

TOKYO PAPER

トキヨーペーパー^{for Culture}

フォー カルチャー

創刊号／001

「文化」。それは人の営みそのもの。とても馴染み深い言葉で、日常的にもよく使われています。私たちが住むこの東京も、日々様々な人が交差しながら、生まれ育つ文化があります。文化ともっと仲良く付き合えたら、孤独や不安が和らぐかもしれない。日常がより豊かになるかもしれない。そんな想いを込めて、『TOKYO PAPER for Culture』は生まれました。「東京の文化を知る、深める、高める」をモットーに、様々な人に協力を仰ぎながら、文化を楽しく研究していきます！皆様どうぞよろしくお願いします。

“Culture.” It’s what people do. We’re all familiar with the word and probably use it quite a bit at home, at work, and at school. Our home, the city of Tokyo, boasts a culture that continues to emerge and grow as people from all walks of life and all corners of the globe come together and interact. If we had more chances to embrace that culture, we might be able to do away with some of the isolation, loneliness, and worry that people sometimes feel. We might be able to enrich our lives. That’s what the TOKYO PAPER for Culture is all about. Striving to “know, deepen, and enhance the culture of Tokyo,” we’re set on exploring the astounding world of Tokyo culture with the help of people in the know. Here’s to an exciting, fulfilling journey!

東京の文化を研究する

研究対象：東京文化発信プロジェクト

東京の輪郭を文化から考える

岡本 仁（編集者）×秀島史香（ラジオDJ）×阿部海太郎（作曲家）

東京とわたし

宮島達男（現代美術家）／平間 至（写真家）／神田京子（講談師）
黒田 潔（イラストレーター）／阿部好世（デザイナー）／スプツニ子！（アーティスト）

研究テーマ vol.01：子供と文化

パフォーマンスキッズ・トキヨー／東京発・伝統WA感動 キッズ伝統芸能体験

What's Tokyo Culture Creation Project?

東京文化研究所、発足!

~研究対象: 東京文化発信プロジェクト~

初めまして。『TOKYO PAPER for Culture』です。このフリーペーパーは、東京文化発信プロジェクト(ブンプロ)が発行しています。ブンプロは、「世界的な文化創造都市・東京」の実現に向けて、東京都と東京都歴史文化財団が芸術団体やアートNPOなどと協力して、さまざまな文化イベントやアートプロジェクトを実施しています。ご存知の方はいますか? ご存知でない方はどうか以後、お見知り置きを。そして、『TOKYO PAPER for Culture』は、まさに東京文化発信プロジェクトの活動を通じて、より印象的な出会いや体験を深めてもらいたいという想いを込めて生まれました。コンセプトは、東京の文化を知る、深める、高める。そこで、このフリーペーパーそのものを“文化研究所”、制作チームを文化研究員、そして外部から招く芸術・文化関係者を客員研究員とし、毎号、プロジェクトの数々を“研究対象”に挙げ、取材を通して、様々な研究成果を紙面で展開していきます!

Hello. This is the TOKYO PAPER for culture, a free newspaper published by the Tokyo Culture Creation Project. Designed to make "Tokyo as a city of global cultural creativity," the Project unites the Tokyo Metropolitan Government and the Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture with art organizations and NPOs to organize a wide variety of cultural events and art projects. If this is your first time hearing about the Project, it's a pleasure to make your acquaintance. One of the driving missions of the TOKYO PAPER for culture is to help people make eye-opening encounters and have unforgettable experiences through the diverse array of activities that the Tokyo Culture Creation Project works on. It all comes down to knowing, deepening, and enhancing the culture of Tokyo—and this free newspaper is positioned to play a central role in making that happen. Serving as a "cultural research institute" in a handy, readable format, the TOKYO PAPER for culture sends out "cultural research teams" from its production group and "guest researchers" from the real world of art and culture to profile several "research topics" for every issue and present the findings in these pages. We're looking forward to bringing new discoveries your way!

Exploring the contours of Tokyo through culture

— All right, everyone—let's get right to the heart of things. What do you think of Tokyo? (laughs)

Hitoshi Okamoto (Okamoto): Lately, I've been thinking that people would be better off if Tokyo were a more local, down-to-earth place.

Umitaro Abe (Abe): I'm with you there.

Okamoto: The mass media is centralized in Tokyo. That means that everything comes out of the city and spreads to rural areas, where people see it as the latest, most relevant information. If I go to a town in a rural area, the people always say that there's really nothing there. But to me, they've got everything. Why the difference? I think it's that people just assume that what Tokyo has, small towns simply don't. That kind of thinking smothers a lot of places. It would be great if we could level the playing field a little bit and have Tokyo be more like a regular local town.

Abe: For better or for worse, Tokyo's full of so various people and things; it makes it seem like Tokyo has everything and nothing at the same time. That kind of duality goes with what Mr. Okamoto was saying about the lack of "localism" in Tokyo, I think.

Fumika Hideshima (Hideshima): I moved to Tokyo about 15 years ago and had a baby two years ago. Now that I'm looking at Tokyo from a mother's perspective, the very idea of having a baby has completely reshaped the way I see the place. Becoming a mother here has really given the relationship I have with Tokyo a fresh start.

— What is that fresh start like?

Hideshima: I was pretty naive when I was young, convinced that I'd be able to get by on my own doing whatever I wanted. When you're raising a child, though, you run into so many things that are impossible to do alone. Going to city hall to get my mother-baby notebook was in itself a totally new experience; ever since that day, I've continued to get so much support from the government, go to mothers' classes, and take my child to checkups. It all makes me feel closer and more intimately connected to the city of Tokyo and my neighborhood. When you're pregnant, the people around you look at your stomach and approach you, saying things like, "would you look at that?" with a smile. It's incredible, really—and it's not like it only happens on rare occasions. As the comments and kind words kept coming and coming from literally hundreds of people, I could really tell that I'd be able to live here in the city and connect with my living environment. I felt like the city was on my side.

Abe: To me, Tokyo is a city of children. It's the capital of Japan, so there are so many young people who move to the city from their rural hometowns, right? That means that the family unit in Tokyo is small. There are lots of big, intergenerational families living under the same roof out in the countryside. There may be some three-generation families living together in Tokyo, but the city still basically seems like it's full of children. If you look at it that way, then you start to realize that the culture of Tokyo changes almost overnight—the youth culture is always churning out new things, constantly changing the face of Tokyo in short spurts. At the same time, you also have to remember that the ways things go outside Tokyo, where people live in more intergenerational communities and take their time in generating transformations, are important pieces of culture just the same. If Tokyo made it easier for older people to access the places where younger people tend to gather, I think people would have a stronger emotional attachment to the culture here.

Okamoto: Like you say, there is quite a pronounced gap

between the generations in Tokyo. This might be a little off topic, too, but here's something I've been thinking about. Japanese people love to learn things, but the idea of "lifelong learning" might be hurting the effort to keep culture alive and intact as time goes by. If I had it my way, I'd say, "OK—once you've learned that, you should hold back a little and get to passing that down to the next generation." Instead of accumulating stores of information and keeping all your knowledge and wisdom inside, you've got to pass the baton.

— We're almost out of time. Before we wrap things up, could you each talk a little bit about what you hope for or expect from Tokyo in the future?

Hideshima: When I talk to my fellow mothers, a lot of them say that they haven't been to an art museum in five or so years since having kids. There are lots of reasons that they stop going: their kids might get wild and make trouble for other patrons; the stairs are too steep; or there are other mental or physical obstacles that get in the way of going. Mothers, I think, just want to get past those issues and have fun at the facilities. It would be great if Tokyo could find a way to meet those needs. Museums could try something like what movie theaters have started doing with "Kids Days," I think. That kind of service would be such a big help for people like me.

Okamoto: I want Tokyo to have more places where you can talk to people who work in the primary industries. Markets are one example. Tsukiji is way on the edge of Chuo-ku, for instance. It'd be nice if there were more markets in the middle of the city. Markets, I think, ema-

東京の輪郭を、文化から考える

『TOKYO PAPER for Culture』が東京文化研究所と名乗るならば、

まずは、この街の輪郭を文化の視点から捉えてみたい！

そこで東京を拠点としながら、文化と密接な関係を切り結んでいる

編集者の岡本仁さん、ラジオDJの秀島史香さん、

そして作曲家の阿部海太郎さんを客員研究員としてお招きし、

各々が携えた「東京」を議論してもらいました。

If the TOKYO PAPER for Culture wants to be a real cultural research institute for Tokyo, it'll have to start by exploring the contours of the city from a cultural perspective. We sat down with three Tokyo-based people who are firmly embedded in the cultural context: editor Hitoshi Okamoto, radio DJ Fumika Hideshima, and composer Umitaro Abe. These "guest researchers" gave us a captivating look at what Tokyo means to them.

Fumika Hideshima

Hitoshi Okamoto

Umitaro Abe

——みなさん、率直に“東京”はいかがでしょうか? (笑)

岡本仁(以下、岡本): でかい質問ですね(笑)。僕は最近よく、「東京はローカルになってしまえば、みんな幸せなんじゃないかな」と思うんですね。東京は日本の中央でいなくてはいけないという決まりが、ほかの街との違いを生んでしまって、それが「自分の住む街だ」という思い入れのようなものを持てなくなる原因になっているのではないかと感じています。

阿部海太郎(以下、阿部): わかります。僕も恐らく岡本さんとは違う切り口で、それはここ何年かずっと考えていることです。

岡本: 阿部さんもそうですか。僕はもともと雑誌の編集者で、その前はテレビ局で働いていたのですが、マスコミ自体が中央集権的で、東京発信が今の最新のようなかたちで地方に流布されているので、例えば僕が地方のどこの街に遊びに行っても現地に住む方に「ここには何もないんです」と言われるんです。でも、僕から見れば何もあるわけですよ。じゃあなぜこの反コニケーションが生まれているかと言うと、要するに「東京にあるようなものは、ここに何もない」という前提の存在。それがいろんな場所を息苦しめている気がして。だから各都市が並列に、つまり東京もローカルタウンになればいいのにと。

阿部: 東京は良くも悪くもいろんなものが集まっているので、それが、何でもあれば何でもないに等しい、みたいな状態を生んでいる気がします。もちろん、東京にも小さなコミュニティや文化があることは知っています。でも全体としてはこの「何でもない」が、岡本さんのおっしゃるローカリズムが足りない感覚に、繋がっているように思えます。僕は楽譜を書き終え

たときには必ず自分の署名をしているんですね。加えて自分が居た場所も書いているのですが、そのとき僕は、もう少し「東京」という文字に愛着を持ちたいな、と思うんです。愛着とはほかには無いもの、ほかでは絶対に手に入らないから、それを愛することでしょう。きっともう少し東京にローカリズムがあったら、東京という文字がもっと愛おしく感じる気がして。

岡本: なるほど、面白い視点ですね。

阿部: 今後、東京がローカルになるのか、各地方都市が質、量ともにもっと何かを強く発信するか……どちらが先かわからないんですけど、もし後者だったら、作り手は基本的にものすごいライバル心を抱きやすいから、東京拠点に活動する作り手も「絶対、ほかの都市には作れないものを作ってやる!」と意気込む思います(笑)。そうやって東京への愛着心が増していくたら。

秀島史香(以下、秀島): 楽譜に「東京」と書くときも……、

阿部: 燃えますね(笑)。

秀島: (笑)。私の場合は東京に引っ越して約15年。2年前には子供が生まれました。それで母の目線で東京について考えると、そもそも子供を産むということ自体が、一からまた生まれ直す感覚がありましたけど、この街で自分が母になるということで、自分と東京という街の関係性もまた、大きく仕切り直した感じがします。

——仕切り直すとは具体的にどんな感覚ですか?

秀島: 若い頃は自分自身が青かったというのもありますが、自分で仕事をして、そこで得たお金で自由気ままにひとり生きられる感覚があったんです。でもこうして子供を産んで育てていくとなると、1人では到底できないことがたくさんきました。区役

所に行き、母子手帳をもらうこと自体が新鮮でしたし、そこから色々なサポートを受けながら母親学級や検診に通うにつれて、どんどん東京という街、地域と自分の距離が近くなつたように思います。その上、周りの皆さんもお腹が大きいとき、「あらあら、まあ」なんて言いながら、色んなかたちで声をかけてくださるんです。出産後もベビーカーを押しながらエレベーターのない階段で立ち往生していると、傍にいたサラリーマン風のお父さんが「運びましょう」と言ってくださって。そういうことが数えきれないくらいあったときに、私はこの街とちゃんと関わつて生きていくぞ、街に助けてもらつていてはすごと思いましたね。

阿部：今の秀島さんの話を伺いながら、少しおしゃれかもしませんが、僕がずっと抱いていた仮説があながち間違つてないかもしれない……と(笑)。

秀島：それはなんですか？(笑)

阿部：僕は東京って、実は子供の街ではないかと思っているんです。東京は日本の首都だから、地方から上京してきた人たちが多いですね。だから家族の単位も小さい。でも地方では、ひとつ屋根の下、祖父母がいて、両親がいて、子供がいて……という、世代間交流をしながら暮らしている人がやっぱり多い。もちろん、東京も3世代にわたつて暮らしている大家族もいると思いますが、基本的には子供の街の印象です。としたときに文化の話に繋げると、東京の文化とは一朝一夕というか、若い世代が新しいものを生み出すユースカルチャーが目立ちがちですが、一方で、そういう世代間交流をしながら、長い時間をかけて調整して醸成されていくものが本来の文化であるとも思います。そういうときにご年配の方の存在、交流は大切。僕自身、自分の演奏会にご年配の方が来てくださると、最高に嬉しい。きっと演奏会のおしゃれなチラシに敬遠している方もいるはずですが(笑)。

一同笑。

阿部：だからもう少し上の世代の方が、気軽に若者が集まる場所にもアクセスできるような環境が整つたら……、東京の文化全体に愛着感がより出てくるような気がします。

岡本：確かにおしゃる通り、東京は世代間がぶつぶつと切れているんですね。あと話がずれるかもしれません、日本人は学ぶことが好きじゃないですか。「生涯学習センター」という名が語るように。でもその“一生学ぶ”という視点が、文化がうまく引き継がれていかない原因のではないかとも感じています。僕が思うのは「それだけ学んだら、下の世代にお裾分けをお願いしますよ」ということ。個人の中に知識を全部留めておくのではなくて、PASS THE

BATONの精神で。それがもっと自然にできるような社会や場所があるといいのになあと思いますね。

——お三方とも東京に向ける眼差しに個性があつて、とても興味深い議論になっていますが、今後東京に期待すること、「あつたらいいな」と思うことはありますか？

秀島：お母様方と話すと「美術館なんて子供を産んでからもう5年ぐらい行ってない」という方が本当に多いんです。それは子供が騒いで迷惑になつてしまつとか、階段が急だとか、そういう心理的なバリアや物理的な問題がたくさんあって。これが例えばニューヨークなら、小さな子供が両親と一緒に美術館に気軽に足を運んでいますよね。だから日本もここ東京も「ただ樂しみたい」というみんなの気持ちをどうにかしてうまくすくい取つていただけたらいいなと。最近だと映画館では「Kids Day」とかが設けられていますけど、これが早く美術館でもスタートしないかな。今の私の切なる願いですね。

岡本：僕は一次産業に従事している人と日常的に会話できる場所っていうのがもっと東京に欲しいと思います。具体的に言うと市場です。築地の市場は中央区のはずれのほうにありますし、もっと街の真ん中に市場がたくさんあればいいのになつて。なぜなら市場は生活のリズムというか、生きていくことに何が必要かが、すごくダイレクトに伝わる場所だと思うんです。

秀島：海外では皆さん買い置きせずに、毎日市場に買い出しに行く習慣がついていますよね。

岡本：買い物しないということは、すごく大事なことですよね。市場で直接「鰯は今買つても美味しいよ」とか「この魚はこうさばくんだよ」とか、知恵を聞きながら、実際に自分で手を動かして料理をして、食べて味わつてみて。そうやって覚えたことが伝わつていくことがとてもいいなって。やっぱり僕は食べることは文化の基本のような気がしているので、東京にはもう少し素材に直接アクセスできる場所があつたらいいなと思います。東京はすごく洗練されたものや加工する技術は上手だけど、根本のことは知らないことが多いですね。

阿部：あの、ちょっと話がそれていたらすみません。僕がパリ留学から東京に帰つてきて一番衝撃を受けたのが、何で住宅の玄関がこんな公共の道にすぐ面したところにあるんだろうって。

一同笑。

阿部：道と家が近いから生活の声もすごく漏れてくるし、夕方になれば夕飯の匂いが漂つてくるじゃないですか。この感じは東京だなあって。「外国ではこれはないな」と。防犯上危なすぎて。

秀島：そういう意味では東京は安全。街自体が信頼されている感覚はありますよね。

阿部：だから先程、秀島さんが子育てるなかで、実際には意外とコミュニティがあり、助け合いがあるようなことをおしゃつていたように、本来の東京は、隣人や他者とのコミュニケーションが上手なのではないか。そういう部分が今の東京で暮らす人たちの心に、自然と促されればいいなと思います。

秀島：そもそも味噌、醤油の貸し借りをお隣とするような、長屋文化が東京にはありましたからね。

岡本：東京の可能性というか、好きなところは僕にもあります。朝、羽田空港に向かうときのレインボーブリッジを渡りながらスカイツリーが見えてくるときに、「こんなにきれいな街はない」と思うんですよ。今まで東京に対してネガティブな発言してきたのに(笑)。一同笑。

岡本：もう少し小さいレベルでいうと、御茶ノ水駅周辺も大好き。聖橋やお茶の水橋があつて、駅が地上より下にあって、その下に川が流れついてしかも斜めに地下鉄が横切つて、ニコライ堂があつて、ちょっと歩くと湯島聖堂があつて、降りて行けば神田で蕎麦屋さんもあつて、近江屋というしゃれた洋菓子屋さんもあつて……。ああ東京ってかっこいいなあと。あとは新宿駅の西口。改札出たときに空が区切れ、目の前に大きな広場。そういう人工的に作られたスケール感というのが、大都市にしかできないことだなと思うとすごく好きだなって思います。

阿部：それが岡本さんにとってのリアルな東京だからですよね。

岡本：そうですね。東京というとその辺の風景に思い入れてしまつます。東京はもちろんローカルタウンになって欲しい。でもローカルってことはもう既にあるコミュニティだから、そこに地縁のない者が入つていくっていうのは難しい部分があるのも事実ですよね。その地縁とか関係なく、自分の居場所があるというところが東京。そう一方では思うんです。だから、自分はここに居続けたいと思うし、いるのだろうと。何だかぼくの話はむちゃくちゃ矛盾してますね。

研究結果のまとめ

好きだからこそ、嫌なところもくっつきります。無関心ではないから、厳しい眼差しを持って接することができる。3人はそれぞれ、主体的に東京に関わつてきました。自分が住む街のこと。どんな入り口からでもいい、この街に主体的に関わつてが文化を生み育て、この時代を豊かに生きるヒントになる。3人の話を聞いて信頼することはこれからも続く。

nate a kind of life rhythm—they're a really direct representation of what we need to survive.

Hireshima: People overseas usually go to the market every day to get what they need for that day instead of stocking up on things.

Okamoto: I think it's really important to avoid stockpiling. When you go to the market, you can learn things from experts; someone working at the fish market might tell you not to buy bonito right now because it won't taste as good as it should, for example. You buy the ingredients at the market, make your food at home, and taste it. That idea of acting in the now and using firsthand knowledge is really cool, I think. For me, food is at the root of culture. If Tokyo gave people more direct access to ingredients and raw materials, I think people would benefit quite a bit.

Abe: Sorry if this is a little bit off track. When I came back to Tokyo after my study in Paris for one year, I was really curious about something I had never really noticed before: why are the entrances to people's houses in Japan right on public roads? The roads and the houses are so close that you can hear families having conversations at home—and even smell what's cooking for dinner when the late afternoon rolls around. There's no way that would happen in most places. In some foreign countries, it'd be way too dangerous. That's why I think that the real Tokyo is actually an active community of neighbors and others, which is along the same lines as what you were saying about the surprising depth of the community atmosphere for people raising children. I hope that kind of idea takes root among the current residents of Tokyo.

Okamoto: Here's another thing about Tokyo that I like, something that underlines the possibilities you can find here. When I'm on my way to catch a morning flight out of Haneda Airport and start crossing Rainbow Bridge, I can make out the Skytree in the distance. Then it hits me: Tokyo has to be the most gorgeous city in the world. On a more specific level, I love the Ochanomizu Station area. There's the Hijiri Bridge, there's the Ochanomizu Bridge, and the station is sunk down below ground level, right on top of a river and a subway line that cuts under the JR line on the diagonal. There's the Holy Resurrection Cathedral, too, which is just a short walk from Yushima Seidō. Go down the hill and you're in Kanda, with its selection of tasty soba shops and a really nice sweets shop called Ōmiya. Man, Tokyo is cool!

Abe: That's your "real Tokyo," right?

Okamoto: I think so. When you're in Tokyo, I think you attach some emotion to the look and feel of the places you go. Of course, it would be great if Tokyo could be more of a "local" town—but being "local" means having an existing community that can be hard for people with no real connections to become part of. You can't get around that. For me, one of the things that makes Tokyo special is that you don't have to have any of those connections to belong. That's why I want to stay here. I think I will be for the long haul. I'm not really making much sense here, am I?

東京文化研究所の研究員の証は、このロゼット。研究員は皆このロゼットを身につけて、日々研究に勤しんでいます。客員研究員となった岡本さん、秀島さん、阿部さんも着用。

秀島史香
Fumika Hidemitsu

ラジオDJ／神奈川県茅ヶ崎市出身。大学在学中ラジオDJとしてデビュー。現在はJ-WAVE、FM802、ZIP-FM「READING FOR YOUR HEART」、NHK BSプレミアム「恋する雑貨」ほか、CM、映画、機内放送、美術館音声ガイドなどで活動。

岡本 仁
Hitoshi Okamoto

編集者／1954年北海道生まれ。マガジンハウスにて「BRUTUS」「relax」「kunel」等の雑誌編集に携わつたのち、2009年ランドスケープ・プロダクツ入社。新プロジェクト「BE A GOOD NEIGHBOR」を担当。著書に「僕の鹿児島案内」「続・僕の鹿児島案内」などがある。

阿部海太郎
Umitaro Abe

作曲家／2005年にパリ留学から帰国後、シアターブロダクトのファッションショーや、D-BROSの映像作品の音楽を制作。現在は、舞台、映画、CFなどの音楽制作を手がけるほか、演奏活動も行う。昨年、3rdアルバム「シネマシカ、ちかちかシネマシカ」を発表した。