

TOKYO PAPER

ト キ ョ ー ペ ー パ ー
for Culture

フォー カルチャー

「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いたします。

“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!

創刊号 / 001

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・トーキョー / 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～

こんなふうになつてゐるのね

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 smotheres 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.

母になって
東京と自分の
関係が仕切り
直されました。

— 秀島史香

東京もローカル
タウンになればいい。

— 岡本仁

僕の仮説では、
東京は子供の街。

— 阿部海太郎

Fumika Hideshima

Hitoshi Okamoto

Umitaro Abe

— みなさん、率直に「東京」はいかがでしょう? (笑)

岡本仁 (以下、岡本): ですかい質問ですね(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っ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「ここには何もありません」と言われるんです。でも、僕から見れば何でもあるわけですよ。じゃあなぜこの反コミュニケーションが生まれているかというと、要するに「東京にあるようなものは、ここに何もありません」という前提の存在。それがいろんな場所を息苦しくさせている気がしています。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「何でもあって何でもありません」が、岡本さんのおっしゃるローカル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ルリズムがあったら、東京という文字がもっと愛おしく感じる気がしています。

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!」と意気込みと思えます(笑)。そうやって東京への愛着心が増していけたら。

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がありますが、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起きました。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ったように思います。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って生きていけそう、街に助けられているとすごく思いましたね。

阿部：今の秀島さんの話を伺いながら、少しずれるかもしれませんが、僕がずっと抱えていた仮説があながち間違っていないかもしれない……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が多いですよね。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世代にわたっ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がると、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、最高に嬉しくて。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けど(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ってきたら……、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：確におっしゃる通り、東京は世代間がぶつづつと切れているんですよね。あと話がずれるかもしれませんが、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“一学生ぶ”という視点が、文化がうまく引き継がれていかない原因な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」っていうこと。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かなと思いますね。

——お三方とも東京に向けての眼差しに個性があって、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、「あったらいいな」と思うことはありますか？

秀島：お母様方と話す「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ってしまうとか、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るんですよね。だから日本もここ東京も「ただ楽しみたい」というみんなの気持ちをどうにかしてうまく取り上げていただけたらいいな。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って。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：買い置き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「鰹は今買っても美味しくないよ」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、食べて味わってみて。そうやって覚えたことが伝わっ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っ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よ。

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っ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っ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。防犯上危なすぎです。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、秀島さんが子育てするなかで、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っしゃっていたように、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わけではないか。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って、駅が地上より下にある、その下に川が流れていてしかも斜めに地下鉄が横切って、ニコライ堂があって、ちょっと歩くと湯島聖堂があって、降りて行けば神田で蕎麦屋さんもあって、近江屋というしゃれた洋菓子屋さんもある……。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られ、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と思うとすごく好きだと思ってます。

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してしまいます。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っていくと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ことが東京。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、嫌なところもくつきりする。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っていた。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ることが文化を生み育て、この時代を豊かに生きるヒントになる。3人の話を聞いて確信する。東京を議論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.

Hideshima: 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、日々研究に動いている。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 Hideshima

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」「ku:nel」等の雑誌編集に携わったのち、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、シアタープロダクツ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。

宮島 卓

Tatsu Miyajima / 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、アペ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い。夜に散歩して歩いたし、迎賓館のある風景はとて日本とは思えず、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ル公園界隈を描いている気持ちになっていたのだから。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ぼ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、東京はまだだと思える。
- 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 the city.
- 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.
- A5. 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; dreams and 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

黒田 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. I 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 possibility makes me happy.
- A4. I've been here my whole life, so Tokyo is the most familiar, day-to-day place I 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1stコレクションを発表。2012年4月、同じく恵比寿に「petite robe noire BOUTIQUE」をオープン。

- 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、サニーデー・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。桜景色が少し遅いので、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、東京の一寸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。「ああ、あの時憧れた東京の春が来たなあ」と毎年感じるように、どこか愛おしいのどこか客観的。いつでも帰ってきたくる場所で、今の自分の生活が有る場所です。

- 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 old-fashioned look to the place.
- A3. Nice, comfortable museums.
- A4. An incredible array of entertainment; the convenience of having everything in one place.
- 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 / ロンドン大学インベリアル・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。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。
- A2. 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「プロや完成形にはない」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たいと思っています。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ァッションは、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。冗談め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、おそろくまた東京に戻って来よう。

- A1. I 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, old-fashioned 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. I 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、または育て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.

東京とわたし

神田京子

Kyoko Kanda / Storyteller

講談師 / 1999年二代目神田山陽に入門。他界後陽子門下へ。各講談会や寄席などに出演の傍ら、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。字幕スーマ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.

平間 至

Itaru Hirama / Photographer

写真家 / 近年では舞踊家の田中浪の「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—」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)。
- A3. 緑(自然)と触れ合えるスペース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.

Research Topic (1)

Children and Culture

研究テーマ① 子供と文化

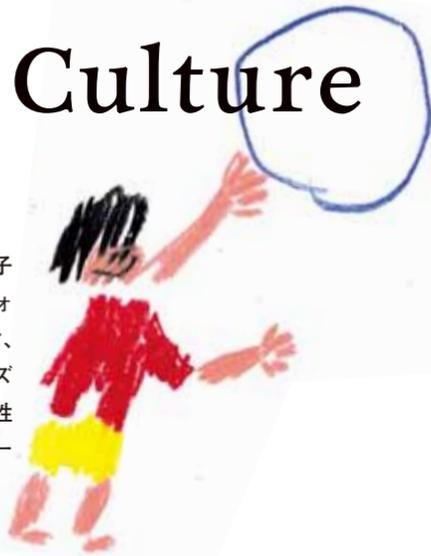
数ある研究材料から創刊号に選んだテーマは、「子供と文化」。子供たちとプロのアーティストが出会い、舞台を作り上げる「パフォーマンスキッズ・トーキョー」。一流の芸術家から直接指導を受け、その成果をひのき舞台上で発表する「東京発・伝統WA感動キッズ伝統芸能体験」。ふたつのプログラムから垣間みる、子供の可能性と文化の力とは？プログラム企画制作・運営の担当者と参加アーティストに聞き取り調査をしながら、研究を深めていきました。

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「田村一行のどんずら」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
(Representative,
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)

民間企業でホールやギャラリーの運営をしたのち、大型児童館等の勤務を経て独立。2000年、プロのアーティストを小中学校等へ派遣しワークショップ型授業を実践する活動を開始。現在、東京都豊島区の廃校(にしすがも創造舎)を拠点に活動する。

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。

僕たち(NPO法人 芸術家と子どもたち)が取り組んでいることは、子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ます。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 self-esteem.

— 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 mean to you?

That's a pretty tough question. With the world constantly globalizing and filling our lives with more and more information, we have to be tolerant 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 that process.

があっても、最後は必ず舞台上立つことによって、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仕上げたという、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わからなくなってしまうことがあります。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。あるとき、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。なぜ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」という言葉が使われましたが、堤さんにとって「文化」とはどのようなものだと捉えていますか？

難しい質問ですね。たくさんの方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。

© Masayo Mikami

Interview 02 :

Performance Kids Tokyo
Shigemi Kitamura
(choreographer)

しげみ
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 way, 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れば、それはやっぱり子供と同じだと思うのです。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」と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した。

—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すぎる人、全身で何かを伝えてくれる人しか舞台上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、私自身、日々試行錯誤しながら作り上げたいと思っています。

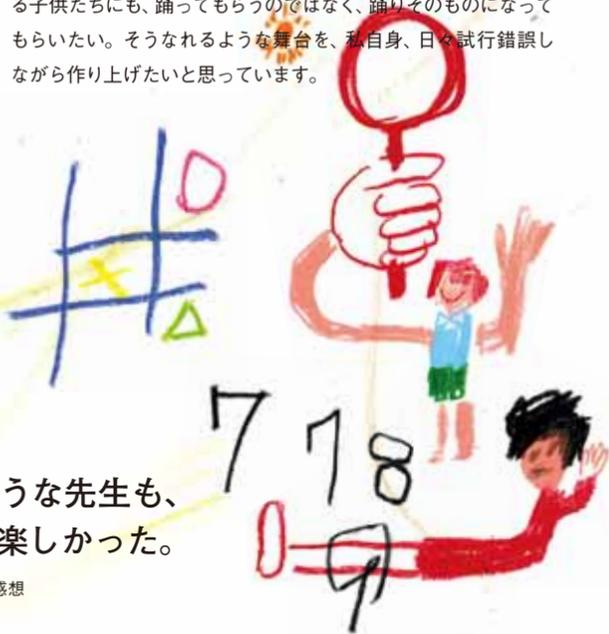
西洋の音楽との違いが面白かった。

—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……、「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、確かに頼れるものという感覚があるのではないのでしょうか。「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。

—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、発表会の舞台上に乗り、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。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 children into that picture, you unlock a lot of exciting possibilities, I feel.

case 02 :

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・箏曲・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/

Interview 03 :

Traditional Performing Arts for Kids

Kazuko Tanigaito

(Director, Traditional Performing Arts for Kids)

たにがいと
谷垣内和子さん

(キッズ伝統芸能体験ディレクター)

(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。

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

The performers might be children, but that doesn't mean that the demonstrators go 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, what do children take away from the whole experience?

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 to keep on going.

1500

