

穂の国の
転校生

HONOKUNI NO TENKOUSEI

In 1994, Oriza Hirata proclaimed "the drama of the 21st century begins here" on publishing his new work entitled "Transfer Student".
20 years have passed. Did anything really happen with his work as he said?
If so, what kind of change we have witnessed so far? And what kind of progress did it bring to us?
Now it's time to reveal the truth by the young actors living in the 21st century.
Hoping this re-born "Transfer Student" is going to be another "beginning" for next 20 years.

2014.11.1-3

報告書

穂の国の
転校生

Schedule

スケジュール

		高校演劇入会公演 広報とよはしに募集告知掲載
2月		
3月		
4月18日[金]	17:00	オーディション申込締切
5月17日[土]	13:00~17:00	一次キャスト・ワークショップオーディション1/14名参加
5月18日[日]	10:00~15:00	一次キャスト・ワークショップオーディション2/12名参加 ◎講師: 広田淳一 / 講師助手: 笠井里美、村井まどか
5月25日[日]	11:00~17:00	二次キャスト・ワークショップオーディション/24名参加 ◎スタッフ希望者も、キャスト希望者とともにワークショップを受けた。その中からキャストに転向した参加者も。
6月2日[月]	22:00~24:00	スタッフ打合せ ◆演出、舞台美術、照明、舞台監督、制作
6月3日[火]	13:00~15:00	スタッフ打合せ ◆演出、音響、舞台監督、制作
6月		キャスト確定
7月19日[土]	19:00~21:00	アマヤドリ「うれしい悲鳴」DVD上映会1
7月20日[日]	19:00~21:00	アマヤドリ「うれしい悲鳴」DVD上映会2 ◎演出家である広田淳一作・演出の「うれしい悲鳴」DVD上映会。二日間に分けて、高校生キャスト・スタッフたちが鑑賞。
8月19日[火]	12:00~20:00	
8月20日[水]	10:00~18:00	
8月21日[木]	10:00~18:00	
8月22日[金]	10:00~18:00	
8月		高校生キャスト& スタッフ対象 ワークショップ
9月26日[金] ~28日[日]		1日目(講師: 広田淳一) 2日目(講師: 杉山至・木藤歩) 3日目(講師: 広田淳一) 4日目(講師: 平田オリザ) ◎平田オリザによるワークショップのインパクトは相当強かったようだった。ここでも、高校生キャストと高校生スタッフが一緒にになってワークショップを受けていた。(講師助手: 稲垣千城、吉田小夏)
9月29日[月] ~10月5日[日]		チラシ撮影
10月6日[月] ~12日[日]	平日 17:00~21:00 土日 13:00~21:00	稽古
10月13日[月] ~19日[日]		1週目 稽古開始。アップでは主に全体の息を合わせる目的で、重点的におこなった。また、相手へのオファーの出し方、そして人からの受け取り方を体得する稽古が繰り返し行われた。台本を手にしての立ち稽古も。キャスティングをするにあたり稽古では、場面ごとに配役を変えて様子を確かめていた。
10月20日[月] ~26日[日]		2週目 週頭には配役がほぼ確定。全員で演劇をつくるにあたっての基本的な姿勢や考え方などがこの時期に伝えられた。二人一組でペアになり、全組が同一のシーンを演じあう稽古が行われた。この稽古によって、同一のものに対して、自分と人のアプローチが違うということを体感したようだった。
10月27日[月] ~31日[金]		3週目 衣装サンプルが到着。過去の上演映像を解析することで台本が改訂され、再度配布された。広報の一環として、高校生キャスト・スタッフと演出家がラジオ収録に臨むことも。ほぼ固まっていた配役のうち、2人の役を入れ替えて最終決定とした。台風により稽古が中止になる日もあった。
11月1日[土]	19:00	4週目 衣装ほぼ確定。ネクタイ・リボン等は調整段階。稽古場である創造活動室Aに本番で使用する回転盤が設置された。実際のセットを使った稽古により、高校生キャストの身体への馴染みが深くなり、演出の幅も広がった。この週に初めて通し稽古を行った。また、2週続けて台風で稽古が中止に。
11月2日[日]	13:00/19:00	5週目 衣装確定。全員の衣装が到着するまで、代わりに各自の学校制服を着て稽古をしたこと。回転盤を使った場面転換の稽古をすることが多くなり、シーンが繋がり全体が見えてきた。小屋入りに向けて集中した稽古が行われた。が、この時期は学校の試験や、修学旅行による欠席者も多かった。
11月3日[月・祝]	13:00/17:00	6週目 劇場入りと同時に本番で使用するアートスペース内にセットが組み上げられた。とは言え参加者は高校生であるため、稽古自体は学校が終わった後の夜から。本番同様の舞台装置、照明、音響が設置され、その中の稽古を重ねることで加速的に作品が仕上がっていった。
2月7日[土]	19:00	本番 合計821人の来場があった
		1 ◆集客数173人 2 ◆集客数157人 / 3 ◆集客数152人 4 ◆集客数184人 / 5 ◆集客数155人
		●ポストトーク出演者 公演1—— 平田オリザ、 広田淳一 公演2~5—— 広田淳一、 高校生キャスト
		本番から約3ヶ月後、本番映像上映会が催された。高校生キャスト・スタッフが再び集まり、本番の会場でもあったアートスペースにて鑑賞した。時間が経ったからこそ、改めて冷静に振り返ることができ、先へ向かうきっかけとなったようだった。

2014

高校生と舞台作品を創造するということ

芸術文化プロデューサー 矢作勝義

2013年夏、穂の国とよはし芸術劇場P.A.Tが開館した年の夏に、高校演劇大会の東三河地区大会と愛知県大会が、主ホールにて開催されました。高校生たちほぼ全員が集まつた日のお昼休み、劇場前の広場で幾つもの円を作つてお弁当を頬ばつてゐる図は圧巻でした。少子化が進んでるといわれながらも、この地域にはこんなにも元気な高校生たちが大勢いるではないか。そして彼らこそが地域の宝であり、彼らが10年後、20年後の地域を支える人材に成長するため、劇場は何ができるのかを考えました。

まず一つ目に、多様な作品をプラットで上演し、高校生が観劇できるような環境を提供するため、主催公演で高校生以下割引を設定しました。次に、これまで見聞きしたことのないような舞台芸術に関係することを経験し、新しい人と出会う場を提供するため、演劇や舞踊に関するワークショップやレクチャーなどを企画しました。

そして最後に、プロのスタッフと共に、作品を創造し上演する機会を提供するため、この「高校生と創る演劇 穂の国の『転校生』」を企画しました。プロの演出家と舞台作品を創造することを通じて、演劇に対する思想や哲学、方法論を体感し、演出とは、戯曲とは、俳優とは、スタッフとは、そして演劇とは何かなど、高校生活の中では出会うことがないようなことを見直し思考を獲得する、

「穂の国の『転校生』」と過ごした幸福な時間について

はい。どうも「穂の国」の「転校生」で演出を務めました、広田淳一です。この企画について少しばかり語らせてもらおうかと思うんですが、

加えて、手前味噌
な話ではあります

えー、結論から言えれば、この企画は僕の演劇人生の中でも最大の幸福と言つていいような体験でした。なにせオリザさんのすばらしい戯曲があつて、劇場からは信じられないぐらいの充実したバツクアップがいただけて、高校生たちは素直でやる気に満ちているし、おまけにスタッフは一流のプロたちが並んでいる…と、こんなに幸運なことはありませんでした。さらにこの企画は興行面でも芸術面でも、ます大成功と言つてよい結果を出せたんじゃないでしょうか。参加した高校生たちにどうてもかけがえのない体験になつたことでしょうし、僕としても大切な時間になりました。

加えて、手前味噌な話ではあります
が、演出部のバランスがとても良かつたんじゃないかと思います。
稽古場には常に僕の他に演出助手として女優が一人居て、さらに付きつきの制作助手さんがいました。そのことによって二十名以上の高校生キャストに対して、とてもきめ細かな対応をすることが可能になりました。近すぎず遠すぎず、絶妙な距離感で稽古を進行することができたのは、とても良かつたんじゃないかと思います。僕にとって強烈な印象として残っているのは、なんと言っても高校生たちの正直さ！です。僕も演出家という職業柄、他人と踏み込んだやり取りをすることには慣れているつもりだったんですが、ここまでストレートにこちらの言葉、意図を全力で受け止め、それに対する全力で打ち返していくというのは想像をはるかに超える体験でした。稽古期間中、何度か自分の影響力の大きさを感じて怖くなるような思いすら抱きましたが、それは同時に、とてつもなく大きなやりがいを感じる瞬間でもありました。人を信じるとか、人の期待に応えるとか、計算や打算ではない人間のシンプルなやりとりを濃厚にさせてもらったような思います。自分にとってはそれがこの企画における最大の収穫で、大きな大きな財産をもらつたな、と感じています。ですので、今はもうこの企画に関わってくれたすべての方々へ、あらゆる方向に向けてお礼を言いたいような心持ちです。本当にありがとうございました。

1
集計結果

5月オーディション					
	とても満足	満足	どちらともいえない	不満	とても不満
日時	9	11	0	1	0

5月のワークショップ オーディションについて

- セリフを言い、声の大きさなどを見られるものだと思っていましたので、動きばかりでおどろきました。「一人一人をしっかりと見ていました」というように感じました。
- オーディションと聞いたのでもつと堅苦しい感じかと思つたら、みんなでぎやかに楽しむことができたのでとても良かつたです。行く前の不安なんかどこかに行っちゃうくらい、とっても楽しかったです。

2
集計結果

8月ワークショップ					
	とても満足	満足	どちらともいえない	不満	とても不満
日時	12	8	2	0	0
回数	13	7	2	0	0
内容	20	2	0	0	0

8月のプレワーク ショップについて

- これから共演することになるキャストの人たちとも再会でき、これから大きなプロジェクトが動き出していく雰囲気にワクワクしていました。
- 短期間でしたが、これからやる事への心の準備や予備知識をつけることができた充実のWSでした。夏休み中だったので日時も無理なく参加できました。平田オリザさんとの1日も私自身とても大きな時間でした。照明や舞台のことを知るWSも本番が近付くにつれ「あれってこういうことだったのか?」と思い出すことがありました。これがなければ、稽古に入つてから大変なことが多かったです。

3
集計結果

稽古					
	とても満足	満足	どちらともいえない	不満	とても不満
日時	15	10	0	0	0
回数	12	10	3	0	0
内容	21	4	0	0	0

3 稽古について

- 1ヶ月もあつたので、初めの2週間弱はシリーゲームをたくさんして、体を使ったアターゲームをたくさんして、他の人と協力して何かをやり、他の人と協力して何かをやつたり、たくさん話して深く考えたり: と作品とはちよと離れた稽古をして、自然と同じクラスの仲間のような関係になることができました。それはとても大きなことだと思います。たくさん時間用意してくださった分、土台作りがしっかり作れた気がします。残りの「転校生」の稽古も慣れないことばかりでしたが、PLATさんが(学生を含む)スタッフさんたちが素晴らしい環境を用意してくれたので、その分余計なことを考える必要がなかったので、舞台稽古だけに集中することができました。
- みんな忙しくて、なかなか集まれなかつたのが残念です。もっと二人人が意識を高く持って、一度稽古を休むことがどれだけよくないことが自覚すべきでした。
- 高校演劇経験者といつても、やることは全く非日常的で毎日が新しいことばかりで新鮮でした。プロの演劇と高校演劇はここまで違うのかと身を持つて体験できだし、またそれを自分の後輩に教えてあげられたらと思いました。

4-1 公演を終えた現在の率直な感想

- 本当に変わらなかったなって思いました。前までは、人前に出るのが嫌いだし、上手く話すこともできなくて、とっても人見知りで、できるのかな?って思いました。でも、なんとか出来たんだと思いました。
- 公演が終わって一週間は燃え尽き症候群みたいになりました(笑)。実はその頃に一度、平日、いつもなら稽古していた時間にアートスペースと創活Aをのぞく: ことは出来ないので、外をぐるっと半周歩きました。そしたら「転校生」のカケラもなくて、現実をつきつけられた感じがしてショックでした。そして、私たち「転校生」から転校したんだなと、思い出しました。私はいつも習い事はやめたくなってやめていたし、学校から卒業するときも「早く卒業して進学したい」とか思っていた人なので、「終わりたくないのに終わってしまう」ことがこんなにも辛いのかと、味わったことのない感情を感じました。でも、いろんな人に公演を見てもらえて、この5月~11月3日に、いろんな人に会つて、いろんなものに(大小あります)出会つて、別

4-2 この企画に参加することで 当初あなたはどんなことを望み、 何をしたいと思いましたか? また、それらは実現できましたか?

- 「プロの演出する舞台に立つて、自分の夢に近づきたい。」私は役者になることが夢で、舞台に立ちたくて応募して本当に立つことができたので、それは叶いました。近づきたいっていうのは、半々ですかね。プロの意識や技術との差は圧倒的だつていうのを自覚して、それでも役者になりたいって思います。
- 私は演劇に初めて挑戦したので自分の中で新しい環境で自分を成長させることができ舞台に立つこと自体も大きな経験になつて、自分にとつても大きな1歩になつたと思います。

- 人に言葉で伝える、ということが苦手で、口で言葉を発することはあまりしたくないことができたと思います。また今後も様々な作品を通して学びつけたいなという意欲もうまきました。当初思っていたこと以上に得ることができてとても感謝しています。
- 人に言葉で伝える、ということが苦手で、口で言葉を発することはあまりしたくない自分がいました。まだですが、人と話すことを、相手にはつきりと伝えることができています。まだですが、人と話すことを変えたい、という思いがありました。そして、今は、前よりも自分の思いや考え方を、相手にはつきりと伝えることができています。

5 今後、プラットに対する期待・要望等

- プロ・第一線で活躍する役者さん・演出さんから教わる機会が欲しいです。また、舞台に立てる機会も。

6 その他、意見 メッセージ等

- 豊橋にプラットができたこと、自分「転校生」が企画されたこと、自分が応募条件にあてはまつていたこと、たまたま応募のチラシを母が

見つけてくれたこと、オーディションに合格できたこと: 色々な偶然が重なってこの作品に出演することができます。この運や縁を大切に、これからも自分のプラスになるものに参加したいと思います。

演出家からみた「穂の国の中高生たち」

演出家である広田淳一さん「今回の公演について振り返っていただき、「穂の国の中高生たち」に対する印象や、大事にしていたことなどを伺いました。

ワークショップ

オーディションで初めて会った時の印象は?

稽古を始めてみて、「役者」としての高校生の印象は?

しなくてはいけない、と考えました。他には、全体が目指す方向性や、作品づくりをする中でのベースを全体で共有することを大事にしました。

「オーディション」という言葉に飲まれてしまい、萎縮していたように見えました。

方言についてはどう感じましたか?

きつい子もいれば、使わない子もいて、ばらつきがあるなど感じました。

学年感を取り払つて全員が横並びの関係になると、方言が増えましたね。

A きつい子もいれば、使わない子もいて、ばらつきがあるなど感じました。

めぐる世界と女子高生【完全版】

◆脚色・演出

広田淳一

「転校生」はある高校の、ある一日を描いた作品です。今回の演出では出演者21名を全員、現役の高校生に演じてもらいました。彼女たちが演じたのはどこにでもいそうな日本の、なんでもない、女子高生です。自分といふ人間がたたかれた一人の特別な「わたし」であること、普通のありふれた「女子高生」であること、その危ういバランスの上で日常を過ごす彼女たちの力を借りて、スリリングな作品に仕上がったのではないかと思います。

物語は、いつの間にか「転校生」になってしまったと言い張る、奇妙な女生徒を軸に進みます。といっても「転校生」の謎が解き明かされるわけでもなく、更なる事件が起こるわけでもありません。いつの間にか「転校生」になってしまった女生徒を、いつの間にか女子高生になってしまった生徒たちが受け入れる。ただそれだけのお話です。ですが、この物語は、いつの間にか大人になってしまった、いつの間にか日本人になってしまった、いつの間にか人間になってしまった、私たち自身の物語でもあります。ある朝、目覚めたら奇妙な虫に変身していたザムザのように、ある朝、目覚めたら「あな

た」を演じることになってしまったすべての「転校生」たちに、楽しんでいただけたら幸いです。

「転校生」の演出を受けた時にひとつ、決めていたことがあります。それは、女子高生たちを普通の女優と同じように扱う、ということです。私は教育者ではありませんので、子供を教える、という立場では仕事ができないと考えたからです。ただ、稽古を始めてみてすぐに安心しました。彼女たちは一人の、独立した人間でした。もちろん未熟な部分をたくさん抱えていましたが、未熟であることにつけては大人たちだけが負けていませんから。

というわけで私はいつも通り、いや、いつも以上に充実したバックアップの下に創作に専念することができました。この場を借りて、スタッフのみなさん、お手伝いの高校生、創作のすべてに情熱をもって関わってくださったこの劇場・PLATのみなさん、そして何よりもご来場くださったあなたに、心から感謝いたします。

高校生たちのその後

それぞれに就職、進学・進級する中で、穂の国とよし芸術劇場PLATが主催する

市民劇に引き続き参加をしたり、PLATをはじめ周辺地域で行われる演劇やダンスのワークショップに参加したりするなど、自ら演劇やパフォーマンスに興味をもち参加することもあるようです。また、参加するだけではなく、観劇に訪れることも。さらには、PPLATで上演される公演にも興味を示し、行っている演劇ワークショップに出向いて参加する人たちもいるとのこと。

この公演で生まれた関係性を大事にしているようです。

PLATをはじめ周辺地域で行われる演劇やダンスのワークショップに参加したりするなど、自ら演劇やパフォーマンスに興味をもち参加することもあるようです。また、参加するだけではなく、観劇に訪れることもあります。PPLATで上演される公演にも興味を示し、行っている演劇ワークショップに出向いて参加する人たちもいるとのこと。

このよう、この公演がきっかけとなり出会った劇場、劇団、演劇を入口に、その間口を広げているようです。

ワークショップ

オーディションで初めて会った時の印象は?

「オーディション」という言葉に飲まれてしまい、萎縮していたように見えました。

方言についてはどう感じましたか?

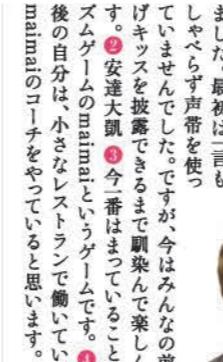
きつい子もいれば、使わない子もいて、ばらつきがあるなど感じました。

高校生スタッフ

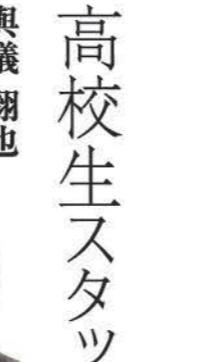
與儀翔也

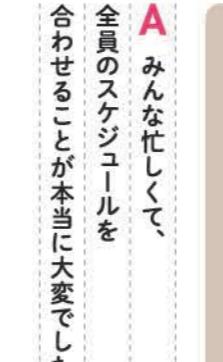
寺岡 壱久

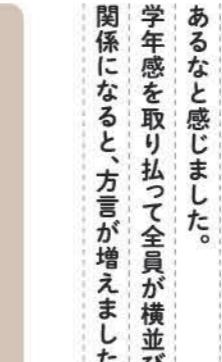
藤倉 優杏

齊藤 彩絵

伊藤 潜

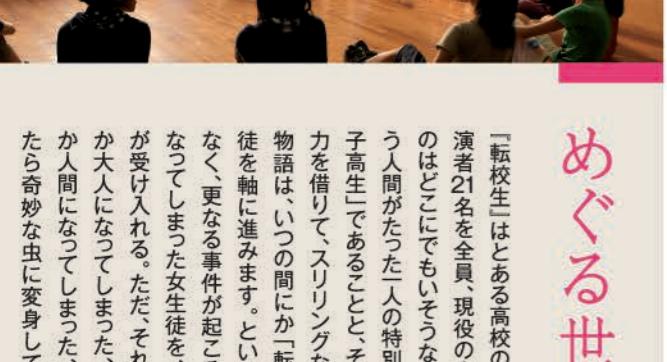
中野 裕太郎

阿部 恵実

安達 大凱

「転校生」は、ある高校の、ある一日を描いた作品です。今回の演出では出演者21名を全員、現役の高校生に演じてもらいました。彼女たちが演じたのはどこにでもいそうな日本の、なんでもない、女子高生です。自分といふ人間がたたかれた一人の特別な「わたし」であること、普通のありふれた「女子高生」であること、その危ういバランスの上で日常を過ごす彼女たちの力を借りて、スリリングな作品に仕上がったのではないかと思います。

物語は、いつの間にか「転校生」になってしまったと言い張る、奇妙な女生徒を軸に進みます。といっても「転校生」の謎が解き明かされるわけでもなく、更なる事件が起こるわけでもありません。いつの間にか「転校生」になってしまった生徒たちが受け入れる。ただそれだけのお話です。ですが、この物語は、いつの間にか大人になってしまった、いつの間にか日本人になってしまった、いつの間にか人間になってしまった、私たち自身の物語でもあります。ある朝、目覚めたら奇妙な虫に変身していたザムザのように、ある朝、目覚めたら「あなた

た」を演じることになってしまったすべての「転校生」たちに、楽しんでいただけたら幸いです。

「転校生」の演出を受けた時にひとつ、決めていたことがあります。それは、女子高生たちを普通の女優と同じように扱う、ということです。私は教育者ではありませんので、子供を教える、という立場では仕事ができないと考えたからです。ただ、稽古を始めてみてすぐに安心しました。彼女たちは一人の、独立した人間でした。もちろん未熟な部分をたくさん抱えていましたが、未熟であることにつけては大人たちだけが負けていませんから。

というわけで私はいつも通り、いや、いつも以上に充実したバックアップの下に創作に専念することができました。この場を借りて、スタッフのみなさん、お手伝いの高校生、創作のすべてに情熱をもって関わってくださったこの劇場・PLATのみなさん、そして何よりもご来場くださったあなたに、心から感謝いたします。

◆STAFF

- 制作助手——加藤伸葉〔まこと〕
- 協力——フヤドリ・青年団・まこと、世田谷パブリックシアター・稻垣千城・吉田小夏
- 企画制作・監修——世田谷公演企画室・音楽室・舞踊室・美術室・衣装室・舞台美術・宣伝美術・宣伝写真・萩原やす子
- 記録映像——田中博之
- 制作——高田アラミ〔あらみ〕
- 平成26年度文化庁劇場・音楽室等活性化事業