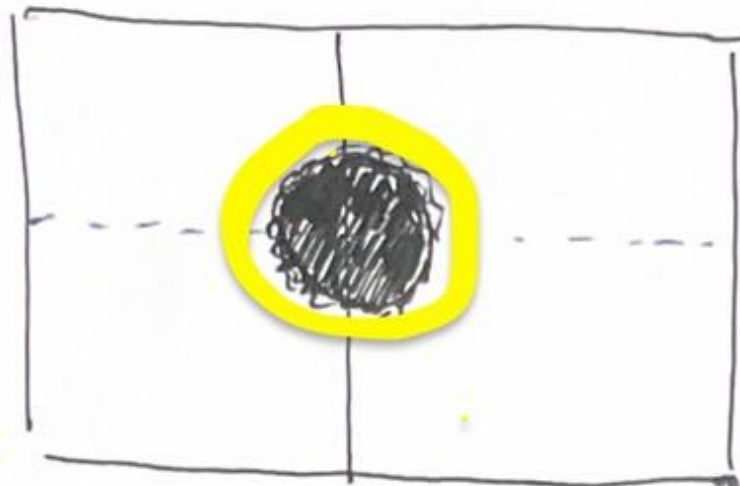
そこは密度が高くなる —— 詰まって、音と動きでざわめいているが、決して混沌とはしない。

各プレイヤーは聞き、感じ、応答する —— 形に、グラフィックに、すでに演奏されたパターンに。

自由が行き渡る、無秩序としてではなく、共有された重力空間における個々の選択のコーラスとして。

(I)

s)

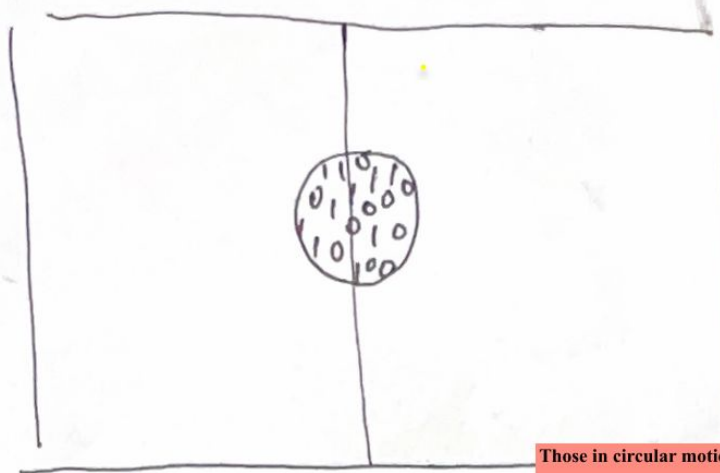
And then —
a hush begins.

そして ——
静寂が始まる。

Each performer, in their own time,
chooses to be still.
To become quiet.
To listen outward
— to the outer sphere,
to the world beyond the field,
to the silence that holds
everything.

それぞれの演奏者が、自分のタイミングで、
静止することを選ぶ。静かになることを。
外へと耳を澄ます
—— 外側の世界へ、会場を超えたその向こうの世界へ、
すべてを包み込む静寂へと。

(II)

V) A vibration begins —
not loud, but deep.
From stillness, a pulse.
From silence, resonance.

1 and 0 —
the binary breath of being —
begin to move
each in their own way,
in response to each other.

A quiet dialogue unfolds:
resonance to resonance,
presence to presence,
life begins again.

Those in circular motion begin with a single pitch: A.

Start small —
a subtle orbit, a bending of tone,
like a thought forming.

As your circle widens,
the note begins to bend —
shifting gently toward neighboring pitches and always come back to the
neutral note.

as if gravity were pulling sound from one tone to the next.

Meanwhile, non-pitched instruments maintain a tremolo,

振動が始まる ——
大きな音ではなく、深く。
静止から、鼓動が。
静寂から、共鳴が。

1と0 ——
存在の二進法の呼吸 ——
それぞれが動き始める
それぞれの方法で、
お互いに応え合いながら。
静かな対話が展開する:
共鳴から共鳴へ、
存在から存在へ、
生命がまた始まる。

Pitched instruments will play
a sustained single note: D

Non-pitched instruments will
play a tremolo texture.

When you move forward —
Crescendo,

When you step backward —
Decrescendo

音程のある楽器(ピアノ、バイオリン、フルートなど)

→D音を長く伸ばして演奏

音程のない楽器(太鼓、シンバル、タンバリンなど)

→トレモロ(細かく刻むような震える音)で演奏

前に動く = クレッシェンド(音を強くする)

後ろに動く = デクレッシェンド(音を弱くする)

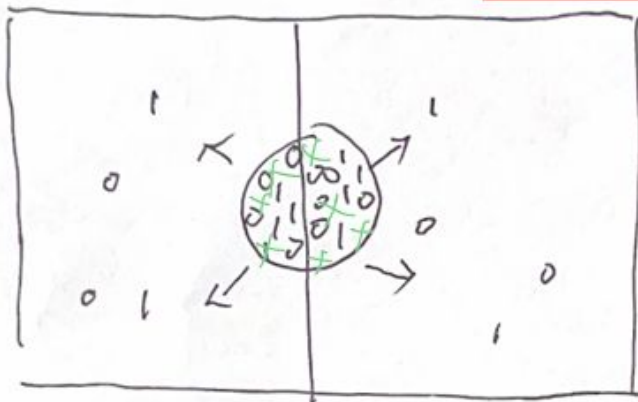
円運動する演奏者: A音から始まる

小さく始める: 思い思いの形で微細な軌道を描くように、
わずかに音を曲げる

円が大きくなる: 隣の音程に向かって音が曲がる が、必
ず基準のA音に戻る

重力が音を引っ張るように、一つの音から次の音へ

音程のない楽器はトレモロを続ける

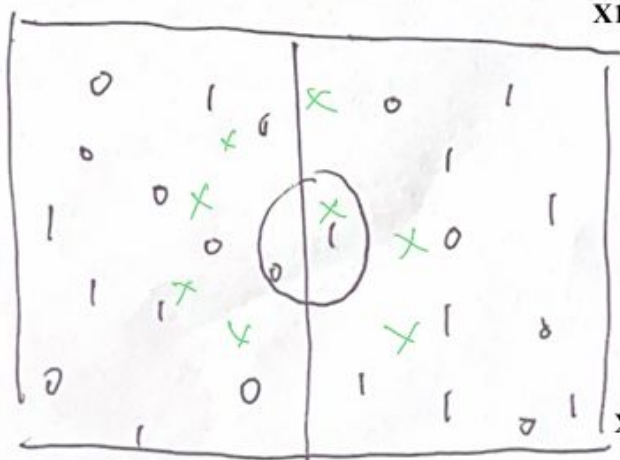

W) A vibration begins —
not loud, but deep.
From stillness, a pulse.
From silence, resonance.

1 and 0 —
the binary breath of being —
begin to move
each in their own way,
in response to each other.

A quiet dialogue unfolds:
resonance to resonance,
presence to presence,
life begins again.

X : 8 or more selected gamelan players

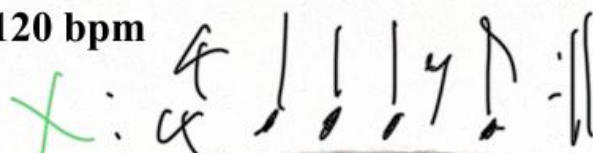
X1) 1 and 0 continue to expand —
spiraling outward,
drifting through the field
until they each find a comfort spot.

A place that feels right,
held by the space,
anchored by listening.

The sonic field holds them gently —
in resonance and non-resonance,
in agreement and tension,
like opposites held in one breath.

X2) 8 or more gamelan players enter
the center of the football field,
forming a circle facing each other.
They play two repetitions of a
four-bar phrase in 4/4 time.

120 bpm

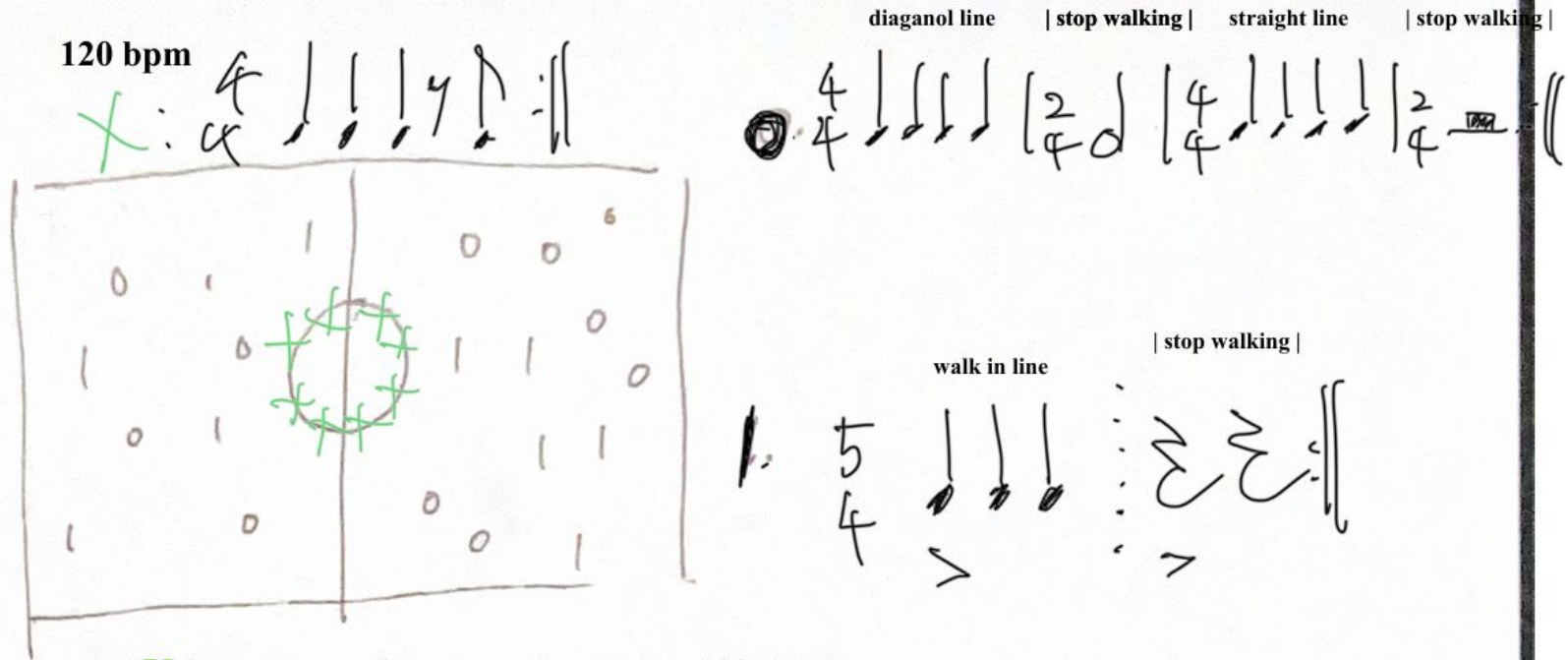
X1) 1と0が螺旋状に広がっていく ——

会場内を自由に移動しながら、それぞれが「居場所」を見つける。

その場所は空間と聴覚によって自然に決まる。

音の場全体が、共鳴と非共鳴、安定と緊張を同時に一つの呼吸に含みながら、すべてを包み込んでいる。

X2) 8名以上のガムラン奏者が、サッカー場の中央に入り、お互いに向かい合って円を作る。彼らは 4/4拍子の4小節のフレーズを2回繰り返し演奏する。

Y 1) **X** is set to provide a steady pulse at 120 BPM, serving as the rhythmic foundation of the piece.

Y 2) 0 and 1 members begin to draw their own lines through space, each following the given time signature sequence as a guiding structure.

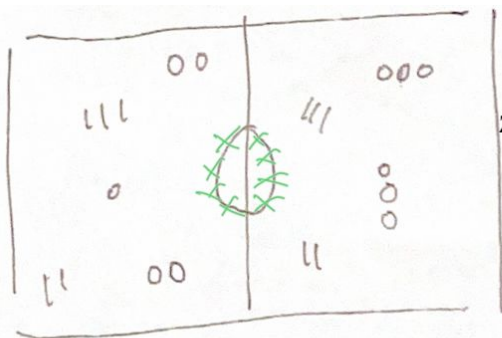
Y1) **X**は120BPMで安定したパルス(拍)を提供するよう設定され、楽曲のリズムの土台として機能する。

Y2) 0と1のメンバー(先ほどから登場している二つのグループ)は、

決められた拍子記号のシーケンス(上図参照)にしたがって、空間に線を描く(身体の動きで軌道や経路を作る)。

0: 斜めに進む(4拍)→止まる(2拍)→まっすぐ進む(4拍)→止まる(2拍)の繰り返し

1: 真っ直ぐ歩く(3拍)→止まる(2拍)の繰り返し

Z) 0 and 1 members begin to connect with one another, They form a living line , like the snake game, each body following the head — bending, curving, adjusting , as the path reveals itself in real time.

Z) 0と1のメンバーが一つの連なった列を作る。

スネークゲームのように、先頭の人が進路を決めて、後ろの人たちが順番についていく。

その瞬間瞬間で道筋が決まっていくように、柔軟に形を変えながら、有機的な線を描いていく。

AA) The “0” members come together — one line, clear and continuous.

The “1” members mirror them — another line, parallel or facing.

Two lines drawn from different codes, yet sharing the same space. A quiet tension.

AA)

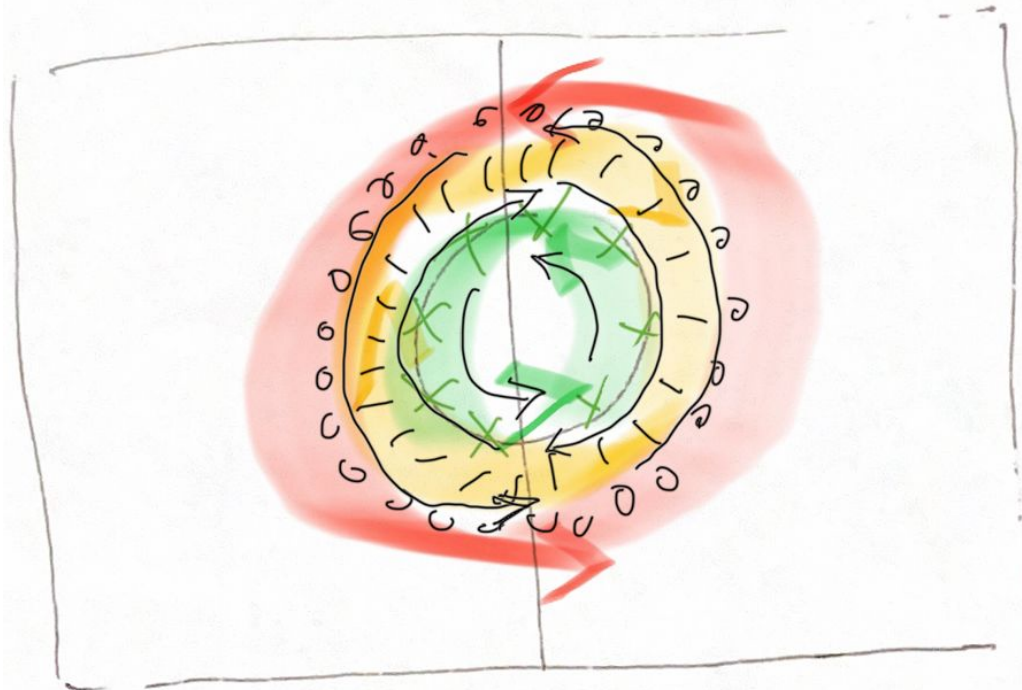
「0」のメンバーたちが一つになる —— 明確で途切れない、一本の線。

「1」のメンバーたちがそれに呼応する —— 平行な、または向かい合ったもう一本の線。

異なるコードから描かれた二本の線、それでも同じ空間を共有している。静かな緊張感。

X begins to spin as soon as “0” and “1” members form their snake-like lines, moving together in an anti-clockwise spiral.

Xは、「0」と「1」のメンバーがヘビのようなラインをつくりはじめたら、反時計回りに回転しはじめる。

AB) The “1” members begin to spiral — clockwise, gathering around the outer ring of X, like satellites caught in rhythm.

Then, the “0” members respond — forming their own spiral, anti-clockwise, encircling the spiral of the “1”.

Three bodies of motion now turn —
X at the center,
1 winding around X,
0 encircling 1 —

each orbit responding,
layered, infinite, resonant

AB)「1」のメンバーたちが螺旋を描き始める —— 時計回りに、Xの外側のリングの周りに集まりながら、リズムに捕らえられた衛星のように。

そして、「0」のメンバーたちが応答する —— 独自の螺旋を形成し、反時計回りに、「1」の螺旋を取り囲みながら。

今、三つの運動体が回転する ——

中央にX、Xの周りを巻く1、1を取り囲む0 ——

それぞれの軌道が応答し合い、層を成し、無限で、共鳴している。

**AC) X, 0, and 1 members each begin to slow down at their own individual pace.
As movement decelerates, the notes become longer, more sustained.
Each group maintains its identity, but collectively shifts into a slower temporal field.**

**Let the final note ring and remain.
No more movement.
No more change.**

**Just hold —
the sound,
the stillness,
the shared air.**

**Feel the space
as it receives the sound,
as it becomes the sound.**

Let it end in presence.

AC) X、0、1のメンバーたちはそれぞれ自分のペースで徐々にゆっくりになっていく。動きが減速するにつれて、音符はより長く、より持続的になる。各グループはそれぞれの個性を保ちながら、全体的により遅い時間の場へと移行していく。

最後の音を響かせ、そのままにする。

もう動きはない。もう変化もない。

ただ保つ ——音を、静寂を、共有された空気を。

空間を感じよう。それが音を受け取るように、それが音そのものになるように。

存在の中で終わらせよう。