

63.1 サウジアラビアの現代芸術活動	63.1 Contemporary Artistic Activities in Saudi Arabia
----------------------------	--

もくじ	Contents
a. 活気ある社会を作り出す芸術の現代化	a. Art Modernization to create Vibrant Society
b. 伝統と現代が融合した音楽および舞台芸術	b. Music and Performing Arts fusing Tradition and Modernity
c. ムフターハ芸術村からビエンナーレへと発展した視覚芸術	c. Visual Arts evolving from Al Muftaha Arts Village into a Biennale
d. 映画・アニメ・漫画などポップカルチャーの進展	d. Pop Culture Development for Film, Anime, Manga etc.

a. 活気ある社会を作り出す芸術の現代化	a. Art Modernization to create Vibrant Society
サウジアラビア王国 (المملكة العربية السعودية) における現代芸術の変革は、2016年に発表された国家構想 2030 (رؤية السعودية 2030) の3大柱の一つである活気ある社会を具現化するための、国家主導の巨大計画です。保守的な宗教観のもとで公の場での音楽演奏や映画館の営業が厳しく制限されていた同国は、わずか数年で中東最大の文化コンテンツの発信地へと転換を遂げました。	Transformation of contemporary art in Kingdom of Saudi Arabia (المملكة العربية السعودية) is huge government-led project to realize Vibrant Society, which is one of three pillars of Saudi Vision 2030 (رؤية السعودية 2030) announced in 2016. This country, where public music performances and movie theater operations were once strictly restricted under conservative religious views, transformed into one of largest cultural content hubs in Middle East within just few years.
サウジ政府は文化省 (وزارة الثقافة) を独立した省庁として新設し、視覚芸術、演劇、音楽、映画、装飾、料理にいたるまで15の部門別下部戦略を策定しました。これは原油依存型経済から文化、観光、ソフトパワーを基軸とした多角化経済への移行を意味しており、数十億ドル規模の公共投資基金 (صندوق الاستثمارات العامة) が現代芸術の基盤整備へと直接投入されています。	Saudi government newly established Ministry of Culture (وزارة الثقافة) as independent ministry, and formulated 15 sector-specific sub-strategies covering visual arts, theater, music, film, fashion, and culinary arts. This signifies transition from oil-dependent economy to diversified economy centered on culture, tourism, and soft power, and billions of dollars from Public Investment Fund

	(صندوق الاستثمارات العامة) are directly injected into infrastructure development for contemporary art.
--	--

b. 伝統と現代が融合した音楽および舞台芸術	b. Music and Performing Arts fusing Tradition and Modernity
音楽と舞台芸術分野において最も象徴的な変化は、2021年に結成されたサウジ国立管弦楽団・合唱団 (الأوركسترا والكورال الوطني السعودي) の台頭です。この楽団は、これまで管弦楽団という概念が存在しなかった国に現れた、国家の文化使節団です。その特徴は、単に西洋の古典音楽を模倣するのではなく、ウード (عود) やカヌーン (قانون)、ナイ (ناي)、レバブ (ربابة) などのアラブの伝統楽器やサウジ特有の複合リズムを、西洋の管弦楽の構造と融合させる点にあります。	In field of music and performing arts, most symbolic change is rise of Saudi National Orchestra and Choir (الأوركسترا والكورال الوطني السعودي) formed in 2021. This ensemble is national cultural delegation that appeared in country where concept of orchestra did not previously exist. Its characteristic lies not in merely imitating Western classical music, but in fusing traditional Arab instruments such as oud (عود), qanun (قانون), ney (ناي), and rababah (ربابة), along with unique Saudi polyrhythms, into structure of Western orchestral music.
彼らはサウジ音楽の驚異と題した世界巡回公演を精力的に展開し、パリ (باريس) のシャトレ座、ニューヨーク (نيويورك) のリンカーンセンター、ロンドン (لندن) のセントラル・ホール・ウェストミンスターを回りました。2024年11月22日には東京 (طوكيو) の東京オペラシティにて日本公演を開催しました。この公演では、日本の雅楽である天王寺楽所雅亮会による陵王との共演、東京藝術大学や東京音楽大学の管弦楽アカデミーとの協働に加え、ギタリストの布袋寅泰氏との共演を実現しました。	They vigorously expanded world tour series titled Marvels of Saudi Orchestra, visiting Theatre du Chatelet in Paris (باريس), Lincoln Center in New York (نيويورك), and Central Hall Westminster in London (لندن). On November 22, 2024, they held Tokyo performance at Tokyo (طوكيو) Opera City in Japan. This performance realized collaboration with Japanese court music called Ryuo by Tennoji Gakuso Garyokai, joint work with orchestra academies of Tokyo University of the Arts and Tokyo College of Music, and also collaboration with guitarist Tomoyasu Hotei.
さらにサウジの民族舞踊であるヒジャーズ (الحجاز) 地方のハビィーティ (حبيتي)、マジルール (مجرور)、フトウワ (فتوة) を取り入れ、日本の聴衆向けにアラビア風に編曲された動画音楽メドレーを披露するなど、文化外交の最前線として機能しました。	Furthermore, they incorporated Saudi folk dances including habibati (حبيتي), majrur (مجرور), and futuwa (فتوة) from Hijaz (الحجاز) region, and performed music medley from popular animation works arranged in Arabian style for Japanese

	audience, functioning as frontline of cultural diplomacy.
--	---

Following performances in Paris, Mexico City, New York and London, the “Marvels of Saudi Orchestra” will bring its musical showcase to Tokyo on Nov. 22. (Courtesy of Music Commission) (November 2024, Arab News)

Saudi Orchestra dazzles audiences in Tokyo (Arab News)

さらに、2024 年 4 月 25 日から 5 月 5 日にかけてリヤード (الرياض) のキング・ファハド文化センター (مركز الملك فهد الثقافي) で世界初演されたグランドオペラであるザルカー・アル＝ヤマーマ (زرقاء اليمامة) は、世界の古典音楽界に大きな衝撃を与えました。これはサウジ政府文化省傘下の演劇・舞台芸術委員会 (هيئة المسرح والفنون الأدائية) が委嘱した、史上初の全編アラビア語で歌われる本格派グランドオペラです。台本はサウジの著名な詩人であり劇評家でもあるサーレハ・ザマナーン (صالح زمانان) が執筆し、イスラーム以前の激動のナジュド (نجد) 地方に実在した、青い眼を持ち 3 日先の敵の襲来を見通すことができたと言われる伝説の預言者である主役のザルカーの悲劇を現代的な枠組みで描いています。

音楽はオーストラリア (أستراليا) の作曲家リー・ブラッドショウが担当し、モーツァルトやヴェルディ、プッチーニの古典的伝統を踏襲しつつ、アラ

Furthermore, grand opera Zarqa Al Yamama (زرقاء اليمامة), which had its world premiere from April 25 to May 5, 2024, at King Fahd Cultural Center (مركز الملك فهد الثقافي) in Riyadh (الرياض), brought great shock to world classical music community. This is first authentic grand opera sung entirely in Arabic language commissioned by Theater and Performing Arts Commission (هيئة المسرح والفنون الأدائية) under Saudi Ministry of Culture. Libretto was written by prominent Saudi poet and theater critic Saleh Zamanan (صالح زمانان), depicting within modern framework tragedy of heroine Zarqa, legendary prophetess with blue eyes who lived in turbulent pre-Islamic Najd (نجد) region and was believed to foresee enemy attacks three days in advance.

Music was composed by Australian (أستراليا) composer Lee Bradshaw, who followed classical

ビアの微分音階であるマカーム (مقام) を融合させました。演出にはスイス (سويسرا) のダニエレ・フィンジ・パスカを迎え、衣装は衣装細工の巨匠ジョヴァンナ・ブッツィが先イスラーム期の装束を圧倒的な視覚効果で再現しました。主演のザルカー役にはイギリス (بريطانيا) の世界的なメゾプラノ歌手であるデイム・サラ・コノリーを据えつつ、リーマーズ・アル＝アクビー (ريمز العقبى) やサウザン・アル＝バヒーティー (سوسن البهيتي) といったサウジ人ソプラノ歌手やテノール歌手が主要な配役の脇を固め、ドレスデン・シンフォニーカーが演奏を務めるという、究極の地域と世界の融合が体现されました。	traditions of Mozart, Verdi, and Puccini while fusing Arabic musical scales called maqam (مقام). Production welcomed Daniele Finzi Pasca from Switzerland (سويسرا), and costumes by master designer Giovanna Buzzi reproduced pre-Islamic attire with stunning visual effects. Ultimate fusion of local and global elements was realized, featuring world-renowned British (بريطانيا) mezzo-soprano Dame Sarah Connolly as Zarqa, supported by Saudi soprano and tenor singers such as Rimaz al-Aqbi (ريمز العقبى) and Sawsan al-Bahiti (سوسن البهيتي) in key roles, with Dresdner Sinfoniker performing music.
---	--

First grand opera produced in Saudi Arabia and sung exclusively in Arabic

(May 01, 2024, Saudi Press Agency)

c. ムフターハ芸術村からビエンナーレへと発展した視覚芸術	c. Visual Arts evolving from Al Muftaha Arts Village into a Biennale
視覚芸術の分野において、南西部の山岳都市アブハー (أبها) にあるムフターハ芸術村 (قرية المفتاحة) の存在を外すことはできません。ここは国家構想 2030 が始まるはるか昔の 1989 年に、当時のアシール地方 (منطقة عسير) の州知事ハーリド・ビン・	In field of visual arts, existence of Al Muftaha Arts Village (قرية المفتاحة) in southwestern mountain city, Abha (أبها), cannot be overlooked. This place was established long before launch of Saudi Vision 2030, in 1989, by then Governor of Asir (عسير)

ファイサル (خالد بن فيصل) 皇太子によって設立されました。伝統的な泥造りの高層建築群を修復し、芸術家の仕事場、画廊、劇場、礼拝所を融合させたこの村は、サウジにおける現代芸術の事実上の聖地かつ揺りかごとして機能してきました。	Province, Prince Khalid bin Faisal (خالد بن فيصل). This village, which restored traditional mud-brick high-rise buildings and integrated artist studios, galleries, public theater, and mosque, functioned as de facto holy place and cradle of contemporary art in Saudi Arabia.
このムフターハ芸術村を拠点に、サウジの現代芸術を世界へと押し上げたのが、アハマド・マータル (أحمد ماطر) やアブドゥルナセル・ガレム (عبد الناصر غارم) といった美術家たちです。医師の経歴を持つアハマド・マータルは、2001年にこの村で芸術家集団であるシャッタ (شطى) を結成し、既存の保守的な美術の枠組みに挑戦しました。	Artists like Ahmed Mater (أحمد ماطر) and Abdalnasser Gharem (عبد الناصر غارم) pushed Saudi contemporary art scene onto global stage from this Al Muftaha Arts Village base. Ahmed Mater, who has medical background, formed artist collective Shatta (شطى) in this village in 2001, challenging existing conservative art frameworks.
2003年には国際的な文化外交基盤であるエッジ・オブ・アラビア (حافة الجزيرة العربية) を創設し、イタリア (إيطاليا) のヴェネチア・ビエンナーレなどでサウジの現代芸術を初めて国際舞台に紹介しました。マターの代表作である、無数の鉄粉が立方体の磁石を取り囲むマグネティズムは、聖地メッカ (مكة) のカアバ (الكعبة) 神殿を巡礼する人々を想起させ、伝統的な信仰と現代的な概念芸術の完璧な結晶として世界的な評価を得ており、アメリカ (أمريكا) のグッゲンハイム美術館 (متحف غوغنهايم) やロンドンの大英博物館に収蔵されています。	In 2003, he founded international cultural diplomacy platform, Edge of Arabia (حافة الجزيرة العربية), introducing Saudi contemporary art to international stage for first time at Venice Biennale in Italy (إيطاليا). Masterpiece of Mater, Magnetism, in which countless iron filings surround cubic magnet, evokes people touring around holy Kaaba (الكعبة) temple in Mecca (مكة), and achieved global acclaim as perfect crystal of traditional faith and contemporary conceptual art, housed in international museums including Guggenheim Museum (متحف غوغنهايم) in United States (أمريكا) and British Museum (المتحف البريطاني) in London.
この草の根の運動が、現在では国家主導の大規模芸術行事へと規模を拡大しています。ディリヤ (الدرعية) では、文化省直轄のディリヤ・ビエンナーレ財団によるディリヤ国際現代アートビエンナーレ (بينالي الدرعية للفن المعاصر) が開催され、世界中から最高水準の企画者と前衛芸術家が集結しています。	This grass-roots movement scaled up into huge government-led event today. In in historic Diriyah (الدرعية), near Riyadh, Diriyah Contemporary Art Biennale (بينالي الدرعية للفن المعاصر) by Diriyah Biennale Foundation under direct control of Ministry of Culture is held, gathering top-class curators and avant-garde artists from all over world.

さらに、ジェッダ (جدة) のキング・アブドゥルアズィーズ国際空港 (مطار الملك عبد العزيز الدولي) の巡礼客用ターミナルにて、アハマド・マータルが責任者の一人を務めるイスラーム芸術ビエンナーレ (بينالي الفنون الإسلامية) が開催されました。また、東部州のダハラーン (ظهران) にあるサウジアラムコ (أرامكو السعودية) が建設した巨大文化施設イスラ (إثراء) は、電子芸術、彫刻、写真、空間芸術の最先端の中核として機能しており、世界中の創作者に高額な助成金を提供して現代美術の制作を強力に支援しています。	Furthermore, Islamic Arts Biennale (بينالي الفنون الإسلامية), where Ahmed Mater served as one of directors, was held at Hajj Terminal of King Abdulaziz International Airport (مطار الملك عبد العزيز الدولي) in Jeddah (جدة). Additionally, Ithra (إثراء), huge cultural facility constructed by Saudi Aramco (أرامكو السعودية) in Dhahran (ظهران) in Eastern Province, functions as cutting-edge hub for digital art, sculpture, photography, and installation art, strongly backing production of contemporary art by providing large grants to creators worldwide.
--	--

Organised by the Asir Development Authority's Tourism Destinations Sector, District's Ramadan festivities offer diverse activities (March 26, 2025, Gulf News)

d. 映画・アニメ・漫画などポップカルチャーの進展	d. Pop Culture Development for Film, Anime, Manga etc.
映画や動画、漫画の分野において、2018 年に約 35 年ぶりに映画館の営業が解禁されたことは歴史的な出来事でした。それから瞬く間に、ジェッダ	In field of film, animation, and comics, reopening of movie theater operations in 2018 for first time in about 35 years was historical event. Shortly after

の歴史地区アル＝バラド (البلد) を舞台に開催されるようになったのが、紅海国際映画祭 (مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي) です。	that, Red Sea International Film Festival (مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي) came to be held in historical district, Al-Balad (البلد), in Jeddah.
この映画祭は、単に海外の著名な俳優を招待するだけの催しではありません。併設された紅海映画基金を通じて、サウジ国内およびアラブ世界、アフリカ、アジアの独立系映画や新進気鋭の監督による映画製作に巨額の資金と技術の援助を行っており、国際映画祭の競技部門で受賞する作品を次々と生み出す強力な発信拠点となっています。	This film festival is not merely event to invite famous foreign actors to red carpet. Through affiliated Red Sea Film Foundation, it provides massive financial and technical assistance for film production by independent filmmakers and promising directors in Saudi Arabia, Arab (عرب) world, Africa (أفريقيا), and Asia (آسيا), serving as strong platform that continuously produces award-winning works in competitions of international film festivals.

Red Sea International Film Festival announces second edition (February 09, 2022, Arab News)

また、若年層の人口が 7 割近くを占めるサウジにおいて、動画や漫画は現代芸術の重要な実践形式です。その中核を担うのが、ミスク財団 (مؤسسة)	In addition, in Saudi Arabia where young population accounts for nearly 70 percent, animation and comics are important practice
---	--

(مسك) の子会社であるマンガプロダクションズです。マンガプロダクションズは日本の東映アニメーション (توي أنيميشن) などと強力に協働し、アラビア半島の古代の伝承を基にした長編アニメーション映画である旅 (الرحلة) などを共同製作しました。	forms of contemporary art. Manga Productions, subsidiary of Misk Foundation (مؤسسة مسك), plays central role in this field. Manga Productions cooperated strongly with Toei Animation (توي أنيميشن) in Japan to co-produce feature-length animated films such as Journey (الرحلة), which was based on ancient legends of Arabian Peninsula.
日本語版とアラビア語版を世界で同時展開し、サウジ人創作者が日本の専門的な現場で研修を受ける仕組みを構築しました。これに刺激された若者たちにより、リヤードやジェッダでは現地発の独立系漫画、長編劇画、縦スクロール漫画の出版が爆発的に増加しており、伝統的なアラブの意匠と日本の漫画表現が融合した独自の視覚的自己同一性が確立されつつあります。	They expanded both Japanese and Arabic versions simultaneously worldwide, and established system for Saudi creators to receive training at professional sites in Japan. Inspired by this, young people exploded publication of local independent comics, graphic novels, and vertical-scrolling comics in Riyadh and Jeddah, and unique visual identity fusing traditional Arab designs with Japanese comic expressions is being established.

Manga Arabia, part of the Saudi Research and Media Group (April 15, 2025, Saudi Press Agency)

サウジアラビアにおける現代芸術の主要な担い手や拠点は多岐にわたります。音楽と舞台の分野では、リヤードを拠点に世界展開するサウジ国立管弦楽団・合唱団が、伝統楽器と西洋の管弦楽を融合させて東京公演を成功させました。また、キング・ファハド文化センターで上演された歌劇ザル	Key players and bases of contemporary art in Saudi Arabia vary widely. In field of music and stage, Saudi National Orchestra and Choir, which expands globally based in Riyadh, fused traditional instruments with Western orchestra and succeeded in Tokyo performance. Also, opera
---	---

カー・アル＝ヤマーマは、史上初の全編アラビア語による本格的な歌劇として国際的な共同製作で行われました。	Zarqa Al Yamama performed at King Fahd Cultural Center was produced as international co-production as first authentic grand opera entirely in Arabic language.
視覚芸術の分野では、アシール地方のアブハーにあるムフターハ芸術村が伝統的な泥造り建築の仕事場群として現代芸術の揺りかごとになっています。世界的な美術家であるアハマド・マータルはアブハーやジェッダを拠点に代表作マグネティズムなどを発表し、国際舞台への先駆者となりました。	In field of visual arts, Al Muftaha Arts Village in Abha in Asir region serves as cradle of contemporary art with its studio groups of traditional mud architecture. Renowned artist Ahmed Mater, based in Abha and Jeddah, presented masterpiece Magnetism, becoming pioneer on international stage.
さらに東部州ダハラーンにあるサウジアラムコ主導の未来型文化施設イスラは、電子芸術の最高峰として機能しています。映画や漫画の分野では、ジェッダの歴史地区アル＝バラドで行われる紅海国際映画祭が中東やアフリカの映画製作を後援する巨大な基盤となっており、リヤードと東京を結ぶマンガプロダクションズが日本との共同製作や若手漫画家の育成を推進しています。	Furthermore, Ithra, future-style cultural facility led by Saudi Aramco in Dhahran in Eastern Province, functions as leading center for digital art. In field of film and comics, Red Sea International Film Festival held in Al-Balad in Jeddah serves as massive platform backing film production in Middle East and Africa, and Manga Productions linking Riyadh and Tokyo promotes co-production with Japan and training of young comic artists.