

研究テーマ⑩

幕！新時代の祝祭

Opening! A festival for the modern age

一生に一度のスペシャルな祭りもあれば、日常の先に繋がっているささやかな祭りもある。
東京にこんな祭り（フェスティバル）があったら、人生はもっと鮮やかになる。そこでエントリーされた“妄想祭”は8つ！
東京で活躍する8人のクリエイターが客員研究員となり、提案してくれました。あなたなら、どの祭りに参加したいですか？

There are festivals that are special and only come around once in a lifetime, and then there are festivals that are connected to your everyday life. If Tokyo had a festival like this, life would be more vibrant! From that idea, eight far-out festivals were proposed! Eight creators active in Tokyo became our guest researchers to provide us with their proposals. If it were up to you, which festival would you like to go to?

1

世界の『DJするものとMCしゅしょく』フェスティバル

World “DJ Soup and MC Food” Festival

記念日でもなんでもない日に、世界で食べられている家庭料理や日常の食事が堪能できるフェスをしたいです。なんでもない日に開催するのは、特別な料理ではなくて、飾らない食べ物を取り上げたフェスだから。また、食べ物のフェスはお腹いっぱいになってしまうと、食べたくても食べられなくなってしまうので、音楽ライブで踊って腹ごなしする時間も作りたいです。日本代表は、僭越ながらわたしDJみそしるとMCごはん！ → p8の へ

I'd like to set up a festival on a day that's not a national day anywhere in the world to celebrate the household cooking and everyday food that's eaten around the world. It would be hosted on an ordinary day because it's a festival for ordinary, uncelebrated food, rather than some sort of special food. Also, at food festivals, if you eat too much you get full, so even if you want to eat you can't eat any more, so I think it'd be good to have a time for music at the festival so people can dance and work up their appetites again. Of course, DJ Misoshiru and MC Gohan would be the representatives from Japan! → to p8

5万人収容可能なドームの観客席に、1万台のモジュレーションセと演奏者1万人！観客はグラウンド側に3万人！会場を囲むビジョンには、最新の走査型電子顕微鏡で捉えた、電子音楽の巨匠たちの赤血球、精子、脳波が写し出される！ → p8の へ

If you put 10,000 modular synths in a dome with 50,000 seats, you can have 10,000 performers and 30,000 people listening on the ground! On the huge screens over the ground, we'd project the red blood cells, sperm, and brainwaves of the greatest digital music masters via the latest scanning electron microscopes. → to p8

マイクロ⇄テレスコープ・モジュラー・フェスティバル

Micro⇄Telescope Modular Festival

3

フジロックの演劇・ダンスバージョンがあったらいいですね。ひとつの敷地内にいくつもステージがあり、テーマや団体の特性ごとに分かれていて、巡回しながら好みの作品を探したり、普段は観る機会のない団体をのぞいたり、気に入ったら腰を据えて観劇して、飲食店も会場内にあって終日そこで過ごせるような。 → p8の へ

I think it would be nice if there was a theater/dance version of the Fuji Rock Festival. It'd have multiple stages in one area, split by theme and group characteristic, through which people would go around looking for a piece that fits their tastes. People could see pieces they don't normally have the chance to see, and if they like what they see they could take a seat to enjoy the rest. There'd also be food and drink stands in the grounds, so people can spend all day on the festival grounds. → to p8

演劇・ダンス専門の野外フェスティバル

Outdoor Theater and Dance Festival

2

4 ハレとケー体型 フェスティバル

The Meaningful and Ordinary Together in a Festival

家と街との境界、もしくは接点から派生する祭りのあり方を考えてみたい。どの家にもある、玄関、窓、門、塀などは街との境界であると言える。その建築の部位が、祭りのときに変形して、いつもの通り道に祭りのための舞台をつくり出す。→ p8の へ

We'd like to think of a festival derived from the boundary, or the point of connection, between house and city. You can say that entranceways, windows, gates, and fences – things every house has – form the boundary between house and city. The festival would take these architectural points and turn them into stages for the festival.

→ to p8

5 見慣れた街の風景を変える アートフェスティバル

An Art Festival to Change the Town's Familiar Setting

フェスティバルは開催される場所自体が、普段の生活とは違った環境にあったり、様相が変わって、ハレの空間に参加者が存在しているのが醍醐味のひとつ。東京でそういう場所を作るには、「街の光を全て消す」「人工的な音をなくす」。この2つで普段の生活圏内がまったく違った環境になるのではないか。人工的な音をなくすためには、フェスティバルが開催される中心地から半径数キロ圏内は基本的に電気も公共の交通手段もストップ、車の使用も禁止、商業施設も全てクローズ。普段の生活圏内で無意識に見聞きしている光による広告物や騒音が全てなくなっているその状況で、「光のお祭り」「音楽フェスティバル」「フォトフェスティバル」などを開催。→ p9の へ

The places where festivals are held themselves are within environments that differ from everyday life; aspects of the place change and the participants, gathered together in a ceremonial space, create a superb flavor. In order to create a space like in Tokyo, you'd need to "turn off all the city's lights" and "eliminate human noise." I think if you managed these two things the environment would change to something completely different than ordinary life. In order to eliminate human noise, you'd make it a rule to stop all electricity and public transit, ban the use of cars, and close all businesses within a radius of a few kilometers around the festival's center. In this environment where the random noise and advertising lights that you experience every day without even knowing it is completely eliminated, you'd then host various events including "Light Festivals," "Music Festivals," and "Photo Festivals."

→ to p9

東京 ビエンナーレ Tokyo Biennale

職場・地域等コミュニティの細分化によるつながりの欠如、ワークライフバランスの不均衡といった暮らしの課題。あるいは都市過密化・地方過疎化、地域文化資源の埋没など、現代の日本には社会的課題が多く存在します。→ p9の へ

There's currently a lifestyle problem that arises from a disequilibrium in work-life balance, and from a lack of connection arising from the subdivision of work and local communities. On the other hand, modern Japan has many societal problems, such as urban congestion, depopulation in rural areas, and the loss of local cultural resources.

→ to p9

6 ばらばら祭

The Scattered Festival

実のところ、「お祭り」の類は苦手で、これといって挙げるのは難しいです。僕は人混みが苦手で、そしてなんとなく「みんなで盛り上がりよう」というのも嘘くさいと思っている。もう少し正確に言うと、「盛り上がりたい」という気持ちはあるのだけどその「みんな」というのがあまりピンと来ない。→ p9の へ

To be honest, I'm not so great with the types of festivals, so coming up with an idea for one is pretty difficult for me. I'm uncomfortable in large groups of people, and it always sounds fake when people say things like, "Let's all have fun together!" To be more accurate, I want to have "fun," but the "together" part doesn't quite do it for me.

→ to p9

7 運動音痴もダンス音痴も たのしめるトライアスロン祭

A Triathlon Festival That Even Non-athletes and Poor Dancers Can Enjoy

地域のスポーツセンター、学校の校庭、相撲部屋、ボクシングジム、ダンススタジオ、空手道場、バレエスタジオ、社交ダンスホール……など、地域の隠れた運動関連の施設や場所と連携して、それぞれそこで新しいゲームやスポーツを作ります。そして街中のいたるところにある大小の開催場所を期間中に制覇すると、メダルがもらえる! 期間中、ある一日はルートが決められて、場所ごとの課題をクリアしてめぐる速さを競う! という日もあります。→ p9の へ

A festival that takes places and facilities dedicated to exercise, normally hidden from view, such as sports centers, schoolyards, sumo stables, boxing gyms, dance studios, karate dojos, ballet studios, and social dance halls, connects them, and creates new games and sports there. People would compete for the championship during the festival period in these places all over the town, and win medals! There'd also be days where a specific route would be decided during the period, and people would compete based on how quickly they can go through each area and clear the challenges.

→ to p9

1 DJみそしるとMCごはん

DJ Misoshiru and Mc Gohan

「おいしいものは人類の奇跡だ!」をモットーに、料理と音楽の新たな楽しみ方を提案する、超自家製ラッパー。NHK Eテレにて、自身の番組『ごちそうくDJ』を毎週月曜、放送中。

A homestyle rapper who presents a new flavor of enjoyment by combining food and music, based on the premise that "Good food is a miracle of humankind." Her show, *Gochi-songu DJ*, aired on NHK Educational channel every Monday.

A1 フジロックフェスティバル 2014

2013年、ライブ直前に突如として雷雲がやってきて、私のライブが中止に。DJみそしるとMCごはん史上、最も悲しい出来事と言っても過言ではないくらい。しかし翌年、念願のフジロックでのライブが果たせました! 最近では、ライブ中にアイスクリームを作るのが夏のライブの恒例になっているのですが、初めてアイスクリームを成功させたものこの涙のリベンジライブ。フジロックでスタミナ丼を売るアルバイトをしていた時には、まさか出演者になれるなんて思ってもいませんでした。そういう意味でも、フジロックは私にとって特別なお祭りです。

A2 久能山東照宮への初詣

静岡にある久能山東照宮に、家族で初詣に行きます。日本平ロープウェイに乗って簡単に行く方法もあるのですが、いつも海沿いの山の麓から1159段の階段を上っています。ご利益UPする気がして。前年のおみくじを返却し、新しいおみくじを引いて、家族で見せ合っこするのが恒例です。昔は大吉を連発していましたが、近年は小吉とか末吉です。一緒に飼う犬も連れて行くのですが、帰りはへとへとで、お父さんに抱きかかえられながら階段を下っています。

A3 世界の『DJしるものとMCしゅしょく』フェス

→ そのほかは各国のラッパーたちに「DJしるものとMCしゅしょく」を結成してもらい、様々な母国の料理を紹介する曲を披露してもらう。例えばブラジルなら、DJフェイスジョアーダとMCボンデケージョ。ロシアなら、DJボルシチとMCピロシキ。普段はなんとも思っていない食べ物の中に新しい発見ができるのと、世界の「家庭料理」は食べる機会が少ないので、こんなフェスがあったらいいなあと思っています。

A1 Fuji Rock Festival 2014

The 2013 cancellation of my gig at the Fuji Rock Festival just before its opening because of a thunderstorm was somewhat the saddest event in my life. However, I managed to attain my dream of performing at Fuji Rock the next year! Recently it's become a time-honored tradition of mine to make ice cream during my summer gigs, but the first time I managed to pull it off was at the same concert where I got tearful revenge for the year before. When I was working part time selling Stamina rice bowls at Fuji Rock, I never even thought that one day I'd be performing at the event. In that sense, Fuji Rock is a truly special festival for me.

A2 New Year's Visit to Mt. Kuno Toshogu Shrine

I go with my family to visit the Toushougu Shrine at Mt. Kunou for the annual New Year's visit. You can get there pretty easily by getting on the Nihondaira Ropeway, but we always take the 1159 stairs from the foot of the mountain on the coast, hoping good luck. It's our custom to return last year's good-luck fortune and get a new one for the coming year, and then look them over with the family. I had a string of years where I got "Excellent Lucky," but recently I've been getting "Lucky" or "Future Luck." We go with the family dog, but when it's time to go home the dog's exhausted, so my dad carries him as we go down the stairs.

A3 World "DJ Soup and MC Food" Festival

→ I'd get rappers from other countries to form "DJ Soup and MC Food" groups, and perform songs introducing the food from their home countries. For example, you could have DJ Feijoada and MC Pão de Queijo from Brazil, or DJ Borscht and MC Pirozhki from Russia. I think this festival would be nice because you'd be able to discover new foods that normally people don't think twice at, as well as get the rare chance to eat home cooking from around the world.

2 徳永京子

Kyoko Tokunaga

演劇ジャーナリスト。朝日新聞劇評をはじめ、雑誌や公演パンフレットなどにインタビュー、寄稿文、解説などを執筆。東京芸術劇場企画選考委員。パルテノン多摩企画アドバイザー。

A performing arts journalist. She has contributed articles, interviews and commentaries in magazines and theater pamphlets, as well as theater review of Asahi Shimbun. She's also a member of the Tokyo Metropolitan Theatre Planning and Selection Committee and the Planning Advisor of Parthenon Tama.

A1 ふじのくににせいかい演劇祭

静岡芸術劇場で毎年行われている、演劇祭。地元の有志が集まって、上演作品の感想を話し合って理解を深める会に、何年か前にお邪魔したことがあります。内容も刺激的でしたし、地元の人をそこまで動かすのは、演劇祭以外の劇場の活動も素晴らしいのだと思いました。

A2 フェスティバル/トーキョー (F/T)

国内外から、演劇、ダンス、アートの精鋭が集まるので、東京にいながら、非常に刺激的な観劇体験ができるからです。

A3 演劇・ダンス専門の野外フェスティバル

→ 演劇やダンスはどうしても、1演目ずつしっかり観ることが前提なので、普段から親しんでいない人には敷居が高い。F/Tはかつて、フラッシュモブやカフェなどでそれを取り払おうと健闘していましたが、さらに緩やかな祝祭性を広げ、気になった演目の会場にふらっと立ち寄れてのんびり過ごせるフェスティバルがほしいです。日比谷公園あたりでできないもののでしょうか?

A1 World Theatre Festival Shizuoka under Mt. Fuji

The theater festival taken place every year at the Shizuoka Performing Arts Center. A few years ago, I had the opportunity to sit in on a gathering, where volunteers living in the area gather together to discuss stage works and deepen their understanding of them. The content itself was moving, and I found the fact that the theater activities outside the festival were also truly special to drive the local people to go to such lengths.

A2 Festival/Tokyo (F/T)

The best of the best of theater, dance, and art from inside and outside of Japan gather together to bring you an extremely exciting experience here in Tokyo.

A3 Outdoor Theater and Dance Festival

→ People approach theater or dance performances as something that you watch from start to finish, one-by-one, so it's hard for people not used to the arts to break into them. At one time, F/T was challenging to break down those barriers through flash mobs and performances in cafes, but I'd like a festival that's even more accessible, with a bit more festivity, that people can drop in any venue and enjoy at their own pace. Perhaps a good place to hold it would be Hibiya Park?

3 宇川直宏

Naohiro Ukawa

ライブストリーミングスタジオ『DOMMUNE』主宰。山本現代にて、ストリーミング配信の番組制作と展覧会『THE 100 JAPAN ESE CONTEMPORARY ARTISTS / season 3』(9月19日まで)を開催。www.dommune.com

Leader of the live streaming studio "DOMMUNE." He produces streaming programs and holds exhibition "THE 100 JAPANESE CONTEMPORARY ARTISTS / season3" at YAMA-MOTO GENDAI through September 19. www.dommune.com

A1 1996年のバーニングマン

アメリカ北西部で行われるイベント・バーニングマンは、ある男が恋人にふられた悲しい想いを吹っ切るために、サンフランシスコのビーチで8mの人型造形物を焼き払う儀式を行い、その場に居た人が毎年集まることになって発祥した。このイベントで、僕がゴリラのパフォーマンスプロジェクトを行ったのは1996年。全裸にサイケなペイントを施した集団! 巨大な光るタコの彫刻! 炎を放つ機械戦争パフォーマンス! 逸脱の果て! 狂気の果て! ウィアードの果て! すべての“果て”が集結した“最果て”に現れたのは愛、そして光と炎だった!

A2 The final media DOMMUNE

辛い苦しい「ケ」の日を越え、週末の「ハレ」の日にハジける……それは無意識に擦り込まれた、祭の固定観念。そこで僕は、2010年に日本初のライブストリーミングスタジオ兼チャンネル『DOMMUNE』を開局した! 番組を媒介に、未踏のコミュニケーションの可能性を映し出すため、月〜木曜まで毎日5時間、ライブストリーミングを通じてソーシャルメディア上の「祭」を世界に解放している! ビューワー数1万以上、トータル視聴者数4500万人超、配信した番組は2500番組以上! そう、革命的な日常とは、平日をハレの日にするることなのだ!

A3 マイクロ⇄テレスコープ・モジュラー・フェスティバル!

→ そしてドームの屋根を閉じると、すばる望遠鏡に搭載されたカメラで捉えた、天体の映像が投影され始める! 生命、地球、そして宇宙を一体として捉え、進化のダイナミズムを電子顕微鏡/天体望遠鏡で感じ、モジュラーシンセで描くリアルタイムなマイクロ⇄マクロコスモスの旅……。

A1 Burning Man in 1996

Burning Man, an event on the West Coast of the US, started when one man, dumped by his girlfriend, set an 8-meter tall human figure alight in a funeral pyre on a San Franciscan beach in order to overcome his sadness. The people who were there for the first burning gather every year, and that's how the event started. In 1996, I put on a Gorilla Performance Project at Burning Man. A group that covered their stark-naked bodies in psychedelic paint! A sculpture of a giant shining octopus! A war-machine performance that flames free! The limits of deviance! The limits of insanity! The limits of weird! At the limits of every limit, we found love, light, and fire!

A2 The final media DOMMUNE

Purifying the torturous "mundane" days and splitting open the weekend "ceremonial" days...that's the unconscious fixed idea that permeates festivals. With that, in 2010 I broadcast "DOMMUNE," a live streaming studio/channel, for the first time. Through the program, I broadcast "festival" over social media to the world for five hours every Monday-Thursday in order to portray the unexplored possibilities of communication! We have over 10,000 viewers, over 45,000,000 views, and over 2,500 shows! Everything is aimed at taking the ordinary days and weekdays and making them ceremonial!

A3 Micro⇄Telescope Modular Festival

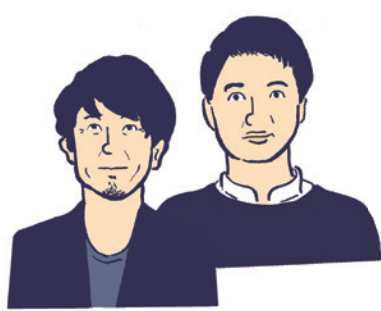
→ When you closed the roof of the dome, we'd start filming a video of the heavens using the camera loaded onto the Subaru telescope! Life, Earth, and the universe would come together as one, and we could feel the dynamism of evolution via electron microscopes as well as telescopes. A micro⇄macro journey through the cosmos written in real time by the modular synths...

4 トラフ建築設計事務所

Torafu Architects

2004年に設立。建築の設計をはじめ、ショップのインテリアデザイン、展覧会の会場構成、プロダクトデザインなど多岐にわたり、建築的な思考をベースに取り組んでいる。

Founded in 2004. Starting with architectural blueprints and based in architectural thought, they work in various fields, from interior design, exhibition layouts, product design, and more.

A1 みちのおくの芸術祭 山形ビエンナーレ、ほか

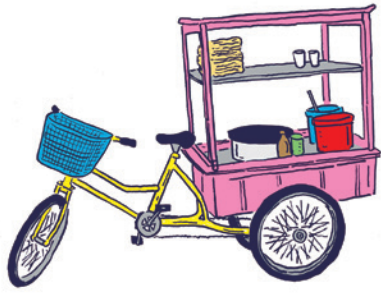
トラフも参加した、山形で開催されたみちのおくの芸術祭等各地でのアートイベント。普段の街並みに溶け込むように点在するアートピースによって、いつもの風景が少しだけ変わって見えてくる。アートピースは小さな点であっても、イベントプログラムやオリジナルマップで祭を演出している。

A2 ミラノサローネ

隔年、企業の出展スペースの演出で参加している。1週間ほどの期間ではあるが、ミラノの街全体が祝祭ムードになる、都市的規模のフェスティバル。普段はアトリエである場所も、大学も、デザインの分野がオープンになって万人を受け入れる、大きなムーブメントをつくりだしている。

A3 ハレとケー体型フェスティバル

→ 個の力を集結させることでできる、参加型の祭り。各戸で役目は違って、神輿が寄りつけるプラットホームを持つ家、キッチンの窓をカウンターとして屋台になる家、空き地では、屋台のような特殊な自転車があつまって拠点ができる、など、いつもの街が個々の些細な変化で祭りのモードに変わるような提案。

A1 Yamagata Biennale: Art Festival of Michi no Oku, etc.

Torafu participated in the Art Festival of Michi no Oku in Yamagata and an art event held in various spots. Art is studded around town, almost fading into the scenery, but changing the everyday view that people experience. While the art pieces are small, event programs and original maps are adding mood to the festival.

A2 Salone del Mobile. Milano

Every second year, we participate in the Salone del Mobile. Milano festival as an art director of the company booths. The event lasts for a week, but the entirety of Milan is filled with a festive spirit, and the event is really held at the city level. It's a big movement, that draws thousands of people as art studios and colleges open up the field of design.

A3 The Meaningful and Ordinary Together in a Festival

→ It'd be a participation-based festival, determined by the concentration of individual effort. Every door would have a different purpose. Houses with platforms provided a station for *mikoshi* a portable shrine, houses with kitchen window counters turned into food stalls. In open spaces, we could gather bicycles to form portable food stalls to create a focal point, etc. It's a proposal to switch over to a festival mode through small, trifling changes to the everyday town we live in.

8

人の祝祭

The Festivals for 8 People

きっとお祭り体質なのは……と予測した8人の客員研究員による祝祭がここに。“妄想祭”を含めた「3つの祭りのこと」、答えてもらいました。

In these pages, we had eight guest researchers who are definitely built for festivals, projecting their thoughts on what makes up a vibrant festival. We had them answer questions on “three festivals,” including one out of their imagination!

5 中島 佑介

Yusuke Nakajima

恵比寿のブックショップPOST代表。2015年からはThe Tokyo Art Book Fairの共同ディレクターに就任。
www.post-books.info

The owner of POST, a bookshop in Ebisu. From 2015, he also works as the co-director of The Tokyo Art Book Fair.
www.post-books.info

A1 長野県諏訪市の御柱祭

6年に一度開催される日本三大奇祭のひとつ。出身地が諏訪近辺のため、このお祭りが身近にありました。毎年行われる納涼祭や花火祭りと比べて、御柱祭に対する地元住民の入念な下準備や心構えは、子供の自分からみても地元で開催されるほかのお祭りとは一線を画するものでした。この祭りに積極的に参加している人、特に木落（傾斜30度の急斜面から大木の丸太を滑り落とす御柱祭の一大イベント）で大人たちが見せる熱狂は、子供心に怖かった印象が残っています。6年間という年月をその土地で過ごして、準備から開催されるまでを体験しているので、外から訪れた祭りとは違った強烈な印象を自分の中で持っているのかもしれません。

A2 恵比寿駅前盆踊り

職場から近いこともあって、毎年遭遇している盆踊りです。不思議な一体感があって心地よいです。祭りの多くは、祭りの参加者と鑑賞者との間に距離があるもの、または中心から発信されるものに対して同調していくタイプのものが多いけれど、ここの盆踊りは、リズムと踊りをその場にいる全ての人が共有して祭りの一部になってしまっている感覚が、ほかの祭りには感じない特殊なグルーヴを作っているのかなと思います。

A3 見慣れた街の風景を変えるアートフェスティバル

→ 開催する街は新宿、渋谷、青山、銀座など、普段では24時間活動が途絶えることのない場所でそれぞれ離れている場所何か所かを会場に。2日間にわたって開催して、朝～夜～朝そして夜を経て、最後には街が普段の機能を取り戻すところでお祭りが終了。

A1 Ombashira Festival of Suwa City, Nagano

This festival is one of Japan's three major unique festivals, hosted once every six years. Because I grew up in the Suwa neighborhood, the festival was close to where I lived. Even as a child, the spirit and elaborate preparation that went into the Ombashira Festival drew a line between it and the local summer night festivals and firework shows that happened every year. I still remember the impression of fear on my child's mind at seeing the passion of the people who actively participate in this festival, particularly those in the "kiotoshi" (a main Ombashira event, where you roll a tree trunk down a 30° steep hill). Spending six years in one area, experiencing preparation through opening, gives a completely different impression than simply visiting a festival as an outsider.

A2 Bon Odori dance Festival in front of Ebisu Station

Every year I go to the Bon Odori dance Festival in front of Ebisu Station, since it's close to my work. There's a strange sense of unity there that's very pleasant. At most festivals there's distance between the people who are participating in the festival itself and the people who are coming to appreciate the festival, or most people follow along with what's been sent out from the organizers of the locals. But at the Ebisu Bon Odori dance Festival, the dance and the rhythm is shared between everyone who's there, and becomes one part of the festival itself, creating a special groove that I don't really experience at other festivals.

A3 An Art Festival to Change the Town's Familiar Setting

→ You'd create such places in several separate areas that are normally active 24/7, where activities run uninterrupted all day, like Shinjuku, Shibuya, Aoyama, Ginza, etc. The festival would run for 2 days, from morning until night each day, and the festival would end at the moment that the town returns to its normal function.

6 宇野常寛

Tsunehiro Uno

批評家。J-WAVE『THE HANGOUT』、日本テレビ『スッキリ!!』などメディアでも活躍。『ゼロ年代の想像力』（早川書房）など、著書多数。

A critic. He appears in J-WAVE *THE HANGOUT*, Nippon Television's *Sukkirii!!* and more. He has multiple publishing credits, including *Zeronendai no sozoryoku* (Hayakawa Shobo).

A1 ありません。

A2 ありません。

A3 ばらばら祭り

→ 例えば最近、サッカー観戦をはじめただけど、「美しいシュート」やゲームの展開には燃えますが、「日本」の「代表」を応援して自己同一化する、というのはちょっと厳しい。「同じ日本人だから」という理由だとさすがにこの21世紀の世の中で厳しいのではないかと、と思うのですね。実際、僕は隣に住んでいる団塊世代の専業主婦のおばちゃんよりも、同年代の香港の社会学者のほうが話が合うし、実際に仲間意識を（仕事を通じて）持っている。また好きなアイドルが同じだとか、好きなアニメが同じだという理由なら納得できるのだけど、日本人だから…というのはちょっと信じられないところがある。もちろん「国民的○○」というものがあつたほうが、社会に一体感が生まれているいろいろ便利だった、というのも知識として理解しているのだけど、現代に必要とされているのはどちらかといえばばらばらのまま、多様性を保持したまま機能する世の中をいかに実現するか、のほうだと思います。だから、少し抽象的になるのだけどこれからのお祭り、というのは同じ物語を生きていないばらばらの人たちが、ばらばらのまま一瞬だけ触れ合って、なんとなく一緒に場の空気を共有して盛り上がっているのだけど、楽しみ方は別々で、祭りが終わったらまたばらばらの個に帰っていくような、そんなものがいいのではないかと考えています。

A1 No answer.

A2 No answer.

A3 The Scattered Festival

→ For example, I've started watching football games recently. I can definitely appreciate a nice shot and how the twists and turns of the game, but supporting those who self-identify as Japan's "representative" is a little bit much. In the 21st century, I think it's a little ridiculous to have the attitude that we should support them "because they're Japanese, like us." In fact, I identify more and feel (via work) friendlier with a sociologist my age in Hong Kong than I do with a baby boomer housewife living next door to my house. I could understand it the reason was something like "we like the same idols," or "we like the same anime," we are all Japanese...that's a bit unbelievable. Of course, I understand the idea that having something "national" is useful for bringing a society together, but I think that in modern times, diversity and separateness is what's actually being maintained on the planet. As such – and this is a little bit abstract – I'd like to see a festival where people who've grown up differently, with different life stories, cross paths just for a single instant and just enjoy sharing the same air. Everyone's way of enjoying it would be different, and when the festival is over everyone will go back to being separate. I think that sort of festival would be nice.

7 中村政人

Masato Nakamura

アーティスト。東京藝術大学准教授。2010年6月『アーツ千代田3331』を立ち上げ、今年の秋、10年ぶりとなる個展『明るい絶望』を開催する。

An artist and Associate Professor at the Tokyo University of the Arts. In June 2010, he formed "3331 Arts Chiyoda," and will hold his solo exhibition "Luminous Despair" this autumn after 10 years' absence.

A1 チェンマイ・ソーシャル・インスタレーション

市内どこにでも作品をインスタレーションしていいという、自由形式のオルタナティブ・アートプロジェクト。私は1995年、タイ・チェンマイで参加しました。街自体が寛容で作品の設置など快く引き受けてくれ、制作はもちろん、アーティストや市民との交流など、どの点においてもワクワクするプロジェクトでした。マネジメント側もアーティストで、同じアジアで表現しているという同時代性と、都市へアーティストが介入することに対して共創を抱いていたようです。

A2 「ゼロダテ」と「TRANS ARTS TOKYO」

現在私は2007年から秋田県のアートNPO「ゼロダテ」を、2012年から東京・神田の「TRANS ARTS TOKYO」をディレクションしています。ゼロダテでは、小さなアートプロジェクトを毎年、商店街を中心に開催。「TRANS ARTS TOKYO」では、主催事業であるアートプロジェクトと、神田地域の様々なフェスティバルや文化事業との連携を図ってきました。解体予定のビルや空き地、空き室といった空間資源の活用など、地域の課題もクリエイティブな方法で解決しようと試みています。

A3 東京ビエンナーレ

→ そこで僕も含めた東京文化資源区構想策定調査委員会が実現させようとしているのは、それらを解決に導く世界発信イベント「東京ビエンナーレ」です。「アート×産業×コミュニティ」を融合させた1万ものプロジェクトを通して、時代のニーズに合った課題解決力に富む「人材」の育成と、それを活かす「しくみ」と「拠点」づくりを行い、新たなレガシーの創造、継承を目指します。

A1 Chiang Mai Social Installation

A free-form alternative art project, based on the concept of installing art pieces wherever you'd like within the city. I participated in the festival in 1995, in Chiang Mai, Thailand. The city itself was very open-minded with its acceptance of the art pieces, and I found myself getting excited at not only the art but also the exchange between the artists and the people of the city. The festival's management also embraced the togetherness in time that came from the artists expressing the same Asia, as well as the co-creation borne between the artists and the city people who welcomed them.

A2 ZERODATE Art Project "o/DATE" and TRANS ARTS TOKYO

I've directed Akita Prefecture's art NPO "ZERODATE" since 2007, and Tokyo/Kanda's TRANS ARTS TOKYO since 2012. ZERODATE ART Project "o/DATE" is a festival that hosts small art projects, mainly in shopping districts, every year. TRANS ARTS TOKYO is an event that connects sponsored art projects with various cultural events and festivals in Kanda area. It also tries to answer the area's problems in creative ways by utilizing unused space resources such as buildings slated for demolition, open plots of land, and empty rooms.

A3 Tokyo Biennale

→ The Tokyo Cultural Resource District Vision Development Research Committee, of which I'm a member, is trying to put together a global event, "Tokyo Biennale," which would broadcast globally, to lead towards solutions to those problems. Through 10,000 projects that fuse art, industry and community, we're aiming to instill human resources with the problem-solving skills that answer the needs of the age, build up structures to use those skills and a hub from which to do so, and ultimately create a new legacy and inheritance.

8 金森 香

Kao Kanamori

2001年に『シアタープロダクツ』を設立。現在まで広報ほかコミュニケーションにまつわる企画やマネジメント業務を担当。NPO法人『ドリフターズ・インターナショナル』理事を務める。

She founded "THEATRE PRODUCTS" in 2001. At work, she's been responsible for planning and management related to PR and communications. At the same time, she is the director of the NPO "Drifters International"

A1 スペクタクル・イン・ザ・ファーム

手前味噌ですが……、自身が企画した「スペクタクル・イン・ザ・ファーム」という那須で行った芸術祭。パフォーミングアーツと音楽とファッションと温泉が1泊2日で楽しめる、そして、その場所ごとの魅力を活かしたライブコンテンツを制作するという「祭」を夢想して、熱に浮かされながら実施しました。そして、場所と表現者と企画のかけあわせで、化学反応がおき、かつ、地元の方々との交流を通して、東京ではわからない観光・地域の課題やおもしろみを教えてもらいました。那須どうぶつ王国で行った、動物と一緒にのファッションショー、温泉旅館でのダンスパフォーマンス、バスツアーのバスの中から始まる演劇、高校生 brass バンドと劇団の共同制作……など、印象的なことをあげればきりがないのです。

A2 地元（阿佐ヶ谷）のセタまつり

張り子の造形物がアーケードに吊り下がるのですが、毎年トレンドがあるのがおもしろく、また、なにせ張り子なので、形状のブレがすごくて、ポケモンも、妖怪ウォッチも、R2-D2も、かたちがそれぞれにときに激しくゆがんでいるのが、愛らしいです。夜、お祭りの時間が終わって、だれもいない時間帯に、缶チューハイでも片手に、吊り物を見に行くのが好きです。

A3 運動音痴もダンス音痴もたのしめるトライアスロン祭

→ また、プレイベントでは、新しいスポーツのための新しいウェアを考案して、それを発表しながら、ダミープレイしながらパレードしたり。移動はサイクリングにしてもいいかもですね。

A1 Spectacle in the Farm

I'm tooting my own horn a little bit, but it'd have to be "Spectacle in the Farm," an art festival I planned that took place in Nasu. It's a two-day, one-night festival where you can enjoy the performing arts, music, fashion, and hot springs. I envisioned a "festival" that takes the special charm of each particular place, bringing them forth in art content, and carried away by my own passion, I made it a reality. The interaction between place and the performers brought forth a chemical reaction, and with that, plus the interactions with the locals, I learned the points of interest and themes of the area and sights, which I wasn't able to grasp from Tokyo. We were able to put on impressive events, like a fashion show with animals in the Nasu Animal Kingdom, a dance performance during a hot spring tour, a play that started on the bus in the middle of a bus tour, and a co-performance between a theater troupe and a high school brass band, among others!

A2 My hometown's (Asagaya) Tanabata Festival

The festival centers on paper-mache sculptures suspended around the arcade. I like that every year there's a specific theme, and since everything is made of paper-mache, the sculptures' forms are warped. Whether it's Pokémon, Yo-kai Watch, or R2-D2, the shapes are at times charmingly distorted. I like going to see the hanging sculptures, a can of Chuhai in my hand, after the night festival has ended, and no one else is around.

A3 A Triathlon Festival That Even Non-athletes and Poor Dancers Can Enjoy

→ As a pre-event, we'd devise ideas for new sportswear to fit the new games, and announce them while doing dummy events and a parade. It might be nice if people could get from place to place on bicycles.

Q1

今までご自身が体験したなかで、一番印象的だった祭り（フェスティバル）のこと。

Tell us about the festival you've been to that left the strongest impression on you.

Q2

毎年、通っている祭り（フェスティバル）のこと。

Tell us about a festival that you go to every year.

Q3

「東京にこんな祭り（フェスティバル）があったらいいな」を妄想でお願いします！

Tell us about a festival that you imagine would be nice have in Tokyo!

各自の A3 の文章は P6～P7 の本文の続きです。
Each A3 continued from p6~p7 of the main text.

祭りは、他者とともに生きる方法を確認する場所

文化政策の調査・研究やアートプロジェクトの評価・検証に従事するうちに、文化活動を経済や政策との関係からだけでなく、広く有機的に社会との関係からとらえたいという思いが生まれました。自然界にある生態系を見るように、文化を取り巻く人間関係や環境ごと眺めてみる。「文化生態観察」と名づけたその活動は今、僕のライフワークとなっています。

自宅の畑で野菜を育てているのですが、ときどき、種や苗を植えたわけでもないのにいつの間にか芽が生えていることがあります。以前にその場所で実った作物の種が土に落ちていて、勝手に芽吹いたんですね。文化生態観察を続けるなかで、文化もそんなふうに、自発的に循環していけるようにできないだろうか考えるようになりました。例えばアートプロジェクトは、つくる人と社会とのあいだに循環が生まれることで、演者、観客、参加者、ボランティア、支持者、理解者といった多様な立場の人や相互の関わりが生まれ、広がることで、社会に必要な営みとして受け継がれるはず。文化活動が社会に根づくためには、持続可能性が大切だと思います。

文化生態観察の重要なサンプルになっているのが、全国各地の祭りやフェスティバルです。僕はこれまでに、趣味を兼ねて50あまりの祭りに足を運びました。何百年も続いている伝統的な祭祀などは、まさに持続可能な文化の好例ですね。持続できているのは、文化財的な価値を保存してきたからだけではなく、時代の変化に合わせて運営体制やコンテンツのディテールを少しずつ変えてきたからでもあります。その変化の延長線上に新しい表現も生まれるでしょうし、別

の土地に伝播して新たな地域文化として根づくこともあるでしょう。そういったところに、文化の循環を感じるのです。

2020年には、東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。1964年の東京オリンピックの前とあとでは、日本の文化の生態系は大きく変化しました。2020年の開催に向けて、本大会だけでなく付随したフェスティバルや催しものがこれからたくさん出てくると、また大きく文化の生態系が変化するでしょう。それらで実った種が落ち、また芽生え、無理なく循環し、「東京が今までよりも大好きな街になった」と思えたら、オリンピックというスポーツと文化の一大フェスティバルは成功したといえるのではないのでしょうか。

ユネスコが2001年に発表した「文化的多様性に関する世界宣言」には、「文化とは、芸術・文学だけではなく、生活様式、共生の方法、価値観、伝統及び信仰も含むもの」*であるとも書かれています。このひと文を読んだとき、「共生の方法」という言葉に感銘を受けました。誰かと一緒に生きるための方法。まさに、文化の真髄ですね。祭りやフェスティバルには、その「共生の方法」が結晶されていると思うんです。言語ではなく、身体で「こんなふうに一緒に歌ったり踊ったりすると楽しいんだ」「こんなふうに食べたり飲んだりするのが、お互いに心地いいんだ」と確認し合える場所。また、祭りで共有されるものは、快楽や祝いの心だけでなく、悲しみや怒りや弔いといった感情もあるでしょう。そうした感情を表現し、共有するなかで、誰しもが共生の方法を模索しているのかもしれない。ロックフェスや国際芸術祭など、現代の祭りのジャンルやスタイルが様々になっているのは、世の中の人の価値観や考え方が多様化し、他者と共に生きるためのいろいろな手立てが必要になっているからではないでしょうか。

フェスティバルのかたちは多様化していますが、ただいろんなものがあるだけではもったいない。多様だからこそ、もっと多くの「人と人との関わり」が生まれていくことが大事なんです。誰かと出会って会話を交わし、それまで触れ合ってこなかった価値観に触れる。祭りやフェスティバルは、自分自身や地域に変化をもたらすきっかけになるでしょう。

*文部科学省ウェブサイトより引用
(www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/019/04120201/001/008.htm)

フェスティバルがまく共生の種 Seeds of Symbiosis Sown by Festival

人はなぜ、祭りやフェスティバルを愛するのか。

客員研究員に迎えたのは、シンクタンクで芸術文化の研究にあたる傍ら、趣味で全国の祭りに足を運んでいるという大澤寅雄さん。

祭りの観察を重ねて見えてきたものを伺ってみました。

Why do people love festivals?

Our guest researcher for this issue is Torao Ohsawa, who researches art culture at a think tank and enjoys spending his free time going to festivals throughout Japan.

We asked him about the various things he repeatedly observes at festivals.

Festivals are a place to confirm that you're living with others.

While researching and investigating cultural policies and evaluating art projects, I came to the realization that I wanted to find connections between cultural activities and the broader, organic society, rather than just with economics and politics. Like looking into an ecosystem in the natural world, I try and look into the interpersonal relationships and environments surrounded by culture. This activity, which I've named "Cultural Ecosystem Observation," is my life's work.

I have a garden at home, and sometimes, even though I haven't planted any seedlings or seeds, I'll find that a bud has sprouted. At some point in the past, a seed from a plant that had been in that space previously had dropped to the soil and sprouted entirely on its own. I've started to think about whether we can make culture into a similar sort of self-perpetuating cycle. For example, an art project births a cycle between the creator and society, and mutual connections are formed between the actors, viewers, participants, volunteers, backers, and those who understand, all who have diverse viewpoints. The proliferation of these viewpoints is inherited by society as indispensable work. Sustainability is vital for cultural activity to work its way into the roots of society.

Festivals from throughout Japan are important samples of Cultural Ecosystem Observation. I've personally visited roughly 50 festivals as a hobby. In fact, the religious rites that have continued unbroken for hundreds of years are an excellent example of sustainable culture. They were able to continue not only because they preserved values as cultural assets, but also because they were able to subtly shift their contents and operating practices with the changing times. We can say that those changes culminate in the birth of original expression and the development of new local culture as the change spreads to new areas. It's in these facets that we can see the cycle of culture.

Tokyo will host the 2020 Olympics and Paralympics. After Tokyo hosted the Olympics in 1964, the Japanese cultural ecosystem went through serious changes. In preparation for 2020, I think the cultural ecosystem will once again experience a serious shift in the face of the many festivals and meetings that will accompany the main competition, not

to mention the Olympics themselves. The ripened seeds will fall, sprout, and repeat the cycle. I believe that if we come to think, "I like Tokyo more than ever before," the Olympics, a festival of sports and culture, will have been a success.

In UNESCO's 2001 "UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity,"* it is written that, culture isn't just art and literature, but also includes lifestyle, methods of symbiosis, values, tradition, and faith. When I read this, the phrase "methods of symbiosis" struck me. Methods to live together with somebody else. In a way, the very essence of culture. I think that those "methods of symbiosis" are crystalized at festivals. It's a place where participants use their bodies, rather than their words, to reaffirm the pleasures of singing, dancing, eating, and drinking. At festivals, you can find the spirit of festivity and joy as well as the emotions of sadness, anger, and mourning shared. Perhaps in expressing and sharing those emotions, we're groping for the methods of symbiosis. The fact that modern festivals have branched into so many genres, from rock festivals to international art fairs, is indicative of the fact that people's values and thought patterns are diversifying, which in turn make the various ways of living together with other people more necessary.

Festivals are diversifying, but it's not enough to just have a variety of things. Because of the diversification, it's important that more "relationships between people" are born. Meet with someone and strike up a conversation, get in touch with a way of looking at the world that you haven't experienced before. Festivals are a chance to bring forth changes in both the area they take place in and you yourself.

*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization's website
(portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html)

Profile

1970年生まれ。株式会社ニッセイ基礎研究所芸術文化プロジェクト室准主任研究員、NPO法人アートNPOリンク事務局、NPO法人STスポット横浜監事。劇場コンサルタント、東京大学文化資源学公開講座運営委員などを経て現職。共著に『これからのアートマネジメント“ソーシャル・シェア”への道』『文化からの復興 市民と震災といわきアリオスと』がある。

Born in 1970, Ohsawa is the associate senior researcher of the Center for Arts and Culture at NLI Research Institute; an executive for Art NPO Link, an NPO; and Auditor of ST Spot Yokohama, also an NPO. His previous experience includes work as a theater consultant and on the Culture Resources Studies Open Lecture Administration Committee at the University of Tokyo. He is credited as a joint author on the books, *Korekarano ato manejimento "sosharu shea" eno michi*, and *Bunkakaranofukko shimin to shinsai to Iwaki Alios* to.