

TOMOE SHIZUNE & HAKUTOBO

Music & Butoh Dance Company



Scoop up the moon, Butoh by TOMOE SHIZUNE

TOMOE SHIZUNE & HAKUTOBO

<https://www.tomoe.com/>

OFFICE TOMOE Co., Ltd.

4-12-4, Nishiogiminami, Suginami-ku, Tokyo, 167-0053, Japan

Tel:+81-3-3334-7918 Fax:+81-3-3334-7919 E-Mail: info@officetomoe.co.jp

プロフィール

◎ 友恵しづね TOMOE SHIZUNE

舞踏家、振付家、演出家、音楽家。1987 年より舞踏カンパニー「友恵しづねと白桃房」を主宰。全ての作品の作・演出・振付け・音楽・美術を手掛ける。創始者土方巽の舞踏を唯一正當に継承、検証発展させ、日本初の総合的現代舞台アートメソッド「友恵舞踏メソッド」を確立する。



作曲家として現在までに数々の秀作を残す。また、ギタリストとして、ジャンルを問わず多くのアーティストとのコラボレーションを続けている。「極めて独自の音楽観を持ち、それを実践し続ける友恵のギターは制度化されたスタイルを超え変化し続けるという稀に見る行為者であると言える」（ジャズ批評誌）、「ギターという楽器としての限界性と、音の領域を拡大しようとする衝動が破綻を臭わせつつ拮抗して、静謐なカオスを生み出している」（ラティーナ誌）など、音楽各誌で絶賛される。

◎友恵しづねと白桃房 TOMOE SHIZUNE & HAKUTOBO

1987年結成。舞踏の根幹を唯一担うカンパニーとして、エディンバラ国際フェスティバル、アデレード・フェスティバル、ビエンナーレ・ミュージック・エン・シーンなど、国内外の多くの演劇、舞踊フェスティバルに出演。1994年のニューヨーク公演では、「ビヨンドブトー — 友恵のディレクションの下、過去を認めながら自身の創造の道を進むことを示している」（ニューヨークタイムズ紙）、「舞踏の鮮烈さは、異文化のものでありながら普遍的である、という事実からきていると理解するようになった」（ビレッジヴォイス誌）など、絶賛される。

ジャズ、ロック、クラシック、伝統芸能、オペラ、映像、美術、モダンダンスなど多ジャンルのアーティスト達とのコラボレーション公演、また「マルチメディアと身体」をテーマにテレビ電話会議システム、インターネット、モーションキャプチャーなどのITツールを利用した実験的な作品も展開している。

2006 年、友恵しづね演出による台湾伝統劇団「Gang-A-Tsui Theatre」とのコラボレーション公演が台新芸術賞の大賞受賞。2010 年、同作品はパリ国立オペラ・バステューユで上演、好評を博す。2020 年には台湾伝統戯曲藝術フェスティバルで上演（COVID-19 感染拡大の影響でオンライン上映）。

近年は開かれた舞踏アートを標榜し、学校・福祉施設などでのボランティア公演も積極的に行っている。

2016 年は欧州文化首都ブロッツワフ（ポーランド）での身体表現研究プログラム「BodyConstitution」で舞踏公演、ワークショップ、レクチャーを実施した。また、日本の伝統音楽・雅楽との共演（オランダ）や韓国の歌謡曲・伝統舞踊との共演（韓国）を行うなど多彩なコラボレーションを展開している。2017 年には、朗読、雅楽、舞踏によるコラボレーション作品「季譚」の制作や公演、キプロスでのルーフトップシアターグループと共催による舞踏ワークショップ及び公演などを実施し、プロジェクトが継続的に育まれている。2021 年、現代音楽のヴァンデルヴァイザー楽派主催「KLANGRAUM」（ドイツ）にてエバ・マリア・ホーベン（ピアノ）とカガヤサナエ（舞踏）のコラボレーション作品を上演、新作を展開し続けている。

Profile

“TOMOE SHIZUNE & HAKUTOBO” was established in 1987 preside by TOMOE



SHIZUNE. The company's 1994 performance in New York was met with rave reviews, such as the following: “Beyond Butoh, one that both acknowledges its past and suggests that, under TOMOE's direction, it will continue to go its own creative way” (The New York Times), or “I've come to believe that Butoh's wallop comes from the fact that it is both foreign, or ‘other,’ and universal” (The Village Voice). TOMOE SHIZUNE in charge of stage direction, choreography, music, and art for all of the company's performances. Master TOMOE is the only Butoh dancer

among those who learned under the originator of Butoh, Hijikata Tatsumi who faithfully inherited, then verified and further developed the art form, and established the “TOMOE Butoh method,” the first comprehensive contemporary stage-art method in Japan.

The company has collaborated with artists of many different genres, including jazz, rock, classical music, traditional Japanese arts, opera, video (including digitally enhanced videos), fine art, and modern dance. The troupe has also been working on experimental pieces on the theme of “multimedia and the body” utilizing IT tools such as TV, telephone systems, Internet, and motion capture.

The company's collaborative performance in 2006 with Gang-A-Tsui Theatre, a traditional Taiwanese theater troupe, directed by TOMOE SHIZUNE, won the grand prix at the Taishin Arts Awards. The same piece was performed in 2010 at the Opéra national du Paris, (the Opéra Bastille) and received rave reviews. In 2020, it was performed at the Taiwan Traditional Theatre Festival (screened online due to the spread of COVID-19 infection).

In recent years, the company has been advocating an “open Butoh art,” and has been actively offering pro bono performances at venues such as schools and welfare facilities. We provided the Butoh performance, workshops and a lecture for "BodyConstitution" that was organized as part of the theatre program of the European Capital of Culture Wrocław 2016. In 2017, it was made the collaborative works "Kaitan" by poetry reading, Gagaku and Butoh. Butoh workshop and performances were co-organized by Rooftop Theatre Group and TOMOE SHIZUNE & HAKUTOBO in Cyprus. These projects are brought up continuously. In 2021, the collaboration work of Eva-Maria Houben (piano) and Kagaya Sanae (butoh) was performed at "KLANGRAUM" (Germany), which was organized by the Wandelweiser of Contemporary Music, and continues to develop new works.

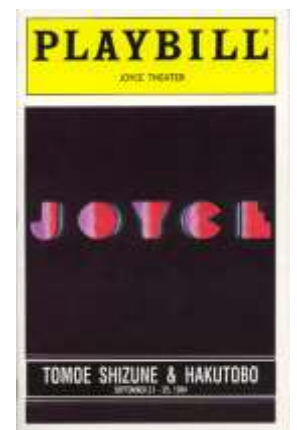
Mainly Activities History of TOMOE SHIZUNE & HAKUTOBO

1987	“SALOME IN A CONSTRUCTION SITE”	SAISON THEATRE
1988	“SHUMU”	TOGA FESTIVAL
1989	“A WOMAN NESTLED IN THE WIND 1~3”	STUDIO 200
	“HIFU UCHU NO MAGUDARA “	TOGA FESTIVAL
	“SHUMU”, EUROPALIA FESTIVAL	Amsterdam
	“Dance at the wall of Berlin”	Berlin
1990	“MADAME BUTTERFLY”	OPERA DE LYON
	“RENYO”	KIRIN PLAZA OSAKA
	“from The Gods in the Skin - Cosmos”	AMERICA TOUR
1991	“A LOOK OF THE WIND”	KIRIN PLAZA OSAKA
	OPERA “THE MAGIC FLUTE”	TOKYO BUNKA KAIKAN
1992	“RENYO '92” (Art: KOBAYASHI Kenji)	KIRIN PLAZA OSAKA
	“RENYO - sho”	Paris
	“RENYO -FAR FROM THE LOTUS”	AMERICA TOUR
1993	“RENYO -FAR FROM THE LOTUS”	TOKYO FM HALL
	“HUMAN AND BUTOH”	KIRIN PLAZA OSAKA
	“ASIAN COLLABORATION - SHUMU”	SONY BULD
1994	“RENYO, FAR FROM THE LOTUS”	ADELAIDE FESTIVAL
	“LANDSCAPE ON THE WAY TO SLEEP”	KIRIN PLAZA OSAKA

(Art: Yook Keun Byung)

“RENYO, FAR FROM THE LOTUS” JOYCE THEATER

South-East Asia Tour supported by JAPAN FOUNDATION



1995	“MUDAI”	Amphitheatre in Opera de Lyon
	“T • L • L” (Art: KOBAYASHI Kenji)	SONY BULD
	MULTI-MEDIA COLLABORATION “THE BARDO “	
1996	“96 TELEPRESENCE”	SONY BULD
1996	EDINBURGH INTERNATIONAL FESTIVAL, “RENYO”	
	KING’s THEATRE, SCOTLAND	





- | | | |
|------|---|--|
| 1997 | “97 TELEPRESENCE”(Bunraku: YOSHIDA Tamamatsu) | SONY BULD |
| 1998 | Israel Japan Year “RENYO” | Tel Aviv, Jerusalem |
| | “BATTLE PRESENCE” | SONY BULD |
| | “TELEPRESENCE 11” | Tokyo – New York |
| | “TELEPRESENCE 12 TRIAD” | Tokyo – NY – HELSINKI |
| 1999 | “KANZAN” | DUBLIN International Theatre Symposium |
| | “videoscape presence” | SONY BULD |
| | “TELEPRESENCE vol.18” | Osaka University of Art |
| 2000 | “RENYO-sho” in “MA – Return after 20 years” | National Art University |
| 2002 | “Near and Distant Meeting, Lyon-Tokyo Telepresence” | Japan – France |
| | Global Art Project | Afghanistan |
| 2003 | Bija Vidyapeeth, India “RENYO-sho” | India |



- | | |
|------|---|
| 2004 | The Series of Visiting School 3, “HyVong1”, Deaf School in Vietnam |
| | The Series of Visiting School 5, at Deaf School in Akita, Japan |
| 2005 | TOMOE SHIZUNE Direction of Nankang Opera “Zhu Wen Elopes with the Ghost”
Taiwan National Theater in Taipei. |
| 2006 | “Zhu Wen Elopes with the Ghost” of TOMOE SHIZUNE Direciton wins the grand prize of The 5th Taishin Arts Award |
| 2007 | Collaboration with people with intellectual disabilities |
| 2008 | Published “ Face of Butoh ” in <i>Journal of Japanese Academy of Facial Studies Vol.9</i> |
| 2009 | Direction of Nankang Opera “Zhu Wen Elopes with the Ghost” Opéra national du Paris
“JAPANESE THEATRE AND CULTURE” BUTOH Bucharest, ROMANIA |
| 2010 | Direction of Nankang Opera “Zhu Wen Elopes with the Ghost” Opéra national du Paris |



“JAPANESE THEATRE AND CULTURE” BUTOH Bucharest, ROMANIA

Organized by UNESCO Chair-ITI/TOHO GAKUEN College of Drama and Music/ JAPAN FOUNDATION

2012 SIBIU INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL “KANZAN” Sibiu, ROMANIA

Art Music DVD “LANDSCAPE ON THE WAY TO SLEEP” Released KOREA-JAPAN

2016 The theatre program of the European Capital of Culture Wrocław 2016

"BodyConstitution" (Butoh, Workshop and Lecture) Wrocław, Poland

2017 “Kitan” by Poetry reading (Joep Dorren), Gagaku (Chitose Torio) and Butoh

Rooftop Theatre Group and TOMOE SHIZUNE & HAKUTOBO presents

Butoh workshop and performance in Cyprus

2018 “Actor’s Hub: Japanese Traces” Butoh workshop and demonstration

Grotowski Institute in Poland

2019 “Kitan” performance (Reading, Music, Movie and Butoh)

at “KLANGRAUM”, Germany

2020 “Kitan” at Internationales Festival für Aktuelle Klangkunst in Trier”, Germany

"Zhu Wen Elopes with the Ghost" Nanguan Opera with Butoh

at Taipei National Experimental Theater, Taiwan

2021 “kare-san-sui”, “a walk through the bamboo garden”

performed by Eva-Maria Houben (piano) and Sanae Kagaya (Butoh)

at “KLANGRAUM”, Germany

“Kitan” performance (Reading, Music and Butoh) at “KLANGRAUM”, Germany

Workshop Amsterdam in the Netherlands. Trinity college in Ireland. Grotowski Institute in Poland. Paris and Lyon in France. Harvard Univ., New York Univ., Amherst Univ., Smith college and Portland States Univ. in United States. Adelaide and Darwin in Australia. Bangkok in Thailand. Jakarta in Indonesia. Taipei in Taiwan. Israel, Austria, Switzerland, Romania, Rooftop theater group in Cyprus and Japan others. **We are currently holding the online workshop.**

Opera • “Magic Flute” produced by NHK, TOKYO BUNKA KAIKAN

Conductor: Wolfgang Sawallisch, Direction: Tohru Emori, **Choreograph: TOMOE SHIZUNE,**

Butoh: TOMOE SHIZUNE & HAKUTOBO, Costume: KOSHINO JUNKO

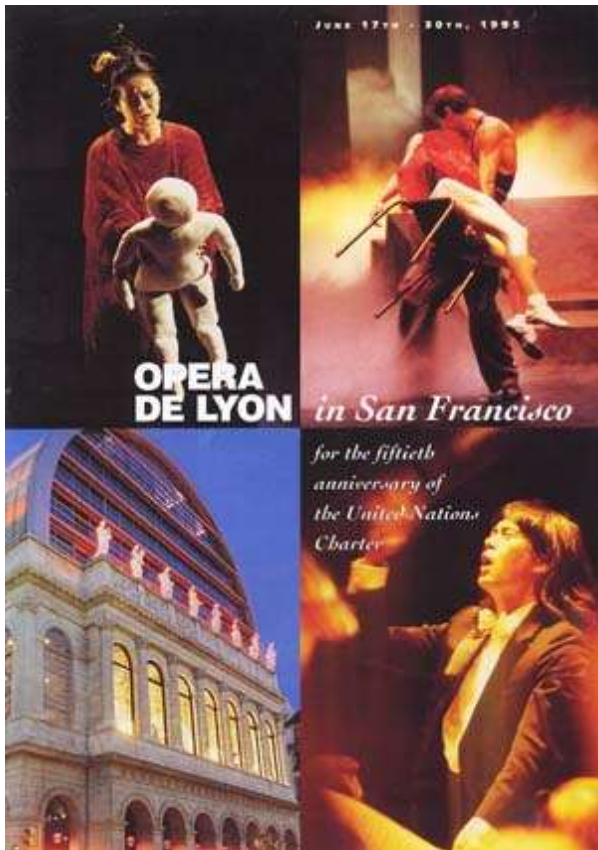


● “Madame Butterfly” opera de Lyon

Conductor: Kent Nagano, Direction: Kiju Yoshida, **Choreograph: TOMOE SHIZUNE,**

Butoh: TOMOE SHIZUNE & HAKUTOBO,

Stage art: Arata Isozaki, Costume: Yoji Yamamo



友恵しづね舞踏作品 公演評（抜粋）

ニューヨーク ジョイス・シアター公演評

“THE NEW YORK TIMES” by Jack Anderson

「ビヨンド・ブトー、舞踏を超えて」

「動きは言葉より多くを語る。友恵しづねと白桃房のジョイス・シアターでの『蓮遥』について説明するには多くの言葉を要する。そしてこのイベントを歴史的、審美的なコンテキストに位置づけするにも、多くの言葉が必要である。が、幸い、ステージで起きたことの衝撃は一、二文に要約できる。

『蓮遥』では簡素なローブを着た八人のダンサーが探求の旅に駆り立てられていた。彼らの精神的な献身と情動的な強烈さには注意を引きつけられ目が離せなかった。

この舞踏団の歴史的なバックグラウンドについて、少しばかり語る必要がある。白桃房は現代日本の新表現主義舞踊様式(舞踏と云われている)の創始者土方巽が、一九七四年に東京で結成した舞踏団である。土方が一九八六年に死去した後、彼の弟子たちはそのグループを継続することに決めた。一九八七年に友恵しづね氏が監督になってから、友恵しづねと白桃房と改名した。これは長い名称であるが、カンパニーの過去を敬意をもって受け入れながらも、彼の指導のもとにカンパニーが新たな創造の道を歩むことを示唆している。

アメリカ人のダンスファンのなかには、舞踏というと、顔を果てしなくゆがめ、念入りにポーズをとる、マスクのような白いメイキャップをしたダンサーたちの、堂々とはしているが憂鬱なスペクタクルであるとみなす人たちがいるだろう。友恵しづねと白桃房のメンバーにも、時に決然たるものものしさや、そして実際に奇怪な振る舞いはあった。しかし、彼らの踊りは多様であり、仮面のような白塗りもない。舞踏が何であるか、あるいは何でないかといった狭い概念で論じるのではなく日本の現代の舞踊の実例として見られるべきものである。」

“THE VILLAGE VOICE” by Deborah Jowitt

「舞踏は十九世紀の芸術家たちを魅了した、異国趣味の倒錯した危険なビジョンの再定義として、戦後荒廃した日本のアートシーンから生まれたアイコンなのであろうか？ 舞踏家たちは、現代アメリカのダンスからは失われ、秘かに切望されているあるものに触れている。スーザン・ソントグは、舞踏の鮮烈さは、『否認』する性質にあるとした。私はそれを『別のところ』のものであり、『普遍的』であるという事実からきている、と理解するようになった。我々は舞踏を理解しているのか、あるいはそれをただ理解していると自分に納得させているのか分からなくなるときがある。舞踏について書かれた著作物は私にとって意味あるものであるが、『蓮遥は、・・・皮膚宇宙の可能性を実体化している』というような語句は、私を予期しない経験の切羽に突き出す。

友恵しづねの最新のより洗練された『蓮遥』は私を釘づけにし、魅惑した。普遍性を訴えるため、白塗りは廃された。明乃の魅力的な踊りがその作品の中核になっていることに異議はない。

二人の男性は背景で時々具象化し、寺院の門を守っている彫像のように彼女を後援する。友恵しづねは、白装束を纏い、無表情に時折通り過ぎる歩哨である。他の女性たちは夢中歩行の合奏をしているように、また地面に呑み込まれ穏やかに吐き出されるように滑らかに沈んだり浮かび上がったりする。

その前で明乃は変容し続ける。彼女は美しく、ぞくっとさせ、ものすごい。彼女の舞踏はひたむきのようであっても、極度に複雑であり名状しがたい。細かな砂粒が神経から流れ落ちるかのように、皮膚内で不安げである。明乃の踊りには秘境的なドラマがあり、作品は夢のような輝きを持っていた。」

“NEW YORK NEWS DAY” by Janis Berman

「友恵しづねと白桃房は、これまで我々がアメリカで見慣れてきた舞踏として知られる日本の舞踊のカンパニーに比べると地味な作品を上演している。逆さにぶら下がったり、赤いリボンを吐き出したり、身体を真っ白に塗ったりしない。しかし、『静』と『動』が等しくダイナミックであるこの作品の内なる魂の旅は、ここアメリカにおいても雄弁な表現力を発揮した。

作品の主演は、オレンジ色の着物を着た明乃。彼女は明らかに舞踏の魂であり、不老で、際限なくしなやかであり作品の核心にある普遍性を具現化している。

舞台の縄のような自然主義的な背景幕は、『人間』と『石』という作品のテーマによく合っている。ここでいう『石』とは八人の踊り手たちであり、地蔵である。友恵しづねは言う。『地蔵の皮膚をめくると、溶岩が流れ出す』

踊り手たちの身体は流れと変化を示唆し、同時に長旅の末に彼らの身体に住処を見つけ本来の姿を現した『精霊の存在』も感じとることができる。他の舞踏グループと比べて落ちついた舞踏の一面を見せてくれた。

動きの様式は友恵しづね自身の長きにわたる喘息との戦いに由来する。踊り手の身体は震えているのだが、忍耐の鎧で隠している。たぶん我々自身がそうするように。

踊り手たちの表情はしかめ面から微笑みへと見る見るうちに変容する。この微笑みは、他の舞踏グループに比べて、より近づきやすく、歓待の込められたもののように見える。感動的にして魅惑的な舞踏である。」

アデレード・フェスティバル招聘公演評(オーストラリア)

“THE SYDNEY MORNING HERALD” by Jill Sykes

「友恵しづねの率いるグループの公演で踊り手たちは、地蔵が自然から感知するものを、『人間を超越した存在』を表現している。そして、踊り手たちは確かに、心と魂、もちろん肉体も含め、驚くべき変容を表出する。いくつかの来豪している舞踏団は舞台効果がスペクタクルであったのに対し、友恵しづねと白桃房は簡潔な舞台装置と洗練された照明により、踊り手自身を媒体として彼らの芸術の本質を見せた。これは私がオーストラリアで観た最も思考を刺激し、没頭させられる公演であった。」

“THE AUSTRALIAN” by Alan Brissenden

「マーク・モリスの早い部族的なビートと、友恵しづねの思慮深く練り上げられたゆっくりしたテンポとは、まったく世界がかけ隔たっている。両作品を続けて観ると、その間の対照により、きわめてはっきりと豊かな価値を見いだせる。これはフェスティバルの大きな利点の一つである。

『蓮遥』は子供たちの守護神である地蔵の皮膚下をまさぐるもので、生から死までの体験が、しばしば降る雨やちょろちょろ流れる小川の音を伴う1ダースほどのシーンで次第に明らかにされていく。ここにひとつつながりの節

を置きたくなるのだが、構成は決して直線状にはなっていない。闇から現れるエピソードは我々をある瀬戸際まで連れていき、再び退かせ、元気づけたり困惑させ、より静かに我らの内面が変貌させられたかの状態に残していく。踊り手たちのゆっくりした統御された動きは、彼らの旅に参加できる余裕をもたせてくれる。

フェスティバル恒例の生徒のためのマチネ公演において、一時間半の間彼らを静かに魅了し続けたことに、踊り手たちの劇的表現力が見てとれる。我々を興奮させ、不安にさせ、そしてより静かに自分に向かいあわせる。」

“THE ADVERTISER” by Anita Donaldson

「舞踏は日本の伝統的な踊りと現代西洋ダンス様式両方に対抗して第二次大戦後に日本で生まれた。この芸術はそのような抗議を具体化している一方、また日本の本質的な美をその簡潔さと精神性で保持している。友恵しづねと白桃房の友恵しづねの作品は、そのような美を典型的に表している。

この作品は、最初の真っ暗闇のシーンから観客を、穏やかにしかし極めて説得的に現実の場所と時間を越えて暗影の世界に引き込んでいく。幽霊像はある意味で肉体により内面の精神を表現しているように思われる。『蓮遥』は我ら皆が何らかの方法で持っている未知なるものへの旅のひそかな誘いである。」

“SUNDAY MAIL” by James Mullighan

「ゆったりした動き、耳を傾けさせる音楽、素晴らしい照明、髪が逆立つようなクライマックスにより『蓮遥』はその豊かな象徴性や力強いイメージをもって滲みだしてくるようである。」

エディンバラ国際フェスティバル招聘公演評

“THE SCOTSMAN” by Don Morris

「第五十回フェスティバルは間違いなく McMaster(フェスティバル・ディレクター)の保有する驚くほど素晴らしい日本の友恵しづねの舞踏が初参加したことで記憶されるであろうし、またその価値がある。

髪をばらばらにした白衣の予言者風の友恵しづねが流れるように舞台上に登場する。指先から足全体にいたるすべての筋肉がコントロールされているように見え、目の瞬きさえも、驚くべき集中と強さを表現する。舞台後方には二人のダンサーが歩哨のように立ち、残り四人のダンサーは最高の尊厳をそなえ、夢幻の光の中で静謐の女神のように立ち、正にこの作品のこの世のものとも思えぬ平和と美を表現する。」

“THE HERALD” by Mark Fisher

「このパフォーマンスは簡単ではあるが、粛々として実行された。心の不安を表現し、まっすぐに伸びた腕は見る人の慰めを求めているようだ。情感は、ほとぼしる水や激しく叩くドラムのサウンドトラックで否応なしに高められる。かと思うと、次の瞬間には、静謐な禅の世界を思わすシーンがあり、すべてが平穏で静かで、大きく開いた腕はなごやかな動きとなり、人を受け入れる仕草に変わる。

主役ダンサーの明乃は、オレンジ色の着物をまとい、見る人を魅了するパフォーマーである。

筋肉の一本一本までに彼女の意志が伝わっている。蓮の位置でそんきょの姿勢をとったとき、彼女が望むなら、そのまま一陣の微風とともにふわりと浮いて、空の彼方に消えてしまいそうな風情であった。」

“INDEPENDENT” by John Percival

「新しい方法のルールをやっと覚えたかと思うと、ほかの人がやって来てルールを変えてしまう。一九六〇年代に考案したダンス演劇の一形態である舞踏の演芸家たちは、セミヌードで、肌や顔を真っ白に塗るのが通例であった。そんな状態を一気に吹き飛ばしたのが舞踏団友恵しづねと白桃房の創始者である友恵しづねである。

“FINANCIAL TIMES” by Alastair Macaulay

キングス・シアターでは Renyo - Far From The Lotus の九名のパフォーマーが演じていたが、多分間違いなく、私が今まで見た日本の演劇集団の中では最高のパフォーマーたちである。そこには十分に計算された効果、快活さ、そしてゆっくりした動きがもたらす魅力が満ちている。

第四回松本現代演劇フェスティバル公演評

松本演劇フェスティバル・パンフレットより

「白桃房の舞台から立ち登った、あの懐かしい感じは一体なんだろう。
わたしたちは、こきざみに震える奇妙な仕種に攪乱され、中空を見すえる不気味な半眼に吸い寄せられ、かげろのように揺れ動くおどり手たちの移動に引きずられ、次の瞬間すべてを静止させる硬直した死体に縛り付けられる。つまり、決して穏やかな舞台を見ていたわけではない。なのに、観終わった後、痺れるような感覚の奥に、ふっと湧き上がる柔らかなものを実感した。それは厳しさと優しさに包まれ、冷たさと温かさに支えられている古い記憶にまつわる情感だ。懐かしさのようなもの、アイデンティティーの零点といってもいいのだが、白桃房の舞踏のオリジナリティはこの地点から出発しているように思われる。
そういう意味では、これまでの現代演劇フェスティバルで上演された三十六作品のなかで最も強烈にオリジナリティを発揮した舞台であった。現代表演の特徴はオリジナリティの喪失である、というレベルを遥かに超えて、それは独創性と正当性を主張していたと思う。あの懐かしさはそのような確信を伴って今も生きている。」

利賀フェスティバル公演評

朝日新聞 「息づく生命 いとしさじわり」

「温かな感触の、美しい舞台だった。時の流れの中に立つ、老いた木と、若い木の、誕生、生長、死、再生が、表現される。背景の壁は樹皮を思わせる微妙な色合い。破れた布を重ね合わせた衣装も、森の中から選び出したようなやさしい色で、しなやかに演者を包んでいる。柔らかな日差しの中で伸びやかに育つ若木。容赦なく襲うあらしに倒れる老木。自然の中に息づく生命のいとしさが、胸にじわりと広がる。演じられる場と、舞がびたり

と合い、劇場は不思議な小宇宙になった。舞台が作りだす空気を呼吸するうちに、見る者の心も異空間を漂っていた。」

レビューセレクション 立木燐子

「この舞踏は二本の樹の姿に託して、生成、死、そして再生という生きとし生けるものの生命の時間が描かれている。樹々や花々、動物達が登場、踊り手達はこうした自然界に息づく生命を繊細な動きで丁寧に心をこめて表現していく。陽の光に喜び、風雨に耐え、生命を燃やしていく生きもの達の姿が感動を呼ぶ心優しき舞踏である。宇受美が大木の豊かさと優しさを、芦川羊子が嵐に倒れていく老木の姿を印象的に演じている。土方亡き後、現在友恵しづねを中心に創作に打ち込む白桃房の舞踏の中に、土方舞踏を継承しつつも、新しくより普遍性を持った形で発表し始めた舞踏の可能性を見る思いがする。」

友恵しづね 音楽評

スイングジャーナル 小川隆夫

「本作を聴いて彼が演奏家として以上に、音楽全般に対する構成力に優れた才能を発揮する人だと感じた。メンバーからもわかるように、ここでの演奏はフリー・フォームで展開されていくが、こうしたアプローチにおける構成力の巧みさは、より強いアピール度を持って聴き手に訴えかけてくる。ここではアコースティック・ギターを演奏していることもあり、クラシック・ギターのアルペジオや、邦楽にも通じる音階が多用され、彼を独自のギタリストとして位置付けている。それにしてもスピード感溢れる彼のギターは鮮烈だ。」

ラティーナ

「その演奏には音楽に対する切実で根源的な問いかけが内包されている。具体的には音楽によって何が可能か?を果敢に試みている。ギターという楽器としての限界性と、音の領域を拡大しようとする衝動が破綻を臭わせつつ拮抗して、静謐なカオスを生み出している。テクニックには目を見張るものがあり、邦楽の宮城道雄に捧げた曲、異端的ブルース・フィーリングを漂わせた曲など、聴きどころは多いが、とりわけボトルネック奏法を駆使したラストのスロー・ナンバーが印象に残る。」

ジャズ批評

「極めて独自の音楽観を持ち、それを実践し続ける友恵のギターは制度化されたスタイルを超え変化し続けるという稀に見る行為者であると言える。友恵はあらゆるジャンルを通過して今日に至り、またこれから先も変わり続けてゆくミュージシャンである。メロディアスなものの追求から一転して破壊に至るまでの全方位的なレンジの広がりを持ち、自己の一部だけを切り売りするという事から脱却し、感情、そして生活、さらには思想的背景までを音楽の中に盛り込もうとするその姿勢は、まさしく一人一派たらしめる見事な態度といえる。」

ギターミュージック

「ギターの常識をつき放し、自らの思想でギターを切り刻んでいるのだ。だが、それは付け焼刃の竹光とは違う。並のギタリスト以上のギター・テクニックをつきつけられてドキッとするのである。」

アルバム「孤山」 ライナーノーツより 今井正弘

「長年、尊敬の眼差しを向けて来たという、宮城道雄へのオマージュは前述したように見事な構成と演奏により、友恵と宮城道雄との関係が浮き彫りにされ、また何よりも驚いたのは『世紀末』での演奏だった。この曲が一番多くのテイクを重ねたのだが、それはそのはずで、ワンテイク増す毎に見違えるように変化していったのだ。けだるく、無力感に満ちたこの無垢な世界こそは友恵の持つ音楽美なのだ。この曲を聴くと安易な聴きごちだけ良い環境音楽がいかに見せかけだけのものかが良く分かる。一切の余裕を取り去ったところで、こうした『世紀末』のような優しくエロティックな演奏が出来るという証明でもあらう。

私はこの名付けようのないギタリストである友恵の音楽を考える時、従来の言葉の中で言い表す術を知らない。たった一人の世界を築いてゆこうとする男の音楽を例えば『孤山』という名で呼んでみたい気がした。」

The Review of the Butoh Works of TOMOE SHIZUNE

The Joyce Theater, NY

“Beyond Butoh, Seeming to Emerge From Stone and Return” by Jack Anderson, The New York Times

Actions speak louder than words. Quite a few words are needed to describe "RENYO", which TOMOE SHIZUNE and HAKUTOBO presented at the Joyce Theater. At least as many are required to place this event in a historical and esthetic context. Fortunately, the impact of what happened on stage can be summarized in a sentence or two. "Renyō" set eight austere robed dancers on a quest. Their spiritual commitment and emotional intensity always commanded attention.

But much still needs to be said about the historical background of this troupe. Hakutobo was established in Tokyo in 1974 by Tatsumi Hijikata, one of the founders of the neo-Expressionist contemporary Japanese dance form known as Butoh. When Hijikata died in 1986, his disciples decided to keep the company alive. Since 1986, it has been directed by Mr. SHIZUNE, who has renamed it TOMOE SHIZUNE and づ, a lengthy name, but one that both acknowledges its past and suggests that, under his direction, it will continue to go its own creative way.

Some American dancegoers may associate Butoh with imposing but, lugubrious spectacles for dancers in masklike white makeup who grimace interminably and strike studiously weird poses. There were moments when the members of HAKUTOBO moved in a determinedly stately fashion, and they did indeed make bizarre gestures. Yet their pace varied throughout the evening and the makeup turned no face into a mask. Instead of being discussed in terms of narrow concepts of what butoh is or isn't about, TOMOE SHIZUNE and HAKUTOBO should be seen simply as an example of Japanese modern dance.

The dancers often gave the impression that they were emerging from and returning to stone. At other moments, they seemed to be headed towards a great revelation that was clear to them although invisible to the audience, and their facial expressions kept changing from puzzlement to ecstasy. Mr. Tomoe was responsible for the work's music and stage design as well as its choreography. The curtains that served as backdrop constantly shimmered in the lighting and Mr. Tomoe's taped score blended the sounds of rainfall with electronic music.

“Dark Art”

by Deborah Jowitt, THE VILLAGE VOICE

Is this spawn of the wild postwar Japanese art scene an icon of latter-day orientalism - redefining the visions of "exotic", "perverse", and "dangerous" that mesmerized 19th-century writers and artists? Or do Butoh artists touch on something currently missing from American dance, and secretly craved? In a panel discussion Susan Sontag spoke of the intensity that makes Butoh as being a quality "disavowed" in our culture. I've come to believe that Butoh's wallop comes from the fact that it is both foreign, or "other", and universal.

Butoh performances transfix and seduce me. In this latest, more polished version of Tomoe Shizune's Renyo, the pale makeup has been abandoned in the interest of universal appeal. Akeno's stunning performance is now the undisputed core of the work. Two men who materialize in the background from time to time frame her like statues guarding a temple gate. Tomoe Shizune, wearing white, passes through, an occasional impassive sentinel. The other women, their kimonos at first back to front, sink and rise so smoothly that earth could be swallowing them, then gently spitting them out.

Akeno, however, keeps transforming before our eyes. She is beautiful, remarkable, terrible. She is an infant. What she does is immensely complex and subtle, even while it seems single-minded. She is uneasy in her skin, as if infinitesimal grains of sand were rolling down her nerves.

“Butoh Journeys of the Spirit”

by Janis Berman, NEW YORK NEWS DAY

The company sojourning this week at the Joyce offers a less flashy variety of the Japanese dance form known as Butoh than the troupes we have become accustomed to seeing here. TOMOE SHIZUNE's HAKUTOBO dancers don't hang upside down or spit red ribbons or rice-powder themselves into whiter-than whiteness. But the interior journeys of the spirit, here as there, find eloquent expression in a work whose stillness is as dynamic as its motion.

The star figure is Akeno, a woman in an orange dress-kimono. She is clearly the soul of Butoh, ageless and endlessly supple, and embodying the universality that is at the heart of the performance. The stage's rosy, naturalistic backdrop suits the theme of the dance, which is not just about people, but about stone. The stones - eight dancers- are Jizo. "Strip away the skin of the Jizo", says artistic director Tomoe Shizune, "and the lava begins to flow."

The dancers' bodies have a quality that suggests flow and change, but there is also a sense of spirits making themselves at home in those bodies, ending long journeys to settle into their true natures. It's a less restless aspect than is exhibited by other troupes. The movement style derives from Tomoe's own long struggle with asthma. The bodies are tremulous, but their kimonos conceal an armature of endurance. Like infants they experience within seconds sorrow and happiness, or even, perhaps like

the rest of us. Faces transfigure in the space of seconds from grimaces to smiles. The smiles, however, seem more inclusive, more welcoming than in other troupes. This Butoh is touching as well as enthralling.

Adelaide Festival, Australia

By Jill Sykes, The Sydney Morning Herald

Tomoe Shizune and Hakutobo rely on a simple setting and selective lighting to project the essence of their art through the medium of the performers themselves. It is the most thought-provoking and absorbing butoh presentation I have seen in Australia.

By Alan Brissenden, THE AUSTRALIAN

THE rapid tribal beat of Mark Morris's Grand Duo is more than a world away from the slow deliberateness of Tomoe Shizune's Renyo. It's one of the great benefits of a festival that enriched value can be given to such works by the contrast between them made so evident when they are seen consecutively.

Renyo probes beneath the skin of Jizo, the divine guardian of children, and in about a dozen scenes, experiences from birth to death gradually unfold, often to the sound of falling rain or trickling water. It is tempting to see a narrative line, but the structure is not linear; episodes emerge from the darkness, take us to an edge then recede again, leaving us elated, disturbed, perhaps quieter within ourselves, changed. The performer's control of slowness allows us time to participate in their journey.

Two of the grey-faced dancers represent age and youth. The younger, in red, is capable of a seemingly impossible range of facial expression, from a contorted, silent scream of utmost terror to the puckish humour of a baby.

Six others, chorus-like, orchestrate the moods which change imperceptibly as do the gestures and movements. Their ghost-like appearance is accentuated by long, feet-concealing costumes so that there is a sense of drifting weightlessness.

Sometimes eyes are closed so that hand gestures and positions are emphasised. The upper body is often erect, sinking and rising with mesmerizing gradualness. It is a measure of the power of these performers that they held a school matinee audience silent and enthralled for 1.5 hours.

By Anita Donaldson, THE ADVERTISER

Butoh or "dark shadow dance" evolved in Japan during the post-World War II period as a protest against both traditional Japanese and modern Western dance forms.

Yet while the art form embodies that protest, it also retains the essential Japanese aesthetic in its simplicity and spirituality.

Created by artistic director Tomoe Shizune, Hakutobo's enigmatic Renyo (Far from the Lotus) epitomizes that aesthetic.

From its first pitch-black moment, the work draws you gently, but very persuasively, into a shadowy world beyond the immediate here and now.

There is no storyline, nothing to really “hang your hat on”. Instead rather ragged ghost-figures ? the jizo, or deity guarding children ? create simple yet compelling images that quietly fade in and out, leaving a suggestion of an idea rather than any tangible concept.

In a sense the ghost-figures can be seen to represent the physical form of the inner spirit, and Renyo a metaphor for the journey into the unknown that we all take in some way or another.

By James Mullighan, SUNDAY MAIL

Tomoe Shizune & Hakutobo's Renyo with its ghostly androgenous figures, snail-pace movement, compelling score, wondrous lighting and one hair-rising climax simply drips with rich symbolism and powerful images.

The Edinburgh International Festival

By Don Morris, THE SCOTSMAN

The 50th Festival will surely deservedly be remembered for the first Japanese presentation of McMaster's tenure, the stunning Butoh of TOMOE SHIZUNE. TOMOE SHIZUNE flows on to the stage, a straggle-haired prophet in white. Each muscle of the toe, foot, leg, seems to be independently controlled, even the fluttering eyelids a spectacle of concentration and intensity. Two dancers stand like sentinels upstage, while four balance with supreme authority a triumph of stasis in the dreamlight, unearthly peace and beauty of this work.

By Mark Fisher, THE HERALD

THE self-styled theatre anthropologist Eugenio Barba has a theory that what all performance traditions have in common is the actor's tendency to alter his balance. It's a theory he applies he universally, but he developed it in the light of his studies of Asian theatre, and if this example of Japanese Butoh is typical, you can see how the idea might have occurred to him.

Directed and choreographed by Tomoe Shizune, a former pupil of Hijikata Tatsumi who helped forge the Butoh discipline in the 1960s, Renyo – Far from the Lotus is a brief but scrupulously observed 75 minutes in which never a straightened leg is seen. The nine dancers, including Shizune himself, move crab like their arms a slow-motion flail, their muscles rippling from toe to fingertip, their bodies in a permanent state of near imbalance as if they will tumble at any moment.

For all the fascination, it remains a demanding piece of work. Shizune has tried to make the form more accessible, but it's a tradition that still seems a philosophy away from our own. When the programme notes tell us that it's all about "Jizo, the guardian deity of children," we can only wonder at our cultural ignorance.



No sooner have we learnt the rules of a new game than somebody comes along to change them. Practitioners of butoh, the form of dance theatre invented in the 1960s by Japan's post-Hiroshima generation, customarily perform half naked, their bodies and faces painted white. TOMOE SHIZUNE, founder of the group TOMOE SHIZUNE & HAKUTOBO has done away with all that, hoping thus to bring out the cast's individual qualities.

At the King's Theatre the nine performers of Renyo - Far from the Lotus are quite possibly the finest collection I have ever seen.