

PALM

Meaningful Movement

意味のある動き

Text by **Chelsea Tsuchida**

文 = チェルシー・ツチダ

Images by **Danny Boyd, Daeja Fallas, Lamont Richardson,**
and courtesy of **Dancers Unlimited & the International**

Human Rights Arts Festival

写真 = ダニー・ボイド、デイジャ・ファラス、ラモント・リチャードソン
ダンサーズ・アンリミテッドおよび国際人権アートフェスティバル提供

Part performance and part process, a nonprofit uses dance to nurture community and empower collective change.

それはパフォーマンスであり、プロセスでもある。ある非営利団体は、ダンスを通してコミュニティを育み、社会を変えていこうとしています。

Translation by Eri Toyama Lau

翻訳 = ラウ外山恵理

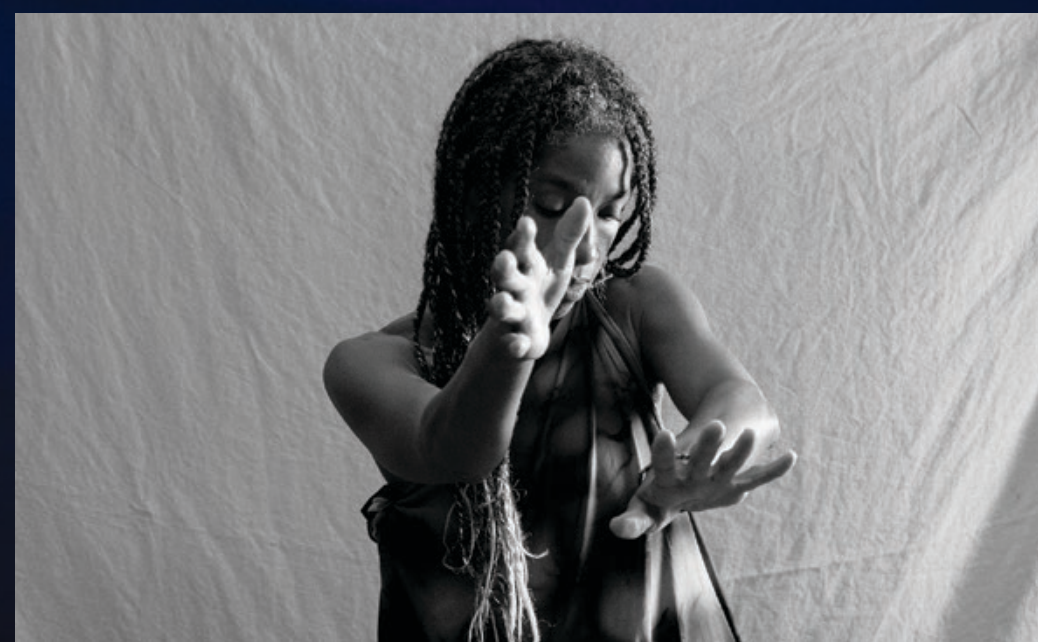
부분적인 공연과 부분적인 과정, 댄스 회사는 공동체를 육성하고 집단적인 변화에 힘을 실어주기 위해 움직임으로 표현합니다.

A group of female dancers sit in an intimate circle under a pavilion on the lush windward side of O'ahu, wooden spoons and metal pots and mixing bowls in hand. As music rises from a set of speakers nearby, the spoons and metal vessels become instruments, adding percussion to the soundtrack as the dancers clang them in time with the beat. The performance is the opening piece for *Edible Tales*, a multimedia dance installation whose subject matter—cultural heritage, social justice, sustainability—is more akin to that of an activist group than a performance company.

数名の女性ダンサーが緑豊かなオアフ島ウィンドワード地区のパビリオンで輪になっている。手にしているのは木のスプーンや鉄の鍋、ボウルなど。近くのスピーカーから音楽が流れはじめると、スプーンや鍋は打楽器となり、ダンサーたちはメロディに合わせてビートを刻み出した。マルチメディアを駆使したダンスイベント『エディブル・テールズ(食べられる物語)』のオープニング曲だ。『エディブル・テールズ』のテーマは文化的遺産、社会正義、そしてサステナビリティ。パフォーマンス集団というより、社会改革運動グループのほうが似合いそうなテーマだ。

Unlike conventional dance troupes that perform for entertainment, competition, or sport, Dancers Unlimited sees dance as an invitation to explore one's humanity.

For many dance troupes, the primary objective is entertainment or competition, and all efforts are in service to the final performance. “For us, it’s the other way around,” says Keala Fung, a classically trained dancer who joined the nonprofit Dancers Unlimited as a performer and choreographer in 2010. “At DU, the process is more important than the final product.”

At the *Edible Tales* event, which was held at Kualoa-He’eia Ecumenical Youth (KEY) Project in Kāne’ohe in fall 2022, audience members weren’t just passive viewers, they were co-creators: Attendees translated the taste of local honey and noni juice into interpretive movement, twisted newspaper scraps to prepare an imu, decorated plates to hang on the branches of a noni tree, and created music with bamboo sticks, accompanied on the ipu by Hawaiian master instrument maker and kumu hula “Uncle” Calvin Hoe.

Throughout its 14-year history, Dancers Unlimited’s guiding principle has been what executive and co-artistic director Linda Kuo describes as a “call and response” with the community. When she started Dancers Unlimited in 2009, it was intended as a youth program to fill the void left by Furlough Fridays, a cost-cutting initiative by the state that removed 17 teaching days from the 2009 to 2010 school year at Hawai’i’s public schools. Thanks to local community centers, studios, and dancers who donated their space, time, and talent, Dancers Unlimited was able to offer free dance classes to students left without schooling every other Friday.

When Furlough Fridays came to an end in 2011, Dancers Unlimited had established a core group of members, many of whom had returned home to Hawai’i after dancing professionally on the U.S. mainland. The organization turned to fundraising to pay its dancers and cover operating expenses, and within ten months

多くの舞踏グループにとって、活動の主な目的はエンターテインメントか競技であり、すべての努力は本番のパフォーマンスに向けられている。「わたしたちの場合は逆なんです」もともとクラシックバレエのダンサーで、2010年から非営利団体ダンサーズ・アンリミテッド(DU)にパフォーマー兼振付師として参加しているケアラ・ファンさんは語る。「DUでは本番のパフォーマンスよりもプロセスが重視されるんですよ」

2022年秋、カネオへのクアロア＝ヘエア世界教会コース(KEY)のプロジェクトで開催された『エディブル・テールズ』では、観客はただ見るだけではなく、クリエイターのひとりとして参加を求められた。地元産のはちみつやノンジュースの味を創作ダンスとして表現したり、新聞紙を丸めてイムの準備をしたり、ノニの木の枝に飾る皿をデコレーションしたり。竹で演奏するときは、ハワイアの楽器作りの名人でクムフラの“アングル”カルヴィン・ホーさんによるイプの伴奏つきだった。

14年の歴史を通してダンサーズ・アンリミテッドが指針としてきた理念は、エグゼクティブ・ディレクターと共同芸術ディレクターを兼任するリンダ・クオさんいわく、コミュニティとの“呼応”だという。2009年、クオさんは、“ファーロー・フライデー”のせいで生じた子どもたちの空白の時間を埋めるプログラムとしてダンサーズ・アンリミテッドを創設した。ファーロー・フライデーとはハワイ州が2009、2010年度に実施した政策で、予算削減のために公立校の授業が年間17日も減らされた。地域のコミュニティセンターやスタジオ、そして時間や場所を提供してくれたダンサーたちの協力のおかげで、ダンサーズ・アンリミテッドは授業のない隔週金曜日に子どもたちに無料のダンスレッスンを提供することができた。

2011年、ファーロー・フライデーが廃止される頃にはグループの中心メンバーも定まってきた。多くは、米国本土でプロのダンサーとして活躍したあと、ハワイに戻ってきたダンサーたちだった。ダンサーズ・アンリミテッドはダン

of hosting its first free youth class, Dancers Unlimited was performing at Expo 2010, a major world's fair in Shanghai, China.

Now based in both Honolulu and New York City, Dancers Unlimited has retained its grassroots feel, focusing on effecting change through individual action and self-discovery. In 2017, in response to anti-immigrant rhetoric surrounding the Mexico-U.S. border crisis, the company launched an ongoing project designed to foster dialogues around immigration—inviting immigrant choreographers and dancers to share their stories, hosting collaborative choreography sessions, and staging dance installations in response to dancers' learnings, personal reflection, and research. In 2019, in light of renewed public protest against construction of the Thirty Meter Telescope on Mauna Kea, Dancers Unlimited turned its attention to Indigenous rights and traveled to Hawai'i Island to join the front lines of the Kū Kia'i Mauna (Guardians of the Mountain) movement.

Since being granted 501(c)(3) status in 2020, Dancers Unlimited has been working to bring social justice issues to the forefront of its programming, especially in Hawai'i, where more than half of the organization's funding comes directly from community members. "In recent years, our relationship and the way we engage with the community here in Hawai'i has become the model for how we function in New York," Kuo says.

In New York City, Dancers Unlimited's programming is supported in part by New York State through regional arts councils and state-funded residency programs. In Hawai'i, the company relies heavily on individual donations—some as little as \$5, Kuo says—to sustain its work. Fortunately, Dancers Unlimited's deep roots in the island community have allowed the company to thrive. In 2022, Dancers Unlimited's annual fundraising campaign brought in more than \$23,000, a shining reflection of the trust and relationships it has steadily built among its supporters in Hawai'i.

"Linda has curated the space to hold people to come as their full selves," says Nicole Maileen Woo, a company member and longtime ally of the organization who choreographed the opening number for the *Edible Tales* performance at KEY Project. "Dancers Unlimited is very much rooted in autonomy and sovereignty of the [individual]. That's why, even though people come and go, the mission keeps growing and remains just as strong—because that doesn't change."

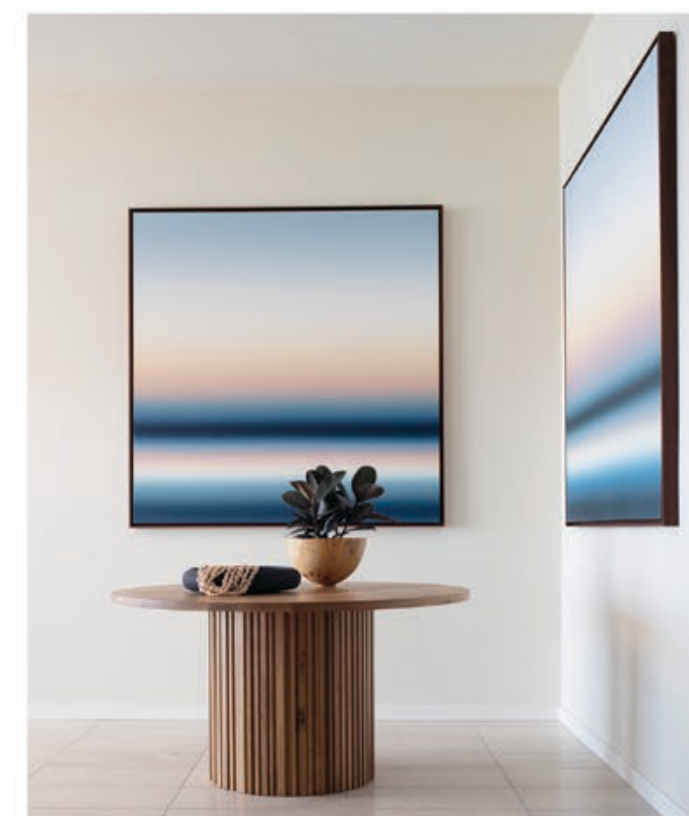
サーへのギャラと必要経費をファンドレイジングでまかない、子供たちに無料のダンスクラスを提供しはじめてから10ヶ月後には、上海で開催された世界的イベント(エキスポ2010)の舞台に立っていた。

現在、ダンサーズ・アンリミテッドはホノルルとニューヨーク市に拠点を置き、草の根運動の精神を忘れることなく、個人の行動からはじまる社会改革と自己発見を主眼に活動をしている。2017年、メキシコと米国間の国境問題の激化にともなった反移民ムードの高まりに応じて、移民に関する会話をうながすためのプロジェクトを立ち上げた。米国に移民としてやってきた振付師やダンサーを招き、彼らの物語を紹介したり、振り付けのコラボレーション・セッションを開催したり、ダンサーたちがそこから学んだことやそれぞれの意見、彼ら自身が調べたことなどを取り入れたパフォーマンスを披露するステージを設けたりしたのだ。2019年、マウナケア山の"30メートル望遠鏡"建設への抗議運動が再燃したときは、先住民の権利を守ろうとハワイ島に向かい、「ク・キアイ・マウナ(山の守り神)」運動の最前線に加わった。

2020年に慈善団体としての認可を受けてから、ダンサーズ・アンリミテッドはますます社会問題を取り上げるようになった。活動資金の半分以上を直接コミュニティからの寄付でまかなうハワイではそれがとくに顕著だ。「最近では、コミュニティに深く根ざしたハワイでの活動が、ニューヨークのお手本になっているんですよ」

ニューヨーク市では、資金の一部を地方自治体の芸術審議会や州の研修プログラムなどを通じてニューヨーク州から調達している。一方、ハワイは予算のほとんどを個人からの寄付に頼っている。たとえたった5ドルでも、寄付がダンサーズ・アンリミテッドの活動を支えているのだ。地域に深く根ざした活動の成果で、ダンサーズ・アンリミテッドはますます発展している。2022年の毎年恒例のファンドレイジング・キャンペーンでは、23,000ドルもの資金を調達した。それは、自分たちを支えてくれるコミュニティとのあいだに地道に築いてきた信頼の成果と言えるだろう。

「リンドは、人々がありのままの自分でいられる場所を作り上げてきました」ダンサーズ・アンリミテッドのメンバーであり、長年グループに貢献してきたニコール・メイリン・ウーさんは語る。ウーさんはKEYプロジェクトの『エディブル・テールズ』でオープニング曲の振り付けも担当した。「ダンサーズ・アンリミテッドは人それぞれの自主性や独立性をととても重視しています。だからこそ、たとえメンバーが入れ替わってもその使命は変わらず、しっかり引き継がれていくのです」

TANTALUS STUDIO

A BOUTIQUE INTERIOR ARCHITECTURE & DESIGN STUDIO

