

官島幸男

Contemporary Artist

現代美術家/1957年、東京都江戸川区生まれ。 1986年、東京藝術大学大学院美術研究科絵画 専攻修了。1988年、ヴェネツィア・ビエンナーレに、 アベルト部門で招待され、デジタル数字の作品 で国際的に注目を集める。以来、国内外で数多 くの展覧会を開催している。現在、東北芸術工 科大学、京都造形芸術大学の両副学長。

A1. 街並みやビルの間から見える冬の夕焼け。

A2. 御茶ノ水駅界隈、神田川と聖橋。 浪人生時代、松本俊介に憧れ、絵 に描いた。JR中央線の市ヶ谷から四谷界隈。土手には桜並木が素晴ら しく、夜に散歩して歩いたし、迎賓館のある風景はとても日本とは思えず、 絵に描いていた。フォーヴや佐伯祐三に憧れて、巴里のリュクサンブー ル公園界隈を描いている気持ちになっていたのだろう。大体、川と土手 のある風景は私の原風景。江戸川や荒川の土手は高校時代、毎日自転 車で通っていた通学路だった。嵐のように感情が変化し、いろんな青春 の思い出がこびり付いているからだろう。

A3. 気軽に聴けるジャズやパフォーミングアートのスペース。

A4. 異文化や外国人との交流。国際都市では当たり前の文化状況だが、 東京はまだまだだと思う。

A5. 東京は私のすべて。特に1970年から1990年までは世界の全てが そこにあった。楽しさも苦しさも、愛も友情も裏切りも、夢も挫折も悪も 真実も、感動もシニズムも、勝利と栄光も。たぶん、東京にあったそれら すべては、今では私自身の一部になって、切っても切れない細胞のよう になっている。だから東京は外部ではなく内部。東京とは、自身の想念 が作り出した「イマジナリーな街」なのかも知れない。

A1. The slivers of sunset that you can see between the buildings and houses in

A2. The area around Ochanomizu Station, especially the Kanda River and the Hijiri Bridge. After I failed my entrance examination and had to study on my own for a while, I started getting into Shunsuke Matsumoto. I've done a painting of that area There's also the area on the JR Chuo Line from Ichigaya to Yotsuya that I used to walk at night, marveling at how un-Japanese the state guest house looked and using it as inspiration for my work. I've always had a thing for the Fauves and Yūzō Saeki, and I probably felt like I was painting my own "Jardin du Luxembourg," one of his famous works. For me, landscapes with rivers and embankments are my artistic home. I used to bike along the Edo and Arakawa Rivers every day on my way to high school. Those kinds of locales probably draw me in because they're tied to so much tumultuous emotion and memories of youth for me

A3. Spaces where people can drop by and listen to some jazz and check out performing arts.

A4. The ability to interact more with different cultures and foreign people; it's a kind of environment that every international city should have, but Tokyo still has a way to go, I think.

A 5. Tokyo is a city that makes me who I am. From about 1970 to 1990, my whole world was in Tokyo-joy and pain; love and friendship and betrayal; dro frustration and evil and truth; wonder and cynicism; victory and glory, too. All of those things that made Tokyo such a powerful place are a part of me now, I think, like an inseparable strain of my bone marrow. Tokyo's not outside—it's really inside. There might not actually be anything in Tokyo, come to think of it; it might just be an "imaginary city" that we all invent for ourselves.

Tokyo and Me

图田潔

Kiyoshi Kuroda / Illustrator イラストレーター/作品集に「森へ」(ピ エ・ブックス)、古川日出男との共作「舗 装道路の消えた世界」(河出書房新社)。 現在、小説家・村上龍の連載「速いもの は、美しい」(JRA新聞広告・スポーツ 新聞各紙に掲載中) のイラストを担当。 http://www.kiyoshikuroda.jp

A1. 時代によって生き物のように変化し続けるのが、東京の街の印象の ような気もしますが、昔からある建物や、空間の中にある間のような無 駄なスペースを、街の中に発見すると妙に安心します。「変化しないもの」 を探してしまうところがあります。

A2. 砧公園。生まれ育った場所が近く、子供の頃からよく過ごした場所 です。世田谷で一番大きな公園で、深い森や川も流れていて、公園の中 にも高低差があるのがとても好きな理由です。

A3. 東京に植物園がもっと増えたら嬉しいです。新宿御苑の温室のように、 都会の真ん中にも大きな植物園を作ることがもっと可能になれば、珍し い植物や昆虫達とふれあう機会が増えて、想像しただけでも楽しいので すが。

A4. 生まれた時からずっと過ごしている場所なので、自分にとって一番 日常的な場所です。これからも刺激的であり、居心地のよい場所であり 続けて欲しいと思います。

A5. 場所を重要視する訳ではないのですが、その場所の時間の経過を、一 生を通して観察できるのが東京だと思うので、これからも楽しみにしています。

A1. In many ways, Tokyo's a creature that keeps on evolving over time. Still, it feels comforting when I find a really old building or an empty, leftover space in the air. Oddly, I think I often find myself looking for things that always stay the same. A2. Kinuta Park; I grew up in the area, so I used to play there when I was a kid. It's my favorite park in Setagaya, that's for sure. The deep woods and the river add so much variety and depth to the park, making it a really rich, captivating place.

A3.1 wish there were more botanical gardens in Tokyo. If we had a few more big gardens in the middle of the city, like the greenhouses at Shinjuku Gyoen, people would have more chances to see rare plants and insects. Just imagining the pos-

sibility makes me happy.

A4. I've been here my whole life, so Tokyo is the most familiar, day-to-day place l know. I hope it's always as stimulating and comfortable as I know it can be A5. I don't necessarily place that much importance on location, but Tokyo is one place that I know I'll be able to have my eye on my entire life. I'm looking forward to what the future holds

阿部 好世

Yoshiyo Abe / petite robe noire Designer

petite robe noire デザイナー/2005年オ ンラインショップ 「petite robe noire」をス タート。2007年恵比寿にショップをオープ ン。2008年1 st コレクションを発表。2012 年4月、同じく恵比寿に「petite robe noire $\mathsf{BOUTIQUE}\rfloor \mathit{\&table} \mathsf{boutique}.$

A1. 初夏の緑、冬の快晴の空。

A2. 今の住まいがあり、仕事場のあるエリアでもある恵比寿です。昔な がらの景色が残っていて好きです。

A3. 気持ちのいい美術館。

A4. 溢れるエンターテインメントの数々。何でも揃ってしまう利便性の高さ。 A5. 東京という言葉を見ると、サニーデイ・サービスのアルバム『東京』 を毎日聴いていた学生の頃を思い出します。桜景色のジャケットで、淡 く温かな春の季節の空気感。地元の新潟は春の訪れが少し遅いので、 東京の一足早い春を憧れていた気がします。今、東京は自分の住む場 所ですが、当時抱いていた「東京」の空気感とそんなに変わっていません。 「あぁ、あの時憧れた東京の春が来たなぁ」と毎年感じるように、どこか 愛おしいのにどこか客観的。いつでも帰ってきたくなる場所で、今の自

A1. The greens of early summer and the bright, clear skies of winter

A2. Ebisu, which is where I live and work now; I love how there's still an oldfashioned look to the place.

A3. Nice, comfortable museums

A4. An incredible array of entertainment; the convenience of having everything in

A5. Every time I see the word "Tokyo," I always remember the days I spent listening to the "Tokyo" album by Sunny Day Service back when I was a student. The picture on the jacket is of a cherry tree that evokes the faint, warm feel of spring. Spring starts a little on the late side in Niigata, where I was born, so I think I was always kind of drawn to the early spring that Tokyo has. Tokyo is where I make my home now, and, to tell you the truth, it's got the same feel as I imagined it would have way back when I was in Niigata. Every spring, it's the same thing: "this is the spring I was always looking forward to," I think to myself. There's something dear and personal about it, of course, but there's also a part of me that can see it objectively. It's where I start missing when I'm away and where I live my life.

Sputniko!

Sputniko! / Artist

アーティスト/ロンドン大学インペリアル・カ レッジ数学科および情報工学科を20歳で卒 業後、英国王立芸術学院 (RCA) デザイン・イ ンタラクション科修士課程を修了。在学中より、 テクノロジーによって変化していく人間の在 り方や社会を反映させた作品を制作。 2012 年より神戸芸術工科大学大学院客員教授。

A1. 「最先端」 がゴロゴロ転がっている街を練り歩くだけで、情報収集でき るところ。そしてその中に「昔ながら」がうまくクールに共存しているところ。 A 2. 生まれ育った場所という事で新宿に愛着があります。歌舞伎町や 二丁目やゴールデン街など、とてつもない怪獣みたいなものが、街の下 でうごめいているかのようでワクワクが止まらない。逆に自由が丘みた いな大人しいセレブタウンは、眠くなるので苦手。

A3. 今後東京で大事にしていきたい文化やセンスは、勢いのある未熟な もの。未熟で未完成な文化ほど、創作にもがくと思うので、そういった「プ 口や完成形にはない」センスを大事にする街であってほしいです。

A4. 東京にハイブリッド日本人が増えて国内外を出入りするようになり、 自然に英語や中国語などで外国人とコミュニケーションができる日本人 が増えたらいいな!と思います。

A5. 世界を飛び回って様々な環境で仕事をしていますが、東京は私のホ ームであり続けると思っています。新宿ネオン街のカオスで危険な感じ、 渋谷の物凄いスピードで変化するトレンド、原宿や表参道の鮮やかなフ アッションは、私の創作のスパイスとして生き続けるはず。そして東京 はご飯が世界でいちばん美味しい。冗談ぬきにイタリアより美味しいイ タリアン、フランスより美味しいフレンチ、中国より美味しい中華料理が 食べられる街です。私は完全に胃袋を掴まれているので、地球のどこに 行っても宇宙に行っても、おそらくまた東京に戻って来るでしょう。

A1.1 like the fact that you can just stroll around the city and pick up on the latest trends and styles wherever you look—but there are still so many charming, oldfashioned elements around that never seem to feel dated.

A2. I'm always going to feel an attachment to Shinjuku, where I was born and raised. You can't beat the thrilling vibe of Kabuki-chō, Ni-chōme, or Golden-gai it's like there are monsters rumbling around under the streets, electrifying everything above. I need that kind of energy. Places like Jiyūgaoka where things are

more refined and elegant just put me to sleep.

A3. The culture or mindset that I want Tokyo to foster is one that is starting to take shape but is not yet fully realized. Underdeveloped, incomplete cultures squirm to create things. Tokyo needs to embrace the beauty of that brand of unripe, half-formed culture.

A4.1 want Tokyo to have more "hybrid" Japanese people who go back and forth between Japan and other parts of the world and naturally develop the ability to communicate with people in English, Chinese, and other languages.

A5. I work all over the world, but Tokyo's going to be my home forever. The chaos and craziness of the neon forest in Shinjuku, the trends that change in the blink of an eye in Shibuya, the bubbly, energetic fashions of Harajuku and Omote-sandō everything will keep adding the spice to my creative work. Tokyo also has the best food in the world. Seriously—it's got better Italian than Italy, better French than France, and better Chinese than China. It's certainly got me hooked. It doesn't matter which city I go to, which country I go to, or which planet I go to-I'm always going to come back to Tokyo.

5つの質問から立ち上がってくる、 東京と6人のわたし。 その関係性、その距離感について。

Six people, five questions. It's amazing how much a simple Q&A can reveal about the connections and distance between a place and its residents: Tokyo and Me.

Q1. 日々過ごす時間のなかで、ご自身が「これは東京らしいな」と思う瞬間とは? As you go about your daily life in Tokyo, what strikes you as particularly "Tokyo-esque?"

Q2. 愛着のある場所はどこですか?またその理由も教えてください。 Which places in Tokyo do you feel an attachment to? Why?

Q3. 今後観てみたい、または育って欲しい文化はありますか? What kinds of cultural or artistic elements do you want to see in Tokyo or want Tokyo to nurture?

Q4. この街に最も期待する体験とはなんですか? What do you hope for or expect from Tokyo in the future?

Q5. 東京とあなたは、どんな関係を築けていますか? What kind of relationship do you think you have with Tokyo?

Question.

Kyoko Kanda / Storyteller

講談師/1999年二代目神田山陽に入門。 出演の傍ら、形にとらわれない独演会、他ジ ャンルとのコラボレーション公演、海外公演 など幅広い活動を展開。くるくる変わる表情、 歯切れのいい語り口で人気。東日本大震災 後は民話収集をライフワークとしている。

A1. 古今東西の色んな国の色んな文化が、色んなエリアで発信されている。 A2. 浅草、上野、新宿、池袋。 寄席があり、前座時代の思い出が濃いから。 A3. 世界中の話芸が楽しめる常設の劇場。字幕スーパーのついている寄席。 A4. モノも情報も溢れている世の中。格式のあるもの、型破りなもの …、グサッとくる「本物」との出会いを期待する。 A5. 修行の場。

A1. A vibrant mix of cultures from all ages and all over the world lighting up the city. A2. Asakusa, Ueno, Shinjuku, and Ikebukuro - places where there are storytelling houses that never fail to bring back powerful, lasting memories of doing opening acts. A3. Permanent theaters where people can go and listen to storytellers from around the world; storytelling houses with caption decoders.

A4. The world's full of things and information—things that follow formal styles and things that are more unorthodox. I'm looking for the real thing, the stuff that cuts right to the heart.

A5. It's my training ground.

Itaru Hirama / Photographer

写真家/近年では舞踊家の田中泯の「場踊り」 シリーズをライフワークとし、世界との一体感 を感じさせるような作品制作を追求している。 最新の作品集に『LAST MOVEMENT』(発行: 博進堂、販売:窓社) がある。7月6日(土) ~ 8月31日(土)写真展 [Last Movement—最 終の身振りへ向けて一」を芝浦の「フォト・ギ ャラリー・インターナショナル(P.G.I)」にて開催。

A1. 車でレインボーブリッジを渡る瞬間。海の青とビルのグレーと空が 溶け合っていて、東京で一番美しい瞬間だと思います。

A2. 今住んでいる麻布十番。坂の街で、坂の上の住宅地と坂の下の街 との差が楽しい。広尾、十番、六本木のどの方向に坂を降りるかで気分 も変わるし、どこからでもとりあえず坂を登ると家に着くところ(笑)。

人から生まれてくる生活文化。 A4. 海外アーティストによる公演や展示などが多数開催されているので、 そういうものに多く触れること。

A5. 東京は仕事場。仕事のためにずっと合宿している感じがする。心は 塩竈(宮城県・出身地)、肉体は東京。東京で子育てをしていますが、自 分が仕事をしている背中を見せるのが、教育だと思っています。

A1. Driving over Rainbow Bridge in a car; the blue of the ocean, the gray of the buildings, and the sky kind of melt together. I think it's probably the most beautiful moment you can find in Tokyo.

A2. Azabu-jūban, where I live now. It's on a hill, and it's really cool to see the difference between the residential district at the top and the city areas at the bottom. You can walk down the hill on one side to Hiroo, on another side to Jūban, or on another side to Roppongi—and every destination has its own distinct flavor. When the day's over, it doesn't matter where I am, really; all I have to do is walk up the hill and I'll eventually find my way home. (Laughs)

A3. A lifestyle culture that emerges from green (natural) spaces.

A4. Tokyo hosts lots of performances and exhibitions by foreign artists. I want to take full advantage of that.

A5. Tokyo is where I work. I feel like the city is a giant boarding house that I stay at so I can do my work more easily. My heart's in Shiogama (my hometown in Miyagi Prefecture), but my body's in Tokyo. I'm raising my kids here, too; seeing me do my work here is part of their education, I think.

006 TOKYO PAPER for Culture vol.1

Research Topic (1)

Children and Culture

研究テーマ①子供と文化

数ある研究材料から創刊号に選んだテーマは、「子供と文化」。子 供たちとプロのアーティストが出会い、舞台を作り上げる「パフォ ーマンスキッズ・トーキョー」。一流の芸術家から直接指導を受け、 その成果をひのき舞台で発表する「東京発・伝統WA感動 キッズ 伝統芸能体験」。ふたつのプログラムから垣間みる、子供の可能性 と文化の力とは? プログラム企画制作・運営の担当者と参加アー ティストに聞き取り調査をしながら、研究を深めていきました。

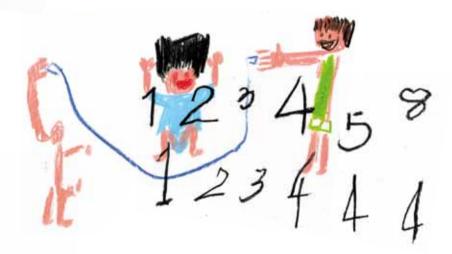
Our research topic for this issue is "children and culture." The first program in the spotlight, Performance Kids Tokyo, brings children and professional artists together to create a stage performance. Traditional Performing Arts for Kids, meanwhile, provides kids with opportunities to learn directly from first-class artists and take to the stage for full-fledged performances.

How do these programs illuminate the potential that lies in children and harness the power of culture? We interviewed program planner, manager, and artist to find out more.

頭が固くなっているところへの 刺激になりました。

-パフォーマンスキッズ・トーキョー参加者の感想

case 01:

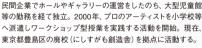
パフォーマンスキッズ・トーキョー

ダンスや演劇、音楽などの分野で活動するプロの現代 アーティストを都内の小中学校やホール・文化施設な どに派遣し、約10日間のワークショップを通して子供 たちが主役のオリジナルの舞台作品を創作。最後に発 表公演を行う。8月23日~24日、発表公演「田村一行 のとんずら」が、調布市せんがわ劇場にて行われる。 http://www.children-art.net/pkt/

Interview 01:

Performance Kids Tokyo Tsutsumi Yasuhiko NPO Children Meet Artists)

パフォーマンスキッズ・トーキョー 堤 康彦さん (NPO法人 芸術家と子どもたち 代表)

Cultivating a sense of self-affirmation through performance

- What are the goals of Performance Kids Tokyo (PKT)?

What we're trying to do is to create opportunities for children to meet modern artists. When artists come together with children in a kind of "clean slate," purely open environment, I think it creates something entirely new. It could be the children discovering something that they've never known was inside them, or it could be the artists finding an opportunity to explore new modes of expression. That's what PKT hopes to be a part of creating

- It sounds like the workshops are focused less on helping children develop technical skills and more on making a direct sensory appeal to the participants.

That's right. What really sets PKT apart and makes it so compelling, I think, is the focus on the final performance. Each and every child has different forms of expression and different ways of engaging with things —and not everything goes smoothly. Still, that's part of the whole process. Anything can be expressive if you give it a chance to grow, and we want to see that through.

- The idea of performing can make people tense, but those nerves give way to an incredible sense of achievement once the performance is complete.

To me, that's what kids today really need. No matter how many times they fail or find themselves struggling over the course of the workshop, they all get up on stage in the end and do something. That, right there. can push them a little closer to finding some kind of self-affirmation and building a little self-esteem, I think.

パフォーマンスを通じて、自己肯定感を育む。

---パフォーマンスキッズ・トーキョー(以下、PKT)の目的を教 えてください。

<mark>僕たち</mark>(NPO法人 芸術家と子どもたち)が取り組んでいることは、 <mark>子</mark>供たちと現代アーティストが出会う「場づくり」 です。 アーティ ストの皆さんは、それぞれのやり方で、パフォーマンスを通じてモ ノの見方・見え方を変えていくこと、新しい価値観を見出してい くような表現を模索しています。そんなアーティストと、ある種、 非常にまっさらな状態の子供たちが出会うことで生まれる、新し い "何か"。例えばそれは、子供たちが潜在的な力を発揮したり、 アーティストは新しい表現を探る機会に恵まれたり。そういうき っかけづくりをしているのがPKTです。

今のお話を伺っていると、ワークショップの中身も子供たち が技術的に何かを身につけていくというよりも、感覚に直接訴え かけるような内容が想像されます。

そうですね。PKTの一番の特徴であり、面白さとは最後に発表公 演を行うことだと思っています。子供たちひとりひとり、いろん な表現があり、いろんな関わり合いがあり、うまくいかないことが あってもちろんOK。でもそのまま終わりを迎えるのではなく、ど んなかたちでも良いので必ず発表します。

発表するという目標が、一定の緊張感を生み、そしてやり遂 げたときには大きな達成感を生みますね。

実はそこが今の子供たちにとって、とても大事なことだと思って いるんです。つまり、ワークショップの過程でどんな失敗や葛藤

- Self-affirmation and self-esteem—it seems like it's getting harder and harder for adults, let alone children, to develop that kind of awareness these days.

In our day and age, that brand of self-confidence is what the world needs more than anything else. In my view, it's all about figuring out what you're looking for, how you can express yourself in the most fulfilling way, and how you can perceive it with your own body. PKT is driven to helping people unlock the doors to deeper self-affirmation and selfesteem.

- How do you feel when you meet and watch the children that take part in PKT programs?

No matter how much time you spend around children, you're always going to find something you haven't seen before. There are kids with autism and other developmental disabilities, for example, who have a completely unique set of sensibilities. In a lot of ways, it's almost like a form of culture. I remember one time when one autistic child started running around the classroom. It looked like his sensibilities were locked inside at first glance, but it was actually the opposite, I think; he was taking the outside world in and feeling all of it at the same time. The experience made me want to try to understand as much as I could about how they perceive the world.

- You mentioned the concept of "culture." What does culture

That's a pretty tough question. With the world constantly globalizing and filling our lives with more and more information, we have to be toler ant of and open ourselves up to a broader range of perspectives. Being more tolerant helps expand our horizons—to me, culture is a key part of

があっても、最後は必ず舞台に立つことによって、何かしらの自 己肯定感、自尊感情のようなものがきっと心に芽生えてくるので はないかなと。自分なりの表現を楽しみながら友達と一緒にひと つのものを作り上げたという、ある種の成功体験をしてもらいた いと思っています。

自己肯定感、自尊感情。大人でもなかなか持ちづらい時代 のような気がします。

この現代社会において、そこが一番足りていないのではないかと 思いますね。情報に溢れた世の中で、大人でも自分のやることの 何が正解で何が不正解なのかもわからなくなってしまうときがあ ります。その大人が子供に対して、過剰な情報を与えがちになっ ている。自分が何を求めているのか、どういう表現が自分にとっ て気持ち良いのか、そういう部分を自分の身体を使って感じ取っ ていくこと。それが自己肯定感、自尊感情を育むことにも繋がる と信じてPKTを続けています。

PKTを通じて子供たちを見つめていて、どんなことを堤さ んは日々感じていますか?

子供はどれだけ観察していても、常に新しい発見があります。 PKTは様々な子供たちが参加していますが、例えば自閉症などの 発達障害のある子供たち。彼らが携えている感覚というのもま た独特で、それはある意味で僕は文化だと思っているんです。<mark>あ</mark> るとき、教室のなかをぐるぐる回り始めた子供がいました。そし て手をひらひら動かしていたり、何か独り言を言っていたり。そ の行為は一見、自分の内側に感覚を閉じているように感じますが、 むしろその逆で、彼らの感覚は外の世界と感応している。そうい うとき、私はできる限り彼らの感覚に近づきたくなります。な<mark>ぜ</mark> ならそこには新しい気づきがたくさんあるからです。

-今、「文化」という言葉を使われましたが、堤さんにとって「文 化」とはどういうものだと捉えていますか?

難しい質問ですね。たくさんの情報があふれグローバル化する現 代において生きていく上で重要なのは、世の中の様々な立場に対 して自分がどれだけ寛容になれるのか、感覚をひらいていけるの かということ。寛容になることで、自分の世界も広がっていく。文 化には、そういう力があると思います。子供って、大人が作り上げ た既存の文化的背景から、まだ距離を取れている存在ではないで しょうか。だから実は子供は、ひとりひとり違う文化を抱えて生活 している部分があると思います。PKTではその個々の文化を育て つつ、他者の文化も知って欲しいという想いも込めてやっています。

TOKYO PAPER for Culture vol.1 007

Interview 02

Performance Kids Tokyo Shigemi Kitamura (choreographer)

北村成美さん (コリオグラファー)

6歳よりバレエを始め、英国ラバンセンターにて学 ぶ。「生きる喜びと痛みを謳歌するたくましいダンス」 をモットーに、あらゆる世代・多様な個性をもつ人々 と協働し、国内外でダンス作品を発表している。講 師として参加したPKTの発表公演「くるみ割り(風) 人形と二十日(ぐらい)ねずみの大運動会☆キャー !!」が、9月1日光が丘・IMAホールにて行われる。

"We're all children"

- From a choreographer's perspective, what kind of significance do children have?

Babies learn things at a stunning rate—a little boy who can't roll over one day suddenly learns how to roll over the next. There's a process that we all go through as we evolve and grow, but those transformations are so much easier to see in children than in adults. I'm over 40 now, and I'm poised to experience new changes like growing old and mastering certain skills. These are some of the things that remain unknown to me. It's the same for kids, I think, in principle. If you think about it that you kind of stop buying into these assumptions that "this is a kid thing" and "that's an adult thing." When I choreograph dances, I try to take an approach that steers away from these sorts of traditional barriers.

How did having children change your perspective?

Before I became a mother, I think I put kids into their own fixed category. When I had my baby, though, I started to realize that "we're all children" at heart—it kind of goes back to what I was just saying about how the lines between kids and adults start to blur. Giving a good stage performance, too, can depend on how well the performers can transform themselves into children.

- How do you approach actually teaching children how to dance?

When I teach children, I think I take the same basic approach as I do with adults--I focus on the rules you have to follow when you're on stage and really drive home the importance of understanding that your task as a performer is to express something to the audience. If you've got those fundamentals down, you can really let yourself go and shine during actual performances.

- What does dance mean to you?

I think I was a second grader in elementary school when I had an epiphany of sorts. I was performing in my second classical ballet recital, and this powerful feeling suddenly came over me-something that made me feel so happy to be alive. In a lot of ways, that was beginning of my life. Right now, my vision is aimed less at "being a dancer" than at "being the dance." When I'm working with children in PKT programs, my goal isn't getting them to dance-it's getting them to become the dance. It might be a lot of trial and error, but I want to create performances that let people experience that sort of metamorphosis.

"人類みな子供"、なんです。

-コリオグラファー(振付師)として、子供という存在をどの ように見つめていますか?

子育ての中で気づかせてもらったのですが、赤ちゃんの頃という のは、時間単位で何かを習得していきますね。例えば寝返りを打 てなかった子供が、急に打てるようになったり。人間には進化す る過程がありますが、子供の場合、それがすごくわかりやすいで すよね。でも、今40歳を超えた私自身も、これから身体が衰えて いくことや何かに熟練していく、そういう未知の体験が待ってい るとするならば、それはやっぱり子供と同じだなと思うのです。こ うして自分自身を切り開いていくという意味では、年齢に限らず 人は一生、進化する過程にある気がするんです。そう思ったとき に「子供だから、大人だから」っていう考えが一気に取っ払われ た感じがして、踊りを作るときもそういう視点では作らなくなりま

――北村さんにとって出産して子供を持つことは、大きな転機 になりましたね。

自分が親になるまでは、子供のことを、子供というカテゴリーの

ようなもので捉えていたと思うのです。ところがいざ自分が産ん でみると、先程のお話に繋がりますけど、「人類みな子供」のよう な感覚になって。また舞台にあがる人間も、「どれだけ子供にな れるのか?」みたいなものが、舞台上の勝負の在り方だったりす るのです。子供は恐ろしいですよ。ちょっと上手い大人の踊りよ りも、子供の無邪気で純粋な踊りの方が、その場の空気をさらっ てしまいますからね。ただし、舞台の世界にもこれはこうすべき というルールはやっぱりありますから、やはりそのルールを知っ た上で、「どれだけ子供になって遊べるのか?」ということがすご く大事なんです。

-逆に実際の子供たちに踊りを教えるときは、どんな視点を 持ちますか?

子供たちに踊りを教えるときも、舞台上の基本ルールはもちろん、 お客さんに観せるということへの姿勢について、かなり厳しく指 導しますよ。そうすることで舞台本番では、本当の意味で自分を 解放して弾けることができるんです。だから私は子供たちに言う んです。「みなさんのこと、最初から最後までプロとして扱います。 だからプロとしての話をしましょう。上手いとか下手とか経験が あるとかないとかは、観に来て下さる方には全く関係ありません。

お客様のために真剣に自分の身体を使いきる人、全身で何かを 伝えてくれる人しか舞台に立ってもらいたくありません」と。

-北村さんの踊りに対する想いを聞かせてください。

確かあれは自分が小学2年生の頃。人生2回目ぐらいのクラシッ クバレエの発表会のときだったんですが、舞台の上で突然私、 「生きていて本当によかった」と思ったんですよ。たった7年しか 生きていないのに (笑)。でもそれが原点で、私の踊りはそこから 始まったような気がします。ちなみに最近の私の願いは、踊りたい、 よりも、踊りになりたい。それこそ子供じみた話ですけど、本当に そう思っています。だからこれからPKTを通して一緒に作品を作 る子供たちにも、踊ってもらうのではなく、踊りそのものになって もらいたい。そうなれるような舞台を、 、自身、日々試行錯誤し ながら作り上げたいと思っています。

東京発・伝統WA感動 キッズ伝統芸能体験

小学生から高校生までの子供たちが7か月間にわたって、能楽・日本

舞踊・筝曲・長唄など、一流の芸術家から直接指導を受け、その成果

をひのき舞台で発表する。これまでにない本格的な伝統芸能体験プ

ログラムを行っている。http://www.geidankyo.or.jp/kids-dento/

case 02:

Interview 03:

谷垣内和子さん

Traditional Performing Arts for Kids Kazuko Tanigaito

(キッズ伝統芸能体験ディレクター)

(Director, Traditional Performing Arts for Kids)

西洋の音楽との違いが面白かった。

キッズ伝統芸能体験 能楽囃子[笛]参加者の感想

舞台に出ている時は怖そうな先生も お稽古のときは優しくて楽しかった。

――キッズ伝統芸能体験 長唄三味線参加者の感想

伝統という、揺るぎないものが 新しい自分を拓く。

──伝統芸能。とても重みのある世界ですが、伝統、または伝承、 というものに対して、谷垣内さんのお考えを聞かせてください。

言葉の定義となると、とても難しいなと思いますね。どちらも個 人的な印象でしか言えませんが……、"伝承"とは、伝える、受け 継ぐこと。そこには常にその時代の精神とか、そこで生きた人々 の趣味趣向が反映すると思います。"伝承"が積み重ねられて"伝 統"となる。伝統という語には、時を超えて揺るぎないものとい う側面があるように思います。

――その伝統に対して、今の子供たちが向き合う意味について はどうお考えでしょうか?

価値観が揺らいでいる現代において、"伝統"は揺るぎなく、確か で頼れるものという感覚があるのではないでしょうか。「日本人 ならでは」と言うのも少し語弊がありそうですが、多くの日本人 にとって、伝統芸能は共有の文化的価値の核として、広く受け止 められている気がします。「そうだといいな」という、個人的な希 望も込めていますけれど。

一子供たちは7か月間という時間をかけて、実演家のもとで稽 古をつけてもらうわけですね。その過程で子供たちの変化はど うでしょう?

初めは正座ができなかったり、集中力が欠けて実演家のお話を聞 けなかったり、「この子たち、大丈夫かな?」と、心配になることも あります。ところが稽古を重ねるごとに、子供たちなりに「これは 大変だぞ」と真剣に向き合うときが来るんです。実演家たちは子 供だからと言って、決して手は抜かず本気で指導しますから。そ のなかですぐに技術的に上達する子、時間がかかる子、もちろん それぞれです。それでも最後にはみんな、発表会の舞台に乗り、 達成感を得るところまでいきます。そのとき、子供たちは本当に いい顔をしています。

その達成感の先に、何が子供たちのなかに残ると思いますか?

そうですね。そもそも技術的な側面を習得すること以上に、もっ と大切にしていることがあるんです。それは稽古の積み重ねの過 程で、舞台上のしつらえ、空気感、実演家の精神や作法など、文化 としての伝統芸能を総合 的にしっかりと体感して もらうこと。例えば能楽 コースの子供たちは宝生 能楽堂の舞台を使ってお 稽古をしていますが、お 正月になると、ここの舞台 にはしめ飾りが張り巡ら

お稽古 能楽 (謡・仕舞) (平成24年度)

されます。また夏場と冬場では、先生が着ている着物の素材が変 わりますよね。些細なことかもしれませんが、こうした日本の伝統 的な生活習慣も、稽古のなかで子供たちは自然と目にすることが できます。この、普段あまり馴染みのないものに対する「へ~!」と いう発見の蓄積が、実は大切なんです。その発見が、すぐに実生 活のなかで活かされるとは限りませんが、でも、ここでの体験や発 見は必ず記憶に残ります。この先、その記憶が呼び起こされて、 人生に活かされる瞬間がきっとある。そう信じています。そもそ も文化とは、人が人として生きるための力の元になるものですから。

Discover a new you through enduring, time-honored traditions

- The world of traditional performing arts is such a deep, rich reservoir. What does passing down traditions to future generations mean to you?

I always find it hard to define things—in the end, it always comes down to how you see things from your personal perspective. I guess I'd say that passing tradition down to future generations means the dynamic, changing process of transmitting and inheriting; it always depends on the spirit of the times and the tastes and interests of the people involved. Passing down and inheriting things over and over again gives way to traditions. The word "tradition" implies an unwavering core that perseveres through time.

- Why is it so important to help the children of today encounter these old traditions?

Our value systems today are always in an unpredictable flux. "Tradition" is like a rock-it's something you can count on, I think. The idea of saying that a given art form is "unique to Japan" might be a bit misleading at times, but I think that most Japanese people have come to appreciate traditional arts as a kind of shared foundation. When you bring chil-

dren into that picture, you unlock a lot of exciting possibilities, I feel.

(公社)日本芸能実演家団体協議会(芸団協)実演芸術振興部企画制作課長。

2003年より芸団協の「伝統文化と教育」プロジェクトにおける「実演家と教

師による和楽器モデル授業出前教室」コーディネーターを務める。

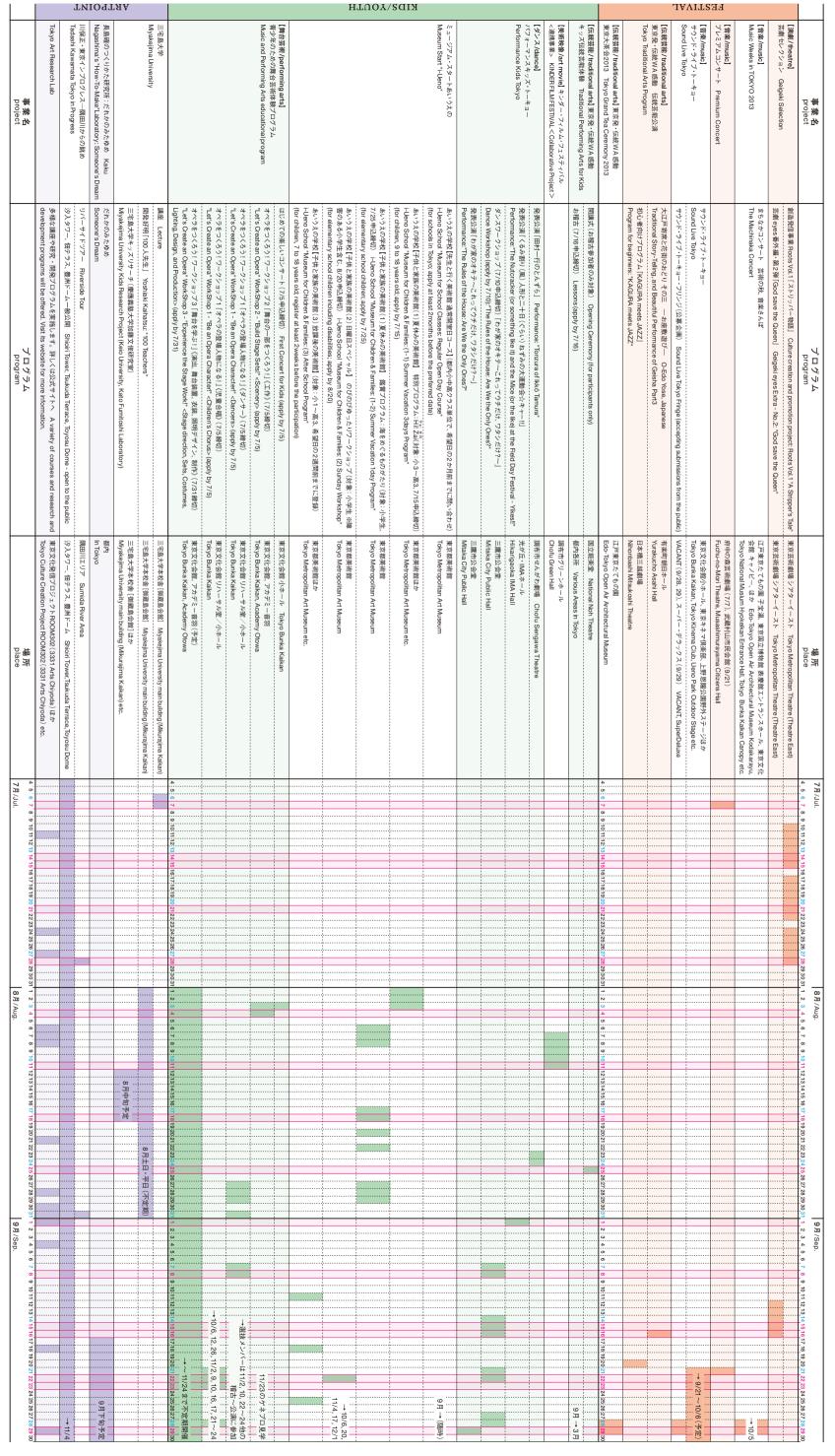
The performers might be children, but that doesn't mean that the demonstrators do easy on them. Some children are better than others in terms of technical skills, of course, But in the end, they all get up on stage and derive a sense of achievement from their performance. When you see the looks on their faces, you can't help but feel overjoyed.

- After that immediate rush of accomplishment fades away,

Helping students get the hang of technical skills is one thing, but there are things I emphasize even more than that; experiencing how the stage works, how it feels to be on stage, what goes into a performer's approach, and how performers go about their work—basically, I want the students to appreciate traditional arts at an experiential level. As they rehearse their parts, kids naturally get a unique glimpse of how Japanese people lived years and years ago. Discovering and opening their eyes to the sorts of things that they don't have many chances to see these days is actually an extremely important process. The kids in the program will be able to look back on their experiences with traditional arts someday and use them to improve their lives. I'm sure of that, After all, culture forms the roots that give people the strength and vitality t

Children in the program spend around seven months studying with demonstrators. How do the children change over that time?

what do children take away from the whole experience?

東京文化発信プロジェクトとは

東京文化発信プロジェクトは、「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文化団体やアートNPO等と協力して実施しているプロジェクトです。都市各地での文化創造拠点の形成や子供・青少年への創造体験の機会の影響により、多くの人々が新たな文化の創造に主体的に関わる環境を整えるとともに、国際フェスティバルの開催等を通じて、新たな東京文化を創造し、世界に向けて発信していきます。 www.bh-project.jp

About Tokyo Culture Creation Project

Tokyo Culture Creation Project, organized by the Tokyo Metropolitan Government and the Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture in cooperation with arts organizations and NPOs, aims to establish Tokyo as a city of global cultural creativity. The project facilitates involvement of la larger number of people in creation of new culture, by building regional bases for culture creation across the city and offering opportunities for creative experiences to children and young people. Moreover, it creates and globally disseminates new Tokyo culture through organizing international festivals and other diverse events.

『TOKYO PAPER for Culture』vol.001 東京の文化を研究する

編集・執筆:水島七恵 | アートディレクション・デザイン: 漆原悠一 (tento) | 写真: 吉次史成 (表紙, P3, P4, P5) ヘアメイク (秀島史香): 小池瑠美子 | イラスト: 浅生ハルミン (P2), 小笠原徹 (P6, P7) 撮影場所 (表紙, P3, P4): アンスティチュ・フランセ東京 | ロゼット制作: WHYTROPHY | 翻訳: オフィス宮崎印刷: 太陽印刷工業株式会社 | 発行: 東京文化発信プロジェクト室 | 発行日: 平成25(2013) 年7月4日 | 禁: 無断転載

公益財団法人東京都歴史文化財団 東京文化発信プロジェクト室

〒130-0026 東京都墨田区両国3-19-5シュタム両国5階 tel:03-5638-8800|fax:03-5638-8811