EU-Japan Fest

The 24th EU-Japan Fest Official Report

Jan.2016-Mar.2017

第24回EU・ジャパンフェスト公式報告書

WROCŁAW 2016 Europejska Stolica Kultury

DONOSTIA 2016 SAN SEBASTIAN

Official Report

The 24th EU-Japan Fest Official Report

第24回EU・ジャパンフェスト公式報告書

Contents

About EU-Japan Fest

6 From the Chairman

7 About EU-Japan Fest Japan Committee

8 Members List

9 Successive Chairman of Operating Committee / Chairman

10 About Our Objectives & Policy

11 Conditions of Program Support

12 European Capital of Culture & EU-Japan Fest

14 About European Capital of Culture

15 EU-Japan Fest General Committee Meeting

17 ECoC presentation “PechaKucha Night”

18 ECoC Seminar for travel agencies

19 Secretariat Report

26 European Capital of Culture Wroclaw 2016 (Poland)

34 Think Tank lab Triennale : International Festival of Contemporary Drawing

38 WRO Art Centre: Eco Expanded City Project

42 The 7th Theater Olympics : SCOT “The Trojan Women”

46 The 7th Theater Olympics : Noh performance by Tessenkai Theatre

48 Body Constitution Practical Seminar – Presentations and workshops by Sanae Kagaya, Daisuke Yoshimoto and Tsuruzo Miyamoto Shihan

50 TIFF Residency : Photographer Yuji Hamada

52 Photograph Exhibition “Lost & Found” by Munemasa Takahashi

54 Clarimania 2016 : Japan Day

58 Jazztopad Festival : “Far Out East”

62 Avant Art Festival Japan 2016

64 Tokyo Symphony Orchestra Concert

68 Ogasawara-ryu Reiho : The Empire of the Gestures – the living tradition of the etiquette in motion

72 Japanese Martial Arts Festival (NAMI Budo Matsuri 2016)

74 Tokijyo Hanasaki Jiutamai Japanese dance in Polish resonance

78 Rakugo-The Art of Japanese Story-Telling

82 Shodo-Japanese art of Calligraphy

84 1st Polish Youth Shogi Open Championship

88 Mime actress Yumi Sato performance “Tree of Fukushima”

92 Triennale Bonsai Wroclaw 2016

96 International Youth Concert in Wroclaw

98 Photograph Exhibition : European Eyes on Japan / Japan Today vol. 18

102 European Capital of Culture San Sebastian 2016 (Spain)

110 World Puppet Festival : Kakashi-za Performance

112 Japanese Automata Performance

116 Peace Treaty Exhibition Clocks from Hiroshima

118 “Hybrid” Motoko Hirayama with Oreka TX

122 Horror and Fantasy Film Festival Japan Program

124 Art Center Tabakalera : Curator Residence Program

128 Espacio Reflex : “ToKyO ReS TaLk”

129 Basque National Orchestra : Toshio Hosokawa Recording & Basque Tour Concerts

130 Cinema Caravan in San Sebastian

134 Photograph Exhibition : European Eyes on Japan / Japan Today vol. 18

136 International Youth Concert in San Sebastian

142 Photography Festival : GETXOPHOTO 2016

144 ATOWA Concert in Peace Treaty Exhibition

148 The 64th San Sebastian International Film Festival

150 Albaola : Whaleship Building Project

151 Kobe City University of Foreign Studies & University of Basque Country The 3rd International Seminar : “The future of traditional games and sports in the edge of the global sports”

154 Digital Artist Ryoji Ikeda’s Installation : Ryoji Ikeda : “A”

155 Future ECoC Project : Preparation Program

156 Solo exhibition : Ditte Lyngkaer Pedersen in Pafos

160 Art Project Kunsthalle and the Villages

162 Valletta Curatorial School

166 Divergent Thinkers : Contemporary Artistic Practices by Young Artists

168 Valletta 2018 Conference : Cities as Community Spaces

170 ONE DESIGN WEEK 2016 : Lecture of Eisuke Tachikawa

174 Lecture of Momoyo Kaijima at ONE ARCHITECTURE WEEK 2016

178 Research visit to Tokyo Performing Arts Meeting (TPAM) in Yokohama and Yokohama Dance Collection

182 **Support for Surveys & Consultations by figures connected with European Capital of Culture**

184 Report

186 Home for Cooperation :
Presentation and Networking Event

187 ARTos Foundation Presentation and Reception

188 Hambis Printmaking Museum Presentation and Meeting

189 **Post-ECoC Project : Continuous and Developed Program**

190 Drawing by Holocaust Survivors
– Creating Replicas of Drawings by M. Koscielniak

192 Marionette Theater “Golem the Giant”

194 CZECH DANCE PLATFORM 2016 :
Takao Norikoshi & Kaori Seki’s participation

198 University of West Bohemia Art Camp :
Students and Lecturer Participation

200 BLIK BLIK festival of light – installation by Yasuhiro Chida

204 Visions of Japan : 150 years of Friendship between Japan and Belgium Memorial Program

206 Aikido dojo Pilsen : Seminar & Workshop

210 Exhibition MY PLASTICOUNTRY :
Iyo Hasegawa’s Installation

213 Light Festival Staro Riga 2016

214 International Youth Concert in JAPAN :
Riga Chamber Choir

216 Rikuo Ueda’s exhibition The Wind
– everything connects each other

218 THE DAY OF JAPAN – Bonsai Slovakia 2016

220 Kosice Artist in Residence (KAIR) : Hiroe Komai’s residency

224 See Saw Seeds :
An Experiment Connecting Four Art Communities

228 Dialogue : Estonia – Japan Photo and Ikebana

229 Nishiaizu International Art Village :
Lithuania - Japan Artist in Residence exchange program

230 Ryoichi Kurokawa’s solo exhibition : unfold

232 150 years of friendly relations between Japan and Belgium Memorial Event

Photography Project

234 European Eyes on Japan / Japan Today vol.19 photographing

235 European Eyes on Japan / Japan Today vol.18 publication

236 Photo Town Shibata 2016 :
Andrew Phelps Photography exhibition “NOT NIIGATA”

Volunteer Project

240 Sibiu International Theatre Festival Volunteer Program 2016

244 10th Anniversary of Sibiu International Volunteering Program
Flash mob & Meet International Volunteer Event

245 Efforts of various countries

246 Go to the artistic place from your working place

Future European Capital of Culture 2017-2021

248 Pafos 2017 (Cyprus)

256 Aarhus 2017 (Denmark)

262 Valletta 2018 (Malta)

264 Leeuwarden 2018 (the Netherlands)

266 Matera 2019 (Italy)

267 Plovdiv 2019 (Bulgaria)

268 Rijeka 2020 (Croatia)

269 Galway 2020 (Ireland)

270 Timisoara 2021 (Romania)

271 Eleusis 2021 (Greece)

272 Novi Sad 2021 (Serbia)

273 Decoration in 2016

274 Follow-up

276 Public Relations Activity for artists

278 Fundraising

279 Support for Crowdfunding

283 Our Publications

284 Supporters

目　次

EU・ジャパンフェストについて

6 ご挨拶

7 EU・ジャパンフェストについて

8 委員会名簿

9 歴代実行委員長 / 委員長

10 活動の目的と基本方針

11 プログラム支援条件

12 欧州文化首都とEU・ジャパンフェスト

14 欧州文化首都とは

15 EU・ジャパンフェスト日本委員会総会

17 欧州文化首都プレゼンテーション「ペチャクチャナイト」

18 欧州文化首都プレゼンテーション
「旅行業界関係者へのセミナー」

23 事務局からの報告

26 欧州文化首都ヴロツワフ2016（ポーランド）

34 シンクタンクラボ トリエンナーレ：
国際コンテンポラリードローイングフェスティバル

38 WROメディアアートセンター：エコ・エクスパンデッド・シティ プロジェクト

42 第7回シアター・オリンピックス：
劇団SCOT「トロイアの女」公演

46 第7回シアター・オリンピックス：能 銕仙会公演

48 身体構成実践セミナー：加賀谷早苗（舞踏家）、
吉本大輔（舞踏家）、宮本鶴蔵（合気道師範）
プレゼンテーション＆ワークショップ

50 TIFFアーティスト・イン・レジデンスプログラム：
写真家・濱田祐史

52 写真展：高橋宗正「Lost & Found」

54 クラリマニア2016：日本特集

58 Jazztopadフェスティバル：Far Out East

62 アヴァン・アート・フェスティバル・ジャパン2016

64 東京交響楽団コンサート

68 小笠原流礼法：現代に生きる日本の伝統的所作

72 波 武道祭2016

74 花崎杜季女 地唄舞公演

78 落語―日本の語りの芸術

82 書道―日本の芸術

84 第1回ポーランドオープンユース将棋選手権

88 佐藤由美（マイムアーティスト）公演「生命の木」

92 ヴロツワフ盆栽トリエンナーレ2016

96 国際青少年音楽祭 in ヴロツワフ

98 写真展「日本に向けられたヨーロッパ人の眼・
ジャパントゥデイvol.18」

102 欧州文化首都 サン・セバスティアン2016（スペイン）

110 世界人形劇フェスティバル：かかし座公演

112 からくり人形公演

116 Peace Treaty（平和条約）展 ヒロシマ時計展示

118 平山素子 & Oreka TX「Hybrid」公演

122 ファンタジー・ホラー映画祭 日本特集

124 アートセンター・タバカレーラ：キュレーターレジデンスプログラム

128 アートセンター Reflex：日本のアーティスト・イン・レジデンスを語る「ToKyO ReS TaLk」

129 バスク国立管弦楽団：細川俊夫作品録音&バスクツアー

130 シネマキャラバン in サン・セバスティアン

134 写真展「日本に向けられたヨーロッパ人の眼・
ジャパントゥデイvol.18」

136 国際青少年音楽祭 in サン・セバスティアン

142 写真フェスティバル：ゲッチョフォト2016

144 「Peace Treaty（平和条約）」展関連企画
ATOWAコンサート

148 第64回サン・セバスティアン国際映画祭

150 アルバオラ：捕鯨船復刻プロジェクト

151 神戸市外国語大学・バスク大学 第3回国際セミナー
「スポーツのグローバル化時代における伝統遊戯・
伝統スポーツの未来」

154 デジタルアーティスト 池田亮司インスタレーション
「Ryoji Ikeda : “A”」

155 将来の欧州文化首都：準備・助走プログラム

156 ディッテ・リンガー・ペデルセン個展 in パフォス

160 アートプロジェクト 美術館と村

162 ヴァレッタ キュレートリアル・スクール

166 若手芸術家による展示及びコンペ

168 ヴァレッタ2018 カンファレンス：
公共スペースとしての都市を考える

170 ONE DESIGN WEEK 2016：太刀川瑛弼講演

174 ONE ARCHITECTURE WEEK 2016：建築家・貝島桃代講演

178 TPAM in Yokohama /
横浜ダンスコレクション 視察来日支援

182 欧州文化首都プログラム関係者への「調査及び協議」支援

184 視察者エッセイ

186 Home for Cooperation
プレゼンテーションとネットワーキング

187 ARTos財団プレゼンテーションと交流会

188 ハンビス版画美術館プレゼンテーションと交流会

189 **過去の欧州文化首都：継続・発展プログラム**

190 ホロコースト生還者 M.コシチェルニャック
作品レプリカ作成プロジェクト

192 糸あやつり人形芝居「巨人ゴーレム」

194 チェコダンスプラットフォーム2016：
乗越たかお、関かおり参加

198 西ボヘミア大学美術学部アートキャンプ2016：
学生及び講師派遣

200 BLIK BLIKライト・フェスティバル
千田泰広インスタレーション

204 日本・ベルギー友好150周年記念事業：Visions of Japan

206 合気道道場プルゼニ：セミナー &ワークショップ

210 MY PLASTICOUNTRY：
長谷川依与インスタレーション作品

213 光の祭典 スタロリガ2016

214 国際青少年音楽祭 in JAPAN：リガチェンバー合唱団

216 ウエダリクオ個展：The Wind
ーeverything connects each other

218「日本の日」盆栽スロヴァキア2016

220 コシツェ・アーティスト・イン・レジデンス：
駒井弘枝 滞在制作

224「See Saw Seeds」4つのアートコミュニティーを繋ぐ試み

228 対話：エストニアー日本 写真といけばな

229 西会津国際芸術村 リトアニア・日本若手芸術家交換滞在制作

230 メディアアーティスト黒川良一 個展：「unfold」

232 日本・ベルギー友好150周年記念

写真プロジェクト

234 日本に向けられたヨーロッパ人の眼・
ジャパントゥデイvol.19撮影

235『日本に向けられたヨーロッパ人の眼・
ジャパントゥデイvol.18」写真集出版

236 写真の町シバタ2016 アンドリュー・フェルプス写真展
「非・新潟」

ボランティア・プロジェクト

240 シビウボランティアスタッフ派遣プログラム2016

244 シビウボランティア10周年企画
フラッシュ・モブ&ミート・
インターナショナルボランティア・イベント

245 各国の取り組み

246 企業の現場からアートの現場へ

先々の欧州文化首都 2017～2021

248 パフォス2017（キプロス）

256 オーフス2017（デンマーク）

262 ヴァレッタ2018（マルタ）

264 レーワルデン2018（オランダ）

266 マテーラ2019（イタリア）

267 プロヴディフ2019（ブルガリア）

268 リエカ2020（クロアチア）

269 ゴールウェイ2020（アイルランド）

270 ティミショアラ2021（ルーマニア）

271 エレフシナ2021（ギリシャ）

272 ノヴィ・サド2021（セルビア）

273 2016年度 受賞

274 その後の活躍

276 広報：EU・ジャパンフェスト通信

278 資金調達について

279 共鳴を力に。クラウドファンディング

283 出版物案内

284 ご協力者一覧

From the Chairman ／ご挨拶

Chairman of 24th EU-Japan Fest

Takeshi Uchiyamada

(Chairman of the Board, Toyota Motor Corporation)

In the 2016 European Capitals of Culture Wrocław, Poland, and San Sebastian, Spain, and in past European Capitals of Culture, now 38 cities in 25 countries, and locations around Japan, the 24th EU-Japan Fest brought a successful conclusion to its diverse and varied program.

Wrocław presented a wide-ranging program in such fields as classical music, contemporary art, digital art and the performing arts. We were deeply moved to see that much traditional culture originating in Japan – such as kendo swordsmanship and other martial arts, shodo calligraphy, the shogi board game, bonsai cultivation and the noh drama – has over the past half-century and more made a place for itself in Europe and in world culture.

In San Sebastian the theme was Peace, and the city hosted an exhibition titled “Peace Treaty” that featured a collection of clocks that experienced the atomic bombing of Hiroshima. As it happened to coincide with the visit to Hiroshima by United States President Barack Obama, I myself felt distinctly that it was an event of deep significance for considering our future as the people of the world increasingly review humanity’s past.

Both cities saw lively engagement in exchange with Japanese youth. I am confident that these activities will play a major role as an important bridge to our future.

The European Capitals of Culture have developed into a global activity in which countries around the world participate. In our present age of uncertainty, culture remains a vessel of universal values as a common and shared resource of the entire world. My activities as operational chairman made it all the more clear to me that exchange in culture and the arts plays an important role in strengthening the bonds between individual people and in overcoming the many varied differences between countries, between regions and between peoples. I am confident that EU-Japan Fest will continue to contribute to the development of relations among the people of the world.

In closing, I would like to express my gratitude to the many people in Europe and in Japan who did so much for the success of the 24th EU-Japan Fest, and to everyone at the many private firms that have contributed to and assisted with its work over these many years.

第24回実行委員長

内山田 竹志

（トヨタ自動車株式会社 代表取締役会長）

第24回EU・ジャパンフェストは、2016年の欧州文化首都であるポーランドのヴロツワフとスペインのサン・セバスティアンをはじめ、過去の開催国（25ヶ国、38都市）および日本国内各地で多彩で多様なプログラムが実施され、成功裡に終えることができました。

ヴロツワフでは、クラシック音楽から、現代美術、デジタルアート、舞台芸術など幅広い分野のプログラムが展開され、その一方で、剣道をはじめとする武道、書道、将棋、盆栽、能舞台、日本舞踊などの日本発祥の伝統文化がすでに半世紀以上に渡って、ヨーロッパでも浸透し、いまや世界の文化になりつつあることに感慨を覚えました。

もう一つの都市サン・セバスティアンの基本テーマは「平和」。「平和条約」というタイトルの展覧会も開催され、広島の被爆時計も展示されました。折しも、昨年は、オバマ大統領の広島訪問もあり、世界の人々が人類の過去を振り返る機運が高まる中、私自身、これからの未来を考える意義深いプログラムであったと実感しました。

また、両都市では、日欧の青少年の交流活動も活発に行われました。これらの体験は、将来への大きな架け橋として、大きな役割を担うことへとつながると確信しました。

欧州文化首都は、いまや世界の国々が参加するグローバルな活動へと発展を遂げました。不確実性の時代と言われる今、文化は世界共有・共通の財産として、普遍的な価値を持ち続けるものであります。実行委員長としての活動を通じて、芸術文化の交流は、国や地域、人種などの様々な違いを乗り越えて、人と人との絆をより強固にする上で、重要な役割を果たしていると改めて強く感じます。「EU・ジャパンフェスト」は、これからも世界の人々の関係発展に貢献し続けていくと確信しております。

最後になりますが、第24回EU・ジャパンフェストの実施に際し、多大なご尽力をいただいた日欧の関係者の皆様、及び永年に亘ってこの活動をご支援頂いている数多くの協賛企業の皆様に心より感謝申し上げます。

About EU-Japan Fest Japan Committee
EU・ジャパンフェスト日本委員会について

● Background to the Establishment：

European Capital of Culture Antwerp 1993 was the occasion for a request by the government of Belgium for Japanese participation in the events of that year, and EU-Japan Fest Japan Committee was formed with the support of prominent members of the business community, national and local governments of Japan, and EU member country ambassadors to Japan.

● Founded：

November 1992

● Objectives：

To support the transnational activities of community members and artists involved in service of regional communities and social responsibility and to contribute to the development of healthy societies.

● Status：

Non-profit organization・NGO

● Activity：

Programs carried out jointly by Japanese and European persons or organizations that comply with the Fundamental Activities Policy of the EU-Japan Fest Japan Committee.

● Partner institutions：

European Capital of Culture, European National Ministries of Culture

● Operating budget sources：

Europe — European Commission, national governments, local governments,other
Japan — ① Fundraising by the EU-Japan Fest Japan Committee
② Private funds from associations of culture and the arts, public grants, other

● Contact：

3F-2-6-10 Kojimachi Chiyoda-ku Tokyo 102-0083 Japan
Tel.+81-3-3288-5516 Fax.+81-3-3288-1775
E-mail: eu-japan@nifty.com
http://www.eu-japanfest.org

●委員会設立の経緯：

1993年アントワープにおける欧州文化首都開催に際し、ベルギー政府より協力要請が寄せられたことが契機となり、経済界、政府、地方自治体、欧州各国駐日大使の支援のもと、当委員会が設立されました。

●設立：

1992年11月

●設立目的：

「地域社会への貢献」や「社会的責任」に関わる市民やアーティストの国境を越えた活動を支援し、健全な社会つくりに寄与する。

●団体格：

非営利任意団体・NGO

●事業内容：

当委員会の定める「活動の基本方針」をもとに、日欧が協力して実施するプログラム

●協力機関：

欧州文化首都、欧州各国政府文化省

●運営予算：

欧州側：欧州委員会、各国政府、地方自治体、他
日本側：①EU・ジャパンフェスト日本委員会による経済界募金
②各芸術文化団体による自己資金、公的助成金、他

●所在地：

〒102-0083　東京都千代田区麹町2-6-10-3F
Tel.03-3288-5516　Fax.03-3288-1775
E-mail: eu-japan@nifty.com
http://www.eu-japanfest.org

Members List / 委員会名簿

As of Mar. 2017

Honorary Chairman: Toshiki KAIFU (Former Prime Minister)

Chairman, 24th EU-Japan Fest:
Takeshi UCHIYAMADA
(Chairman of Toyota Motor Corporation)

Chairman, 25th EU-Japan Fest:
Nobuyuki KOGA
(Chairman of Nomura Holdings, Inc.)

Member: Hideaki OMIYA
(Chairman of Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.)
Masayuki OKU
(Chairman of Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.)
Yorihiko KOJIMA
(Senior Corporate Adviser of Mitsubishi Corporation)
Takashi KAWAMURA
(Chairman Emeritus of Hitachi, Ltd.)
Sadayuki SAKAKIBARA
(Chief Senior Advisor, Chief Senior Counselor, of Toray Industries, Inc.)
Hiromichi IWASA
(Chairman of Mitsui Fudosan Co., Ltd.)
Kazuo TSUKUDA
(Senior Executive Adviser of Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.)
Yoji OHASHI
(Senior Executive Adviser of ANA Holdings Inc.)
Fumiaki WATARI
(Honorary Executive Consultant of JX Holdings, Inc.)
Takao KUSAKARI
(Board Counselor of NYK Line)
Yasuchika HASEGAWA
(Chairman of Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.)
Fujio CHO
(Honorary Chairman of Toyota Motor Corporation)
Yuzaburo MOGI
(Honorary CEO and Chairman of Kikkoman Corporation)
Yoshiharu FUKUHARA
(Honorary Chairman of Shiseido Co., Ltd.)
Noriyuki INOUE
(Chairman and CEO of Daikin Industries, Ltd.)
Yoshitoshi KITAJIMA
(President of Dai Nippon Printing Co., Ltd.)
Naoki ADACHI
(Chairman & Representative of Toppan Printing Co., Ltd)
Yasuhiko YAZAKI
(Chairman of Yazaki Corporation)
Kanshiro TOYODA
(Chairman of Aishin Seiki Co., Ltd.)
Koichi FUKAYA
(Senior Executive Adviser of Denso Corporation)
Tadashi ISHIKAWA
(Candidate of Senior advisor of Toyota Industries Corporation)
Mitsuyoshi NAKAMURA
(Chairman of Kajima Corporation)
Michal KOTTMAN
(Ambassador of Slovakia)
Normans PENKE
(Ambassador of Latvia)
Egidijus MEILUNAS
(Ambassador of Lithuania)
Viorel ISTICIOAIA-BUDURA
(Ambassador of EU Delegation)
Tomas DUB
(Ambassador of the Czech)
Gonzalo de BENITO
(Ambassador of Spain)
Freddy SVANE
(Ambassador of Denmark)
Francisco Xavier ESTEVES
(Ambassador of Portugal)
Gunther SLEEUWAGEN
(Ambassador of Belgium)
Svetrana Tatiana IOSIPER
(Ambassador of Romania)
Drazen HRASTIC
(Ambassador of Croatia)
Art Jacobi
(Ambassador of the Netherlands)
Borislav KOSTOV
(Ambassador of Bulgaria)

Auditor: Bernard CATRYSSE (Director of Flanders Center)
Yoshitada MIYAJIMA (Certified public accountant)
Secretary General: Shuji KOGI

(names listed in no specific order)

2017年３月現在

名 誉 委 員 長：海部　俊樹（元内閣総理大臣）

第24回実行委員長：内山田竹志（トヨタ自動車会長）

第25回実行委員長：古賀　信行（野村ホールディングス会長）

委 員 大宮　英明（三菱重工業会長）
奥　正之
（三井住友フィナンシャルグループ会長）
小島　順彦（三菱商事相談役）
川村　隆（日立製作所名誉会長）
榊原　定征（東レ相談役最高顧問）
岩沙　弘道（三井不動産会長）
佃　和夫（三菱重工業相談役）
大橋　洋治（ＡＮＡホールディングス相談役）
渡　文明（ＪＸホールディングス名誉顧問）
草刈　隆郎（日本郵船特別顧問）
長谷川閑史（武田薬品工業会長）
張　富士夫（トヨタ自動車名誉会長）
茂木友三郎（キッコーマン名誉会長）
福原　義春（資生堂名誉会長）
井上　礼之（ダイキン工業会長）
北島　義俊（大日本印刷社長）
足立　直樹（凸版印刷会長）
矢崎　裕彦（矢崎総業会長）
豊田幹司郎（アイシン精機会長）
深谷　紘一（デンソー相談役）
石川　忠司（豊田自動織機相談役）
中村　満義（鹿島建設会長）
ミハル・コットマン　（スロヴァキア大使）
ノルマンス・ペンケ　（ラトビア大使）
エギディユス･メイルーナス（リトアニア大使）
ヴィオレル・イスティチョアイア・ブドゥラ
（ＥＵ代表部大使）
トマーシュ・ドゥプ　（チェコ大使）
ゴンサロ・デ・ベニート　（スペイン大使）
フレディ・スヴェイネ　（デンマーク大使）
フランシスコ・シャヴィエル・エステヴェス
（ポルトガル大使）
ギュンテル・スレーワーゲン　（ベルギー大使）
スヴェトラナ・タティアナ・ヨシペル
（ルーマニア大使）
ドラジェン･フラスティッチ（クロアチア大使）
アルト・ヤコビ　（オランダ王国大使）
ボリスラフ・コストフ　（ブルガリア大使）

監事　ベルナルド･カトリッセ
（公益財団法人フランダースセンター館長）
会計監査人　宮島　義忠　（公認会計士）
事務局長　古木　修治

（敬称略・順不同）

Successive Chairman of Operating Committee / Chairman
歴代実行委員長 / 委員長

Chairman of Operating Committee

*This system has started since 1995.

Year	European Capital of Culture	Name
1995(3rd)	Luxembourg	Yoh KUROSAWA (President of the Industrial Bank of Japan)
1996(4th)	Copenhagen, Denmark	Eiji TOYODA (Honorary Chairman of Toyota Motor)
1997(5th)	Thessaloniki, Greece	Yoshitoki CHINO (Honorary Chairman of Daiwa Securities)
1998(6th)	Stockholm, Sweden	Yotaro KOBAYASHI (Chairman of Fuji Xerox)
1999(7th)	Weimar, Germany	Tadahiro SEKIMOTO (Adviser of NEC)
2000(8th)	Avignon, France Brussels, Belgium Santiago de Compostela, Spain	Yoshiharu FUKUHARA (Chairman of Shiseido)
2001(9th)	Porto, Portugal Rotterdam, The Netherlands	Yuzaburo MOGI (President of Kikkoman)
2002(10th)	Brugge, Belgium Salamance, Spain	Kaneo ITO (President of Pioneer)
2003(11th)	Graz, Austria	Masatoshi KISHIMOTO (Chairman of Olympus)
2004(12th)	Lille, France Genova, Italy	Fujio CHO (President of Toyota Motor)
2005(13th)	Cork, Ireland	Kunio TAKEDA (Chairman of Takeda Pharmaceutical)
2006(14th)	Patras, Greece	Takao KUSAKARI (Chairman of NYK Line)
2007(15th)	Sibiu, Romania Luxembourg	Fumiaki WATARI (Chairman of Nippon Oil)
2008(16th)	Liverpool, U.K. Stavanger, Norway	Yoji OHASHI (Chairman of All Nippon Airways)
2009(17th)	Vilnius, Lithuania Linz, Austria	Kazuo TSUKUDA (Chairman of Mitsubishi Heavy Industries)
2010(18th)	Pecs, Hungary Istanbul, Turkey	Hiromichi IWASA (President of Mitsui Fudosan)
2011(19th)	Turku, Finland Tallinn, Estonia	Sadayuki SAKAKIBARA (Chairman of Toray Industries)
2012(20th)	Maribor, Slovenia Guimarães Portugal	Takashi Kawamura (Chairman of Hitachi Ltd.)
2013(21st)	Košice, Slovakia Marseille-Provence, France	Yorihiko Kojima (Chairman of Mitsubishi Corporation)
2014(22nd)	Umeå, Sweden Riga, Latvia	Masayuki OKU (Chairman of Sumitomo Mitsui Financial Group, INC.)
2015(23rd)	Plzen, Czech Republic Mons, Belgium	Hideaki OMIYA (Chairman of Mitsubishi Heavy Industries)
2016(24th)	Wrocław, Poland San Sebastián, Spain	Takeshi UCHIYAMADA (Chairman of Toyota Motor Corporation)
2017(25th)	Aarhus, Denmark Pafos, Cyprus	Nobuyuki KOGA (Chairman of Nomura Holdings, Inc.)

(Post at time of assumption)

実行委員長

※実行委員長制度は1995年よりスタート。(敬称略)

年	欧州文化首都開催地	氏　名
1995年(第３回)	ルクセンブルグ	黒澤 洋 (日本興業銀行頭取)
1996年(第４回)	コペンハーゲン（デンマーク）	豊田 英二 (トヨタ自動車名誉会長)
1997年(第５回)	テサロニキ（ギリシャ）	千野 宣時 (大和証券名誉会長)
1998年(第６回)	ストックホルム（スウェーデン）	小林 陽太郎 (富士ゼロックス会長)
1999年(第７回)	ワイマール（ドイツ）	関本 忠弘 (日本電気相談役)
2000年(第８回)	アヴィニオン（フランス） ブラッセル（ベルギー） サンチャゴ･デ･コンポステラ（スペイン）	福原 義春 (資生堂会長)
2001年(第９回)	ポルト（ポルトガル） ロッテルダム（オランダ）	茂木 友三郎 (キッコーマン社長)
2002年(第10回)	ブルージュ（ベルギー） サラマンカ（スペイン）	伊藤 周男 (パイオニア社長)
2003年(第11回)	グラーツ（オーストリア）	岸本 正壽 (オリンパス会長)
2004年(第12回)	リール（フランス） ジェノバ（イタリア）	張 富士夫 (トヨタ自動車社長)
2005年(第13回)	コーク（アイルランド）	武田 國男 (武田薬品工業会長)
2006年(第14回)	パトラス（ギリシャ）	草刈 隆郎 (日本郵船会長)
2007年(第15回)	シビウ（ルーマニア） ルクセンブルグ	渡 文明 (新日本石油会長)
2008年(第16回)	リバプール（英国） スタバンガー（ノルウェー）	大橋 洋治 (全日本空輸会長)
2009年(第17回)	ヴィリニュス（リトアニア） リンツ（オーストリア）	佃 和夫 (三菱重工業会長)
2010年(第18回)	ペーチ（ハンガリー） イスタンブール（トルコ）	岩沙 弘道 (三井不動産社長)
2011年(第19回)	トゥルク（フィンランド） タリン（エストニア）	榊原 定征 (東レ会長)
2012年(第20回)	マリボル（スロヴェニア） ギマランエス（ポルトガル）	川村 隆 (日立製作所会長)
2013年(第21回)	コシツェ（スロヴァキア） マルセイユ・プロヴァンス（フランス）	小島 順彦 (三菱商事会長)
2014年(第22回)	ウメオ（スウェーデン） リガ（ラトビア）	奥 正之 (三井住友フィナンシャルグループ会長)
2015年(第23回)	プルゼニ（チェコ） モンス（ベルギー）	大宮 英明 (三菱重工業会長)
2016年(第24回)	ヴロツワフ（ポーランド） サン・セバスティアン（スペイン）	内山田 竹志 (トヨタ自動車会長)
2017年(第25回)	オーフス（デンマーク） パフォス（キプロス）	古賀 信行 (野村ホールディングス会長)

(役職は就任当時)

Chairman

1992 - 1993 Seiya MATSUMOTO (President of Pioneer)

1994 - Nov. 2007 Tadahiro SEKIMOTO (Chairman of NEC)

委員長

1992年～ 1993年 松本 誠也（パイオニア社長）

1994年～ 2007年11月 関本 忠弘（日本電気会長）

Pass the torch to the new Chairman of Operating Committee
The 25th Chairman Koga (left) and the 24th Chairman Uchiyamada (right)
新実行委員長へバトンタッチ
古賀第25回実行委員長（左）、内山田第24回実行委員長（右）

About our Objectives & Policy / 活動の目的と基本方針

Objectives

The objectives of the EU-Japan Fest Japan Committee are to support the global activities of community members and artists involved in service of regional communities and social responsibility and to contribute to the development of healthy societies.

Fundamental Activities Policy

- Support the activities of young people with attention to their talents and personal qualities.
- Support activities directed towards the self-reliance of community residents and artists.
- Recognize the standing of and support artistic activities on which opinion remains unformed.
- Support artistically and spiritually creative activities while continuously examining the merits and demerits of globalization.
- Support the formation of global networks in culture and the arts and joint efforts undertaken in their context.
- Support activities that preserve traditional culture, as well as activities that extend it.

目　的

「地域社会への貢献」や「社会的責任」に関わる市民やアーティストのグローバルな活動を支援し、健全な社会つくりに寄与する。

基本方針

- 若者の才能や特性に目を向け、必要な支援を行う。
- 地域市民やアーティストの自立を目指す活動を支援する。
- 評価の定まっていない芸術の活動に対して、その立場を認め支援を行う。
- グローバル化のもたらす功罪を考えつつ、芸術文化、精神文化の創造的活動を支援する。
- 芸術文化のグローバルなネットワークの構築と共同の取り組みを支援する。
- 伝統文化を守ると同時に進化させる活動を支援する。

Conditions of Program Support / プログラム支援条件

Conditions of Program Support

We accept applications in line with the following criteria.

Eligible Program

●Program activity conforms with the official European Capital of Culture program for the year.
●Program activity continues, develops or derives from a previous European Capital of Culture program.
●Program activity is operable within the preparation phase of a future European Capital of Culture.

Selection Policy

●Program activity must meet the criteria of the Committee's Basic Policy.
●Organizers and participating artists (or groups) must exercise thorough research, preparation and publicity regarding the program activity.
●Organizers and participating artists should be independent in every aspect and have a reliable budget

Ineligible Programs

Our Committee is not able to support enterprises where the following factors apply.

●Program activity without scope for further development beyond the said year or without lasting effects.
●Program activity without a cooperation system between the host city and the participating artists (or groups).
●Program activity without contribution to the long-term cultural and social development of the host city.

プログラム支援条件

当委員会は、以下の条件を満たしたプログラムについて、所定の申請手続きをもって受付けています。

対象プログラム

●当該年の欧州文化首都実行委員会の決定に基づく公式事業であること。
●過去の欧州文化首都でのプログラムから継続・発展・派生した事業であること。
●将来の欧州文化首都の開催準備の一環の事業であること。

選考基準

●当委員会の「活動の基本方針」に合致すること。
●各プログラムの主催者、および参加アーティスト／団体が、調査、交渉、広報活動等を十分に行う体制を整えていること。
●各プログラムの主催者、および参加アーティスト／団体が、資金調達等の自助努力を最大限行っていること。

対象とならないプログラム

以下の場合は、対象プログラムに合致しても支援対象と致しません。

●開催年のみの活動に限定し、次年度以降の継続、発展が見込まれない事業
●主催者と参加アーティスト／団体との協力体制が確立していない事業
●地域に根差す活動としての実態がない事業

European Capital of Culture & EU-Japan Fest
欧州文化首都とEU・ジャパンフェスト

Year	Country (City)	EU･ジャパンフェスト開催	開催国・都市
1993	Belgium (Antwerp)	第1回	ベルギー／アントワープ
1994	Portugal (Lisbon)	第2回	ポルトガル／リスボン
1995	Luxembourg (Luxembourg)	第3回	ルクセンブルグ／ルクセンブルグ
1996	Denmark (Copenhagen)	第4回	デンマーク／コペンハーゲン
1997	Greece (Thessaloniki)	第5回	ギリシャ／テサロニキ
1998	Sweden (Stockholm)	第6回	スウェーデン／ストックホルム
1999	Germany (Weimar)	第7回	ドイツ／ワイマール
2000	Belgium (Brussels)	第8回	ベルギー／ブラッセル
	France (Avignon)	〃	フランス／アヴィニオン
	Spain (Santiago de Compostela)	〃	スペイン／サンチャゴ･デ･コンポステラ
2001	The Netherlands (Rotterdam)	第9回	オランダ／ロッテルダム
	Portugal (Port)	〃	ポルトガル／ポルト
2002	Spain (Salamanca)	第10回	スペイン／サラマンカ
	Belgium (Brugge)	〃	ベルギー／ブルージュ
2003	Austria (Graz)	第11回	オーストリア／グラーツ
2004	France (Lille)	第12回	フランス／リール
	Italy (Genova)	〃	イタリア／ジェノバ
2005	Ireland (Cork)	第13回	アイルランド／コーク
2006	Greece (Patras)	第14回	ギリシャ／パトラス
2007	Luxembourg(Luxembourg)	第15回	ルクセンブルグ／ルクセンブルグ
	Romania (Sibiu)	〃	ルーマニア／シビウ
2008	UK (Liverpool)	第16回	英国／リバプール
	Norway(Stavanger)*1	〃	ノルウェー／スタバンガー
2009	Austria (Linz)	第17回	オーストリア／リンツ
	Lithuania (Vilnius)	〃	リトアニア／ヴィリニュス
2010	Hungary (Pecs)	第18回	ハンガリー／ペーチ
	Turkey (Istanbul)*1	〃	トルコ／イスタンブール
	Germany (Ruhr)	〃	ドイツ／ルール

Year	Country (City)	EU･ジャパンフェスト開催	開催国・都市
2011	Finland (Turku)	第19回	フィンランド／トゥルク
	Estonia (Tallinn)	〃	エストニア／タリン
2012	Portugal (Guimaraes)	第20回	ポルトガル／ギマランエス
	Slovenia (Maribor)	〃	スロヴェニア／マリボル
2013	Slovakia (Kosice)	第21回	スロバキア／コシツェ
	France (Marseille-Provence)	〃	フランス／マルセイユ・プロヴァンス
2014	Latvia (Riga)	第22回	ラトビア／リガ
	Sweden (Umeå)	〃	スウェーデン／ウメオ
2015	Czech (Plisen)	第23回	チェコ／プルゼニ
	Belgium (Mons)	〃	ベルギー／モンス
2016	Spain (San Sebastian)	第24回	スペイン／サン・セバスティアン
	Poland (Wroclaw)	〃	ポーランド／ヴロツワフ
2017	Denmark (Aarhus)	第25回	デンマーク／オーフス
	Cyprus (Pafos)	〃	キプロス／パフォス
2018	Malta (Valletta)	第26回	マルタ／ヴァレッタ
	The Netherlands (Leeuwarden)	〃	オランダ／レーワルデン
2019	Bulgaria (Plovdiv)	第27回	ブルガリア／プロヴディフ
	Italy (Matera)	〃	イタリア／マテーラ
2020	Croatia (Rijeka)	第28回	クロアチア／リエカ
	Ireland (Galway)	〃	アイルランド／ゴールウェイ
2021	Romania (Timisoara)	第29回	ルーマニア／ティミショアラ
	Greece (Eleusis)	〃	ギリシャ／エレフシナ
	Serbia (Novi Sad)*2	〃	セルビア／ノヴィ・サド
2022	Lithuania (Kaunas)	第30回	リトアニア／カウナス
	Luxembourg (T.B.C.)	〃	ルクセンブルグ／ T.B.C.

*1 Non EU member (EU非加盟国)

※2022年以降は、開催国のみ決定済

Year	Country	開催国
2023	Hungary / United Kingdom[*3]	ハンガリー／英国（第 31 回）
2024	Estonia / Austria / TBA[*2]	エストニア／オーストリア／未発表（第 32 回）
2025	Slovenia / Germany	スロベニア／ドイツ（第 33 回）
2026	Slovakia / Finland	スロバキア／フィンランド（第 34 回）
2027	Latvia / Portugal / TBA[*2]	ラトビア／ポルトガル／未発表(第 35 回）
2028	Czech / France	チェコ／フランス（第 36 回）
2029	Poland / Sweden	ポーランド／スウェーデン（第 37 回）
2030	Cyprus / Belgium / TBA[*2]	キプロス／ベルギー／未発表（第 38 回）
2031	Malta / Spain	マルタ／スペイン（第 39 回）
2032	Bulgaria / Denmark	ブルガリア／デンマーク（第 40 回）
2033	The Netherlands / Italy / TBA[*2]	オランダ／イタリア／未発表（第 41 回）

*2 A new framework makes it possible for a city in a candidate country or potential candidate for EU membership to hold the title every third year as of 2021.

2021年以降は、EU加盟候補国から欧州文化首都への参加枠が三年に一度設けられることになりました。

*3 The United Kingdom European Union membership referendum took place on 23 June 2016 in the United Kingdom. 51.9% voted in favor of leaving the European Union and 48.1% voted in favor of remaining a member of the European Union. It is not yet known whether the EU will proceed with letting the UK be the host city of the European Capital of Culture.

2016年6月23日、欧州連合からの離脱是非を問う国民投票が行われ、51.9パーセントがEU離脱に、48.1パーセントがEU残留に投票するという結果となりました。
英国の2023年の欧州文化首都開催については、現在欧州連合にて協議中。

27 member states of the European Union
EU加盟27か国

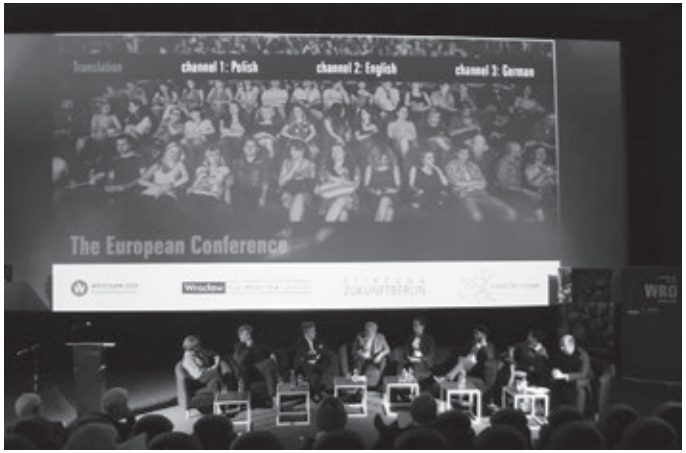
About European Capital of Culture
欧州文化首都とは

European Capital of Culture: 30th Anniversary
Its Inauguration and Subsequent Development

"A mutual understanding of our cultures, our identities, is essential to true European integration." This assertion by Melina Mercouri, then Greek Minister of Culture, launched the system of the European Capital of Culture in 1985. Since then, the Council of Ministers of Culture of member countries of the EU (at that time the EC) have selected one city within an EU member country as the European Capital of Culture, which over the course of one year holds a variety of artistic events to deepen mutual understanding.

This system incorporates the thinking of the Ministers of Culture that "It being difficult to realize a single Europe through political and economic treaties and agreements alone, culture plays and important role in realizing integration.

Integration of the European market was completed in 1993, and since that year the European Capital of Culture has sought the broad participation of countries throughout the world rather than cultural exchange within the EU region alone and in June of that year the 1st EC-Japan Fest cultural exchange program was held in Antwerp. Cultural cooperation with Japan has continued since then with each year's European Capital of Culture. The EU-Japan Fest Japan Committee has served as the Japan-side liaison since then, and each European Capital of Culture each year since has seen joint projects with Japan in culture and the arts.



A Soul for Europe Conference, 21-22 Oct. 2016, Wroclaw, Poland
Soul for Europeカンファレンス、2016年10月21日～ 22日ポーランド・ヴロツワフ

30 周年を迎えた欧州文化首都　その発足とその後の経緯

「真のヨーロッパ統合には、お互いのアイデンティティーとも言うべき、文化の相互理解が不可欠である。」というギリシャの文化大臣メリナ･メルクーリ（当時）の提唱により、1985年に「欧州文化首都」制度が発足。EU加盟国（当時EC）の文化閣僚会議で加盟国の中から1都市を選び、「欧州文化首都」として定め、一年間を通して様々な芸術文化に関する行事を開催し、相互理解を深める事となった。この制度には「政治的、経済的な条約や協定締結だけでは一つのヨーロッパの実現は難しく、統合実現には文化が重要な役割を果たす。」という各国文化大臣の考え方も込められている。

1993年にはヨーロッパ市場統合が完成し、この年より欧州文化首都は域内の文化交流にとどまらず世界各国へ幅広くその参加を求め、1993年6月にはアントワープにおいて「第1回EC・ジャパンフェスト」を開催。以来、毎年の欧州文化首都において日本との芸術文化の共同作業が継続して実施されている。

近年は、EUの拡大に伴い、開催国によっては大規模な公共事業を実施する等、欧州文化首都開催による様々な要因が地域経済に果す役割にも大きな注目が集まるようになった。

開催都市は、2011年以降、原則として2003年以前のEU加盟国より1都市、2004年以降のEU加盟国より1都市の2都市がセットで選ばれる制度へ変更された。

開催を目指す都市は、開催10年前から立候補を表明し、国内で開催構想などをめぐってのコンペティションを経て、最終的にはEUの選考委員会によって5年前までに都市が決定される。今後の開催国は、2033年まで決定されている。

European Capital of Culture Pafos 2017 Opening Ceremony.
欧州文化首都パフォス2017 オープニングセレモニー

EU-Japan Fest General Committee Meeting / Residence of Danish Ambassador on 23 Feb. 2017
EU・ジャパンフェスト日本委員会総会／デンマーク大使公邸　2017年2月23日

Committee members and representatives from 10 European Capitals of Culture
委員会メンバーと欧州文化首都10都市代表者

Secretary General Shuji Kogi
事務局長 古木修治

Passing the torch to the new chairman
実行委員長バトンタッチ

Ms. Rebecca Matthews
CEO, Aarhus 2017
レベッカ・マシューズ
オーフス2017 CEO

Mr. Takeshi Uchiyamada
The 24th Chairman
(Chairman of the Board, Toyota Motor Corporation)
内山田 竹志
第24回実行委員長（トヨタ自動車会長）

H.E. Mr. Freddy Svane
Ambassador of Denmark
フレディ・スヴェイネ
デンマーク大使

Mr. Rafał Dutkiewicz
Mayor of Wroclaw
ラファウ・ドゥトキェヴィッチ
ヴロツワフ市長

Mr. Eneko Goia Laso
Mayor of San Sebastian
エネコ・ゴイア・ラソ
サン・セバスティアン市長

Dr. Christos G. Patsalides
Chairman, Pafos 2017
クリストフ・G・パッツァリディス
パフォス2017チェアマン

Mr. Nobuyuki Koga
The 25th Chairman
(Chairman of the Board, Nomura Holdings, Inc.)
古賀 信行
第25回実行委員長（野村ホールディングス会長）

Dr. Sadayuki Sakakibara
The 19th Chairman
(Chairman of Japan Business Federation)
榊原 定征
第19回実行委員長（日本経団連会長）

PechaKucha Night Tokyo
東京から世界に届け！欧州文化首都プレゼンテーション
From Tokyo to the World! Presentations of the European Capitals of Culture
(22 Feb. Super Deluxe Roppongi / 2月22日 六本木スーパーデラックス)

PechaKucha Tokyo website :
http://www.pechakucha.org/cities/tokyo

Rebecca Matthews
Aarhus2017 CEO
レベッカ・マシューズ
オーフス2017 CEO

Mark Dytham and Astrid Klein
マーク・ダイサムとアストリッド・クライン

Stelios Papageorgiou
Volunteers Officer of Pafos 2017
ステリオス・パパゲオルギウー
パフォス2017ボランティア担当

ECoC Seminar for travel agencies / Japan Association of Travel Agents on 24 Feb. 2017
旅行業界関係者へのセミナー／日本旅行業協会 2017年2月24日

JATA一般社団法人日本旅行業協会
https://www.jata-net.or.jp/

Ms. Rebecca Matthews
Aarhus2017 CEO
レベッカ・マシューズ
オーフス2017CEO

Mr. Alberto Giordano
Goodwill Ambassador of Matera 2019
アルベルト・ジョルダーノ
マテーラ2019親善大使

Dr. Christos Patsalides
Chairman of Pafos 2017
クリストフ・パッツァリディス
チェアマン / パフォス2017

Mr. Rafał Dutkiewicz
Mayor of Wroclaw
ラファウ・ドゥトキェヴィッチ
ヴロツワフ市長 / ヴロツワフ2016

Mr. Jelle Burggraaff
Head of European Affairs of Leeuwarden 2018
イェレ・バーグラフ
国際担当マネージャー / レーワルデン2018

Mr. Jason Micallef
Chairman of Valletta 2018
ジェイソン・ミカレフ
チェアマン / ヴァレッタ2018

Mr. Eneko Goia Laso (Mayor of San Sebastian / right),
Mr. Inigo Herce (Communication Director of San Sebastian city)
エネコ・ゴイア・ラソ（サン・セバスティアン市長 / 右）、
イニーゴ・エルセ（サン・セバスティアン市コミュニケーション・ディレクター/中央）

Secretariat Report

Shuji Kogi
(Secretary-General)

Introduction

The view looking down on the Earth from space has likely not changed in millions of years. Our planet continues on its orbit. For those of us who live in the northern hemisphere, at last spring has come, and this year once again beautiful cherry blossoms blanketed the whole of Japan. In the dazzling sunlight our hearts swell with gratitude for the blessings of Nature.

Meanwhile, there persists through the daily routine of our human society a rumble that one cannot call peaceful. Japan too is visited by one incident after another, even as our population continues to fall and a vague anxiety swirls about our greying society. Looking abroad, the news does little to relieve our sense of unease as we hear of the situations in North Korea and in Syria, of migrant and refugee issues in Europe, of Britain leaving the European Union, of terrorist incidents in all parts of the continent, and of the rise of populism, of rightward political tendencies and of protectionism.

"Pessimism comes from the temperament, optimism from the will."

These words come to mind, those of the philosopher Émile Chartier, also known as Alain, from his work "On Happiness", delivered as a high school teacher.

We have a tendency to attribute our many problems to accelerating globalization, to the spread of information technologies, to encroaching artificial intelligence or to the times we live in, but these words of Alain resound for us like a warning bell. They urge us to turn our attention for once to the many things fundamental and precious to us as human beings, such as hope, ideals, dignity, love.

Our times challenge our attitude to information

Whether we are aware of it or not, information is fundamental to our lives. It is just as essential as water or air.

The social prospect before us is one of intensive information. Computers and related new technologies are ratcheting up the acceleration of progress. Our "vehicles of information" – television, radio, newspapers, magazines, smartphones, the internet – these media send chasing about the globe unthinkably vast amounts of information.

Whereas mass media are a vertical means of information transmission whereby senders with expertise transmit messages to the general populace, social networks with their ease of transmission are horizontal "media of linkage and agreement" that connect people who share some inclination or ideology.

Be that as it may, it is human beings who assign meaning to information, who create it and use it. We are now subject to avalanches of information in such tremendous, even stupefying volumes well in excess of our human tolerance that each one of us is challenged individually with how we engage information. Among it we encounter hyperbole, misinformation, fake news, and the reality is that their spread invites confusion and division in our societies, and leads to the rise of populism and protectionism.

In the old days man always had to prepare against the threats of Nature. In our own times information is the new threat, and here in the information jungle we must develop the art of staying alive by thinking and judging for ourselves. Even when a typhoon or hurricane stirs the surface of the sea into rough waters, there remains a world of calm and abundance in the waters' depths. What is important is to extend our thinking deep into the interior of things and not to let ourselves be buffeted by information about their surface only.

Europe in the media and Europe in reality

The other day I met my old friend Pierre Gramegna, who in the 1990s served as Luxembourg's ambassador to Japan (and today as its finance minister), who lamented, "There is no limit to the number of things the EU has achieved, but the media reports on just few areas where it's having trouble." No doubt the EU has reached an impasse in the 2010s, but as much dissatisfaction builds up with Brussels bureaucrats, the advocates for its destruction are by no means realistic. Now more than ever it should be plain to everyone that the unification of Europe is a grand initiative for peace that is unprecedented in human history. There is not one person who wants to return to the days of the Second World War, or to the protracted

Cold War.

Seen from outside, Europe is now laden with the image of a region best by frequent terrorism, but what is the reality? Consider the place of guns in American society: There are three hundred million of them in the country, and there are said to be 30,000 victims annually of murder, suicide and other incidents involving guns. Things are yet more dire in the Middle East, where strife persists, and day after day people fall victim to it in large numbers and without end. What is an everyday occurrence in the United States or the Middle East is a major news event when it happens just once, even on a small scale, in a peaceful Europe of 500 million.

Immediately after the recent shooting of a policeman on the Champs-Élysées in Paris, I was in transit at Charles de Gaulle and found the airport so calm, almost lethargic. Both government and people seemed to have learned that a state of alert only fans the sense of fear and panic, and is not conducive to bringing the situation under control. Immediately after the bombing at the Brussels airport last year, I could spy no sign of armed police at Amsterdam airport either, only restrained and prudent security measures in force. To bring a situation under control also requires some degree of cooperation from the media.

To take suicide as an example, just after the subway opened in Vienna there was a rash of suicides by people jumping in front of the trains. When the media reported on this development in detail day after day, the result was a further increase in suicides. When the reaction, however, was to correct reportage for greater restraint and offer more programming directing the suicide-minded to counseling opportunities, the number of suicides fell dramatically. Even reportage on terrorism needs to coolly examine the background of the incident and offer a perspective on how to prevent ones like it in future.

Reports of events that we do not observe ourselves give us a sense of danger and rightly so, but is it not our ability to make sound value judgments, even if not based on our own experience, that makes us human beings intelligent creatures? Certainly debates rage on all manner of social issues, but the Europe that I experience is one of a calm and peaceful day-to-day routine, quite unlike the Europe portrayed by the media.

Civil society in a diverse, stratified Europe

Last year I visited 11 cities that are current and future European Capitals of Culture and walked their streets. Whenever I interacted with local people, what I found was a quiet and soulful daily life that would be unimaginable in Japan. Entering into local people's daily lives, it was plain to me that they were not agitated by the current European turmoil – migrant and refugee issues, terrorist incidents, the backlash against unification – but responding to circumstances.

In the first place, it is nothing new for migrants and refugees to pour into Europe. It has been going on for a thousand, even two thousand years. It's how things are in Europe.

Looking back over the history of France, during the classical Roman period it was called Gaul and was inhabited by Celts. Later, in a great movement of people, a German tribe called the Franks relocated there. It's not that the French had been living there since prehistoric times. Anyone born in France and educated there is automatically awarded French nationality on attaining his or her majority, and by law all such are French regardless of differences in skin color or religion. That said, not everything works ideally. Even if the spirit of liberté, égalité, fraternité is pounded into children at school, the dreary fact is that they will find in society the existence of discrimination and prejudice against Muslim and African immigrants.

Campaigning for the presidential elections has begun in France. "Migrant crime" and "anti-EU sentiment" have become major points of dispute, incandescent. What concerns one is how they are treated in the media. In every country are many immigrants who spend years making every effort to blend into society and who obtain citizenship and contribute to their new home. Former president Nicolas Sarkozy, who was known for his harsh crackdown on illegal immigration, is himself a second-generation immigrant, of Hungarian and Jewish background. The problem is that reportage that seems to lump all immigration together, whether legal or illegal, excites and agitates people who are dissatisfied with society in various ways.

One must not underestimate the stratified civil society of Europe on the basis of such simplistic media coverage. A civil society comprising multiple ethnicities will be stratified, and it is this very diversity that is Europe's strength.

One may observe repeated effort and action to identify hope in the midst of this distress, as though in opposition to the current situation. There is a durability here and a potential that must come from Europe's history.

Wrocław: History of rise and fall as background to flowering of culture and the arts

Historically, Poland has long been exposed to threats from the powerful countries neighboring it. Its national borders have changed any number of times. In the 19th century it was partitioned among the surrounding great powers, and for a time its name even disappeared from the map. There are many instances in history of peoples extinguished, or absorbed into other peoples, or swallowed up by larger countries, but Poland splendidly revived.

Surrounded by water, Japan has no land borders. It has no experience of invasion by other countries, nor of fighting for its independence. It has had an independent

existence since it got its start as a country. It is therefore no simple matter for an island nation like Japan to appreciate the transmigratory history of Poland, full of hardships and troubles.

Art that stirs the soul arises from a tragic history, from being plunged into the depths of despair. The music of Chopin is like that. His piano pieces have latched on firmly to the hearts of many music fans in Japan, as elsewhere. People say, however, that Japanese pianists could truly play Chopin only once the country had experienced a tragic defeat in war, the entire country scorched. It takes more than reading the notes to produce a magnificent performance.

But let's get back to postwar Poland. In the final stages of the Second World War, the American, British and Soviet heads of government Roosevelt, Churchill and Stalin gathered in Crimea in the Soviet Union to hold the Yalta Conference ordering the postwar world. They spent over half of the conference on the Polish question. The outcome was to shift the Polish border 250 kilometers west, bringing Wrocław once again within Polish territory. Fierce fighting continued in the city even after the fall of Berlin, and most of it was destroyed. Ethnic Germans who until then had been its citizens were expelled, and Poles repatriated from the East. The result was a wholesale replacement of the city's population, something that has only rarely taken place anywhere in the world.

Germany lost much territory, and the number of Germans forcibly repatriated from its former eastern lands reached 14 million. The violence and plunder visited on them as they traveled was appalling, and two million Germans lost their lives on the way. It was stringent hatred of the aggressor country Germany that invited such a development. Poland had no reason to forgive the German barbarisms of the past, but eventually a major turning point arrived. In 1965 the Cold War had run on for 20 years, but now things began to shift. Cardinal Kominek of Wrocław sent a "letter of reconciliation" to the German bishops. "Please forgive us," he wrote. "We forgive you." Kominek was subjected to violent criticism in line with the sentiment of many Poles, unable to erase their memories of the past, and with the Communist regime of the day, but the letter served as a foothold and subsequently relations between the two countries improved bit by bit. Fifty years later, nationalistic conservative parties have found their way back to power and Poland is taking an unbending attitude to Germany. The two countries have different interpretations of history, and different sentiments about it, and still find it hard to find agreement. One must not overlook, however, the fact that even in these circumstances they have already formed **a new partnership as two constituents of Europe**. In Asia where we live the problems of history have been obstacles to progress in the construction, ever lagging, of partnerships for the future. There is much for us to learn from Poland, which has escaped from this history of rise and fall.

Poland has seen remarkable economic growth since joining the European Union in 2004. One result, however, is that the history of past suffering is fading from people's memories. Alarmed by this state of affairs, Wrocław mayor Rafał Dutkiewicz turned his energies to reclaiming the history in people's memories. Those long hardships in their history have also fostered deep art. One might say that this is why Wrocław has had a tolerance for culture from other countries, of which Japanese culture, appreciated for its spiritual dimensions, has already made a place for itself. It was against this background that in Wrocław the European Capital of Culture a creative team spent many years in preparation to execute a program of depth and breadth. In 2016 artists, young people and the leading lights in many different fields from around the world reached beyond their many differences to gather under the banner of the European Capital of Culture. It is a matter of pride that many Japanese invitees were among them.

Art is not a means of resolving political issues. However, in a Europe where danger seems to be on the rise in recent years, taking on such increasingly critical forms as the euro crisis, a string of terrorist incidents, dissatisfaction with the EU and the rise of anti-EU populism arising from an influx of refugees, there is significance beyond measure in how European Capital of Culture Wrocław has urged solidarity in the arts on the countries of the world. I would like to express my heartfelt respect for the superb leadership of Mayor Dutkiewicz in this regard.

San Sebastian: Seeking ways to diversification and peace

In the 16th century one of the first Europeans to visit Japan was the Basque missionary Francis Xavier. Japan and the Basque country first met 500 years ago. Situated on the northern and southern sides of the Pyrenees, the Basque region straddles Spain and France both, with a population of some 2.7 million in Spain and perhaps a quarter million in France. Looking onto the Bay of Biscay, the city of San Sebastian is known throughout the world as a tourist destination of scenic beauty and for its cultural riches. In 2011 the European Commission selected San Sebastian to be European Capital of Culture in five years' time. When I heard the news, an unforgettable memory of "the Basque" flashed through my mind. It was the autumn of 1990 and I was visiting Belfast in Northern Ireland. At the time the Catholics of Northern Ireland were persisting in their struggle for independence from Britain and the Irish Republican Army (IRA) was carrying out its campaign of terrorism. While in the city, I made my way around the "Peace Wall" that divides the city in two and entered a Catholic neighborhood. What I saw there were many wall paintings celebrating

the history of the struggle against Britain. Among them was a portrait of a masked soldier, raising a rifle, of the Basque Homeland and Liberty (Euskadi Ta Askatasuna, or ETA) that likewise carried out an armed struggle for the Basque country's independence from Spain. It conveyed to me an intense anger and hatred, an attitude of resistance. Internationally isolated, the IRA at that time was calling for solidarity and combination among terrorist organizations around the world, including the ETA and the PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine). The bombing of the Belfast hotel where I stayed on that trip, by the way, came only three days after I left. I still cannot forget any of it.

To get back on track, Spain had offered a number of cities as candidates for hosting the European Capital of Culture in 2016. These competed ruthlessly with each other, and in the end it was San Sebastian that was selected. While there is no effacing the history of the armed struggle that unfolded in the Basque country, the blood spilled there or the many victims it claimed, no doubt but that the announcement the previous year by the ETA of an end to the armed struggle had some effect on the selection of European Capital of Culture.

European Capital of Culture San Sebastian took for its motto "Culture overcoming conflict". This found concrete expression in the Peace Treaty exhibition, which included among its exhibits clocks from Hiroshima, their hands stopped ever since the moment of that city's atomic bombing. Around the same time, then-President Barack Obama of the United States made his historic visit to Hiroshima. Images were broadcast to the world of the president exchanging words with survivors of the bombing and embracing them. Likewise, in the Basque country too, they overcame the history of a long and bloody struggle that united the terrorist organizations of the world. 2016 was a year in which artists from around the world gathered in European Capital of Culture San Sebastian to wave the banner of culture and the arts and to make the world whole.

24 years of EU-Japan Fest

At the residence of the Danish ambassador to Japan, where we held a general meeting of the EU-Japan Fest committee on 23 February 2017, was an enthusiastic gathering that brought together representatives of ten European Capitals of Culture, new and old, as well as national ambassadors, Operating Chairman Takeshi Uchiyamada and other business leaders who serve on the Committee. Looking back, it was in 1993 at the time of the collapse of the bubble economy in Japan that the activities of EU-Japan Fest began. We have experienced other times of diversity since then, including the heavy blow to the world economy caused by the Lehman shock of 2008 and the serious damage inflicted by the earthquake and tsunami that ravaged eastern Japan in 2011. However, many Japanese firms have maintained, throughout and without recompense, their support for our cultural work with the understanding that its economy and its culture are the two pillars of society.

Over these 24 years the European Capitals of Culture have been the stage on which we met and worked with over 30,000 artists and young people from Japan and Europe. Regions and artists have then gone on to work together and collaborate independently of our involvement. The self-supporting efforts and expressive capabilities of these essential hands-on principals have in turn gained footing. Artist crowdfunding has now emerged as a mode of financing alongside public subsidies and support by private-sector firms.

The European Capital of Culture framework was launched by the European Union but has since developed into a global endeavor that welcomes artists from all over the world. Culture and the arts need no passports, nor recognize any national frontiers. Nor do they ask after race or religion. They demand only the production of art of high quality. With 22 EU signatories and four more from outside the EU, the Schengen Agreement permits passport-free travel across national borders within the area it covers. The European Capital of Culture might be reckoned a **Schengen Area of culture and the arts** bringing together over one hundred countries from all over the world. One has great hopes for the work of artists who blaze trails to the future through the open work of the European Capital of Culture. We operate locally, but we live globally and we are linked with the world. This is what was made plain to me in summing up the year 2016.

Conclusion

Even as I draft this report, much grave news flies in from around the world. But I must not let it drive me to lamentation.

There is something we have learned from the work to date of so many people at the European Capitals of Culture. It is this: "Nothing comes from pessimism. What is needed of us is to raise our ideals and bear a willing optimism. The strength of our trials is all we need to make us strong."

Children are the same in every era. They are the shared wealth of society. It is for us adults to be sensitive to their individual characteristics and talents, and to help them as needed. Turning our hopes to the future, we expect much from a matured politics and grand technologies. If we are able at the same time to take seriously our hopes and aspirations for culture and to act accordingly, I am confident that our future will be a very human one.

古木 修治
（事務局長）

はじめに

宇宙から地球を俯瞰すると、その姿は何百万年も変わらないのだろう。公転を続ける地球。北半球に住む私達にようやく春が訪れ、今年も美しい満開の桜が日本中を覆い尽くした。まぶしい陽光のなかで、自然の恵みに心から感謝の気持ちが沸いてくる。

一方、私達の日常の人間社会には安寧とは言えない喧騒が続いている。日本でも、様々な事件が次から次へと起こり、また人口減が進み、高齢化社会への漠然とした不安も渦巻いている。国外へ目を向けると、北朝鮮やシリア情勢、ヨーロッパでは、移民や難民問題、英国のEU離脱、各地でのテロ事件、そして、ポピュリズム、政治の右傾化、保護主義の台頭など、様々なニュースが世界を駆け巡り、その都度、一喜一憂する私達がいる。

ふと、生涯を一高校教師として貫いた哲学者アランの幸福論が思い浮かぶ。
「悲観は感情の問題、楽観は意志の問題」。
問題の多くを加速するグローバル化、情報化、AI化のせい、時代のせいにしがちな私達に対し、アランの言葉は警鐘を鳴らしているかのように響く。今一度、人間として、希望、理想、尊厳、愛情など多くの根源的で大切なものに目を向けよと迫ってくる。

情報への向き合い方が問われる現代

情報は人間にとって、意識しているかどうかに拘らず、生きてゆくうえで、基本的な存在だ。水や空気と同様に欠かせない。
高度の情報社会を迎えている現代。コンピューターなどの新しい技術は進歩の加速を強めている。テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、スマートフォンやインターネットなど「情報の乗り物」であるメディアによって、かつては、考えられなかった膨大な量の情報が世界を飛び交っている。

マスメディアは、専門性をもった送り手から一般の人々にメッセージが伝えられる垂直型の情報伝達手段であるのに対し、容易く発信ができるSNSは、趣向やイデオロギーに共通点をもつ人間同士が結びつく水平型の「つながりと共感のメディア」である。
いずれにせよ、情報は人間が意味を与え、つくり、使うものだ。人間の許容量をはるかに超える気の遠くなるような膨大な情報がなだれ込む時代となり、私達一人一人は情報との付き合い方が問われている。中には、誇大な表現やデマ、フェイクニュースもあり、その拡散によって社会に混乱と分断を招き、ポピュリズムや保護主義の台頭へとつながってゆくことも現実だ。

太古の昔、人類は、大自然の脅威に備えなければならなかった。現代では、情報が新たな脅威であり、私達は情報のジャングルのなかで、自分自身で判断し、考えて生きぬく術が求められている。海上では台風やハリケーンで一時的に荒波が立つことがあっても、深海では、静かで豊かな世界も存在しているのだ。表面だけの情報に翻弄されることなく、奥深いところの存在にまで考えを及ばせることが重要だ。

メディアの伝えるヨーロッパ、現実のヨーロッパ

先日、私の古くからの友人で1990年代に駐日大使を務めたピエール・グラメーニャ氏（現ルクセンブルグ財務大臣）とお会いした時、「EUがなし得たことは数限りなく多いが、メディアは難航しているいくつかのことばかりを報道する。」と嘆いていた。2010年代に入り、EUは行き詰まりを見せていることも確かだが、ブラッセルの官僚に対する不満が鬱積してもEU崩壊論は決して現実的でない。いまなお、欧州統合は、人類の歴史で前例のない平和への壮大な試みであることは誰しも認めるところであろう。第2次世界大戦、そして長く続いた東西冷戦時代に戻りたいと考える人間は誰ひとりいない。

外から見ると、いまのヨーロッパはテロが頻発する地域というイメージを持たれているが、実際はどうであろう。銃社会のアメリカでは、３億丁の銃が存在し、殺人や自殺、その他の事故により、銃に関連して年間３万人が犠牲者となっていると言われる。紛争続く中東はさらに深刻だ。多数の犠牲者が連日、後を絶たない。アメリカや中東で日常茶飯事に起こっている事件が、人口5億人の平和なヨーロッパで一旦起こると、小さい規模でも大ニュースとなる。
先日、パリのシャンゼリゼにおける警察官襲撃事件直後、私は乗り継ぎのため、シャルルドゴール空港にいたが、気抜けするほどに平穏な雰囲気であった。厳戒態勢は、かえって恐怖感、パニックを煽ることに繋がり、事態の収拾には結びつかないことを政府も市民も学んだのではないか。昨年のブラッセル空港爆破事件の直後、アムステルダム空港でも武装警官の姿は全く見られず、抑制のきいた慎重な警備が行われていた。事態をどのように収拾させるかについては、メディアにも一定の協力が求められる。
自殺を例にとると、かつてウィーンの地下鉄が開通した直後、飛び込み自殺が相次いだ。連日、その模様が詳細に報道された結果、さらに自殺者は増加した。しかし、その事態を受け、報道が抑制的な手法へと是正され、

自殺願望者へのセラピーなどの紹介番組を増やしたところ、自殺者は急激に減少した。テロ報道にあっても事件の背景に冷静に迫り、今後、どのように防ぐかという視点も求められる。

自分の目の届かない出来事の報道から、危機感を持つことは正しいが、自らの体験に基づかなくても、まともな価値判断ができてこそ、知性ある生き物としての人間ではないか。いろいろな社会問題に対して議論が噴出していることは確かだが、メディアの伝えるヨーロッパと異なり、私は、彼らの日常は冷静で平穏であると実感している。

多様で重層的なヨーロッパの市民社会

昨年、私は、現在と未来の欧州文化首都の11都市全てを訪ね歩いた。地元の人々と触れ合う度に、日本では想像できないほど静かで心豊かな日常の光景を目の当たりにする。市民の生活の中に入ってゆくと、移民、難民問題、テロ事件、そしてEU統合への逆風など現在のヨーロッパの混乱に対して、彼らは「動揺」するのではなく、事態に「対応」を試みていることを実感する。

そもそもヨーロッパへ流れ込む移民、難民は、今に始まったことではない。千年も二千年も続いてきたのだ。それがヨーロッパなのだ。

フランスの歴史を遡ると、古代ローマ時代、この地はガリアと呼ばれケルト人が住んでいた。その後、民族大移動で、ゲルマン一族のフランク人が移住してきた。先史時代から、フランス人が住んでいたわけではないのだ。フランスでは、この国に生まれ、教育を受けた者は成年に達すると自動的に国籍を与えられ、法律的には、肌の色、宗教の違いはあっても、すべてがフランス人なのだ。とはいえ、理想的に事は進まない。「自由、平等、博愛」の精神を学校で叩き込まれても、社会に出るとイスラム系やアフリカ系の移民に対する差別と区別が存在するのも厳然たる事実だ。

フランスで大統領選挙が始まった。白熱し「移民排斥、反EU」が大きな争点になっている。そこで気がかりなのは、メディアの取り上げ方だ。各国には年月を経て社会に溶け込む努力を重ね、市民権を得てその国に貢献している移民も多く存在する。不法移民に対する厳しい取り締まりで知られたサルコジ元大統領も、ハンガリーとユダヤの移民2世だ。問題は、合法か違法かに拘らず、すべての移民をひとくくりにしたかのような報道が様々な社会への不満を持つ人々を刺激し、扇動していることだ。

このような短絡的なメディア報道によって、重層的なヨーロッパの市民社会を過小評価してはならない。多民族によって構成される市民社会は重層的で、その多様性こそがヨーロッパの強みでもあるのだ。

現在の状況に抗うように、苦悩の中で、希望を見出す努力と行動を重ねる姿がある。それがヨーロッパの歴史からくる耐性と底力なのだろう。

欧州文化首都ヴロツワフ（ポーランド）花開く芸術文化の背景に興亡の歴史

ポーランドは、歴史上、長い間、隣国の強国の脅威に晒されてきた国だ。幾度となく、国境線は変化してきた。19世紀には、周辺の大国に分割され、地図から国名が消滅するという時期もあった。歴史上、絶滅した民族、他の民族に同化した民族、大国に飲み込まれた民族も数多いが、ポーランドは見事に再興した。

海で囲まれた日本には、国境は存在しない。他国の侵略もなく、独立を求めて戦った歴史もない。国の始まりから独立した存在であった。したがって、島国日本にとって、ポーランドの苦難と波乱に満ちた生生流転の歴史を理解することは、容易いことではない。

悲惨な歴史、絶望の淵に立たされたことから、魂を揺さぶる芸術が生まれる。ショパンの音楽もその一つ。彼のピアノ曲は、日本でも多くの音楽ファンの心をとらえて離さない。しかし、全国土が焦土化するという悲惨な敗戦体験を経て初めて、日本人は真にショパンを弾けるようになったと言われている。楽譜をなぞるだけでは、名演奏は生まれないのだ。

話を戦後のポーランドへと戻す。第2次大戦の終盤、ソ連領クリミアでアメリカのルーズベルト、英国のチャーチル、そしてソ連のスターリンら首脳が集まり、戦後処理に関する「ヤルタ会談」が行われた。会談の半分以上は、ポーランド問題について費やされた。その結果、ポーランドの国境は250キロ西へ移動させられ、ヴロツワフは、再びポーランド領となった。この街では、ベルリンが陥落した後も激しい戦闘が続き、街のほとんどが破壊された。それまで市民であったドイツ人は追放され、東方からポーランド人が帰還した。結果、市の人口がすべて入れ替わるという世界でも稀有な歴史を刻むこととなった。

ドイツは領土の多くを失い、旧東部領から強制的に帰還を余儀なくされたドイツ住民は1,400万人に上った。本国への途中、彼らに対する暴行や略奪は凄惨を極め、200万人のドイツ人が命を落とした。かつての加害国ドイツへの激しい憎しみがこのような事態を招いたのだ。ポーランドにとって、過去のドイツの蛮行を赦せる由もなかったが、やがて、大きな転換期が訪れた。1965年、東西冷戦下で20年の歳月が経過し、状況は動き始めた。ヴロツワフのコミネック枢機卿がドイツの司教に対し、「和解の手紙」を送ったのだ。「私達を赦してください。私達もあなた達を赦します。」過去の記憶を拭い去ることのできない多くのポーランド人の心情、東西冷戦下の共産主義体制により、コミネック枢機卿は激しい批判に晒されたが、この手紙が足掛かりとなり、その後、両国の関係は少しずつ改善へと向かった。それから半世紀が経過した現在、ポーランドは、愛国主義的な保守政党が政権に返り咲き、ドイツに強硬な姿勢を示している。歴史については、両国の異なる解釈や心情があり、いまなお合意することは難しい。しかし、その状況がありながらも、**お互いが欧州の一員という新しいパートナーシップ**がすでに確立していることは、見逃してはならない。私達が住むアジアにおいては、歴史問題が障害となり、未来へのパートナーシップ構築は遅々と進まない。興亡の歴史を生き抜いてきたポーランドから学ぶべきことは多い。

ポーランドは、2004年EUに加盟して以来、経済成長も著しい国だ。しかし、その結果、過去の苦難の歴史は、人々の記憶から忘れ去られようとしている現実があった。その事態に危機感を抱いたドゥトキェヴィッチ市長は、人々の記憶にある歴史を掘り起こすことにも力を入れた。一方で長く苦悩を伴った歴史は、深い芸術を育んできた。それが故にヴロツワフは、他国で生まれた文化への許容度を持ち合わせていたと言えよう。とりわけ、精神的な側面で捉えられた日本文化は、すでに現地に浸透している。このような背景を持つヴロツワフでの欧州文化首都では、長年の準備期間、創造的なチームにより、幅が広く、奥行きの深いプログラムが展開された。2016年には、世界各国からのアーティスト、青少年、様々な分野の代表者も欧州文化首都の旗の下に、様々な差異を乗り越えて集まった。日本から招聘された多くの人々もその一員となれたことを誇りに思う。

芸術は、政治的な課題を解決する手段ではない。しかし、近年深刻化したユーロ危機、連続したテロ、難民の流入に起因したEU域内の不和、反EUを掲げるポピュリズムの台頭など、危機感を増すヨーロッパにあって、欧州文化首都ヴロツワフが世界各国に働きかけた芸術の連帯の意義は計り知れない程大きい。ドゥトキェヴィッチ市長の卓越したリーダーシップに心からの敬意を表したい。

欧州文化首都サン・セバスティアン(バスク、スペイン)多様化と和平への道を模索して

16世紀、日本を最初に訪れたヨーロッパ人の一人が、バスク人の宣教師フランシスコ・ザビエルであった。バスクと日本は、500年も前に出会っていたのだ。バスク地方は、ピレネー山脈の両麓に位置し、スペインとフランスの両国にまたがっている。人口は、スペイン側に約270万人、フランス側に約25万人を数える。サン・セバスティアンは、ビスケー湾に面し、風光明媚な観光地、文化豊かな都市として世界に知られている。2011年、欧州委員会は、この都市を5年先の欧州文化首都に決定した。このニュースに接し、「バスク」の忘れられない記憶が私の脳裏を横切った。それは、1990年秋、北アイルランドのベルファーストを訪ねた時のこと。当時は、カトリック系住民の英国からの分離独立闘争「北アイルランド紛争」が続いており、IRA（アイルランド共和国軍）によるテロ活動は激しく展開されていた。現地で、私は街を二分する「平和の壁」をくぐり、カトリック系住民の居住地域へ入った。そこで私が目にしたのは、英国に対する闘争の歴史にまつわる多くの壁画であった。その中に、同じくバスクでスペインからの分離独立の武力闘争を展開していた民族組織ETA（バスク祖国と自由）の銃を掲げた覆面姿の兵士の肖像画があった。激しい怒りと憎しみ、抵抗の姿勢が伝わってくるようだった。当時、IRAは、国際的孤立のなかで、ETAやPFLP（パレスチナ解放人民戦線）などの世界各地のテロ組織に連帯と団結を呼び掛けていたのだ。因みにその時滞在したベルファーストのホテルが爆破されたのは、私の出発のわずか3日後のことであった。私はいまなお忘れることはできない。

話を戻そう。スペインでは、2016年の欧州文化首都開催を巡って国内の数都市が立候補し、それぞれがしのぎを削り、最終的にサン・セバスティアンが選ばれた。バスクで繰り広げられた武装闘争の歴史、そこで流された血、多くの命が犠牲になった歴史は拭い去れないが、前年にETAが武装闘争停止を宣言したことは、欧州文化首都選定に何らかの影響を与えたに違いない。

欧州文化首都サン・セバスティアンのモットーは「衝突を乗り越えるための文化」とされた。その姿勢が具体的に示されたのが「平和条約展」だ。ヒロシマの「被爆時計」も展示された。同じ時期、オバマ米大統領による歴史的な広島訪問が実現した。被爆者と言葉を交わし、抱き合う大統領の姿は世界に発信された。同様にバスクでも、かつて、世界のテロ集団と連携し、血で血を洗う闘争がくり広げられた歴史を彼らは克服した。2016年欧州文化首都サン・セバスティアンには世界のアーティストが集まり、芸術と文化の旗が振られ、世界と繋がった一年となった。

24年目となったEU・ジャパンフェストの取り組み

2017年2月23日、EU・ジャパンフェストの委員会総会の会場となった駐日デンマーク大使公邸には、内山田実行委員長や委員を務める経済界のリーダーと各国大使に加え、新旧の欧州文化首都10都市の代表たちが顔をそろえ、熱気あふれる集いとなった。振り返れば、EU・ジャパンフェストの活動が始まったのは、日本のバブル経済が崩壊した頃の1993年。その後も、2008年のリーマンショックによる世界経済の大打撃や、2011年に東日本を襲った大地震と津波による甚大な被害などの逆境もあった。しかし、多くの日本企業が「経済と文化は社会の両輪」と捉え、見返りのない文化支援を長年に渡って支援し続けて下さった。

この24年間に、欧州文化首都という舞台を通して、3万人を超える日欧のアーティストや青少年が出会い、活動を共にした。そこから、地域間、アーティスト間への連帯、協働の取り組みが自立して継続されている。不可欠となる現場の当事者たちによる自助努力と実現力も次第に確立してきた。民間企業のご支援、公的助成に加えて、アーティストによるクラウドファンディングの取り組みも始まった。

EUによって始められた欧州文化首都は、いまや世界各地から、アーティストを迎えるグローバルな取り組みへと発展した。文化、芸術には、国境もなくパスポートもいらない。人種、宗教も問われない。質の高いアートが求められるのみだ。シェンゲンとは、旅券なしで国境を行き来できる協定で、EUの22ヶ国と域外の4か国が加盟している。一方、欧州文化首都は、世界100ヶ国以上を巻き込んだ**芸術文化のシェンゲン協定**ともいえる。その開かれた取り組みによって、未来を見据えて先端を切り開くようなアーティストの活動にも大いに期待したい。私達は、ローカルでありながら、グローバルに生き、世界と繋がっている。2016年を総括しながらそのように実感した。

終わりに

この報告を書いている今も、世界中から、多くの重大ニュースが飛び込んでくる。しかし、悲嘆に明け暮れてよいわけではない。

私達には、これまでの欧州文化首都における多くの人々の活動から教わったことがある。「悲観からは何も生まれない。私達に求められているのは、理想を掲げ、意志を持った楽観を持つこと。試練の強さだけ、人間は強くなれる」ということだ。

子供達は、いつの時代も変わらない。彼らは社会共有の財産である。私達大人は彼らが持つそれぞれの特性や才能に敏感になり、必要な手助けをすることが求められている。将来の希望に向けて、成熟した政治、壮大な技術に期待することは多い。それと同時に、文化への願望や憧れを真剣に受け止めて行動することができれば、私達の未来はとても人間らしいものになると確信している。

欧州文化首都ヴロツワフ2016
European Capital of Culture Wroclaw 2016

The strength of European Capital of Culture lies in Wroclaw residents

Krzysztof Maj, General Director of European Capital of Culture Wroclaw 2016

ヴロツワフ市民に働きかけた欧州文化首都のちから

クリシュトフ・マイ　欧州文化首都ヴロツワフ2016最高責任者

The year 2016 was a year of celebrating culture, sharing inspirations and rising to new challenges. This exceptional year was an effect of almost five years of hard work with an amazing team of creative people. Our program concentrated equally hard on local and international initiatives. We had two goals. The first one was to bring culture to all Wroclaw citizens so that they could derive inspiration from it and learn about all its possible faces by not only participating in cultural events, but also co-creating them.

One of the biggest success stories in this respect was the microGRANT programme, in which citizens received small subsidies and organizational assistance to undertake cultural or educational activities in their neighborhoods. The programme will be continued in the future.

The second goal was to promote Wroclaw on the international artistic scene and to invite foreign artists to inspire our local audience with extraordinary artistic productions, foreign cultures and traditions. Thanks to the EU-Japan Fest Committee we could cooperate with Japanese artists on many levels. We invited Japanese artists and masters of rakugo, shogi, jiutamai or bonsai and introduced them to the Polish audience, who could gain knowledge of the Japanese culture by taking part in calligraphy classes or bonsai exhibitions. Contemporary artists representing different fields of art and culture were also present in Wroclaw – jazz musicians took part in the Jazztopad Festival, visual artists prepared projects shown at the WRO ART Center, while avant-garde practitioners were the main guests of the AVANT ART Festival. For lovers of classical music, the highlight of the programme was the concert of the Tokyo Symphonic Orchestra.
This was the year 2016.

I am extremely happy that most of the partnerships will continue in the following years. This is the real ECoC effect! I keep my fingers crossed for continuing this rich international exchange in a peaceful world!

2016年は文化を祝し、感動を共有し、新たな挑戦をする幕開けの年となりました。この特別な年は、創造的な人々で構成された素晴らしいチームが、約5年の歳月をかけて取り組んできた成果でした。私たちのプログラムは、地域的な取り組みと国際的な取り組みの双方に熱心な働きかけを行うものでした。私たちには二つの目的がありました。一つは、すべてのヴロツワフ市民に文化をもたらすことであり、イベントに参加するだけでなくその形成過程を市民が共に担うことを通して刺激を受け、文化の擁する様々な側面を学べるようにすることでした。

この点に関して大きな成功を収めた事例の一つに、microGRANT プログラムがあります。これは、市民が近隣住民と共に文化・教育活動を行う際に少額の助成金と組織的な補助を受け取ることのできるプログラムで、今後も継続されていく予定です。

二つ目の目的は、ヴロツワフ市を国際的な芸術の現場でプロモーションするとともに、海外からアーティストを招聘して、彼らの並外れた芸術作品や諸外国文化・伝統を通じて、地元住民の心を豊かにすることでした。EU･ジャパンフェストのお陰で、私たちは日本のアーティストたちと様々なレベルで協力関係を結ぶことが可能となりました。落語、将棋、地唄舞、盆栽など日本の芸術家や師範をお招きし、ポーランドの観客に紹介しました。書道教室や盆栽展への参加を通して、ポーランド人は日本文化について知ることができました。芸術や文化の領域を代表する様々な現代芸術家たちもまた、ヴロツワフに集いました。ジャズの音楽家はJazztopad フェスティバルに参加し、映像作家はWRO アートセンターにて準備をしてきたプロジェクトを発表し、前衛芸術家はアヴァン・アート・フェスティバルのメインゲストとして迎えられました。また、クラシック音楽の愛好家にとってのプログラムの目玉は、東京交響楽団のコンサートでした。これが、2016年という年でした。

こうしたパートナーシップの多くが今後も続いていくということを、大変嬉しく感じています。これこそ、まさに欧州文化首都の賜物です！この豊かな国際交流が、平和な世界で継続されてゆくことを心から願っています。

Tokyo Symphony Orchestra Concert
東京交響楽団公演

Think Tank lab Triennale: International Festival of Contemporary Drawing
シンクタンクラボ・トリエンナーレ— 国際現代ドローイングフェスティバル

Welcome by Mr. Krzysztof Maj (Wroclaw2016 General Director) and Ms. Katarzyna Młyńczak-Sachs (Wroclaw 2016 International Relations Manager)
クリシュトフ・マイ（ヴロツワフ2016ディレクター）、カタルツィーナ・ムインチャックザフス（ヴロツワフ2016国際担当マネージャー）による内山田実行委員長出迎え

Mayor of Wroclaw Mr. Rafał Dutkiewicz and Chairman Uchiyamada
ラファウ・ドゥトキェヴィッチ市長、内山田実行委員長

Mrs. Anna Dutkiewicz and Mrs. Shoko Uchiyamada
ドゥトキェヴィッチ市長夫人と内山田夫人

From the front: Chairman Uchiyamada, Mrs. Uchiyamada, and Ambassador Matsumiya
手前より内山田実行委員長、内山田夫人、松宮日本大使

Conductor of Miyagi Sanjo OG Choir, NFM Boys' Choir, San-in Boys and Girls Chorus Little Phoenix
宮城三女OG合唱団、NFM少年合唱団、山陰少年少女合唱団リトルフェニックス指揮者

Wroclaw 2016 Official reception
ヴロツワフ2016公式レセプション

Speech by chairman Uchiyamada at official reception
公式レセプション：内山田実行委員長スピーチ

International Youth Concert in Wroclaw
国際青少年音楽祭inヴロツワフ

© Tobiasz Papuczys

The 7th Theater Olympics : SCOT “The Trojan Women”
第7回シアター・オリンピックス ： SCOT「トロイアの女」公演

The 7th Theater Olympics: Tessenkai Noh Theatre
第7回シアター・オリンピックス:能 銕仙会公演

©Maciej Zakrzewski

©Maciej Zakrzewski

Workshop by Tadashi Suzuki “Culture is the Body”
鈴木忠志ワークショップ「Culture is the Body」

© Maciej Zakrzewski

CONVERSATION – Globalisation and the Theatre’s Mission : Tadashi Suzuki and Henryk Lipszyc
トークシリーズ「CONVERSATION」―グローバリゼーションと演劇の使命：鈴木忠志、ヘンリク・リプシッツ

© Yomiuri Shimbun
読売新聞社

Their Majesties the Emperor and Empress visited the Noh performance “Chinkon” at National Noh Theater in Tokyo.
国立能楽堂（東京）での「鎮魂」凱旋公演を鑑賞された天皇皇后両陛下

Body Constitution : Workshop by Tsuruzo Miyamoto, Aikido shihan
身体構成　実践セミナー：宮本鶴蔵（合気道師範）

Body Constitution :
Butoh dancer Daisuke Yoshimoto performance “Kyokatabira”
身体構成　実践セミナー：吉本大輔公演「経帷子」（舞踏家）

Body Constitution :
Workshop by Sanae Kagaya and Uzumi Amano, butoh dancer
身体構成　実践セミナー：加賀谷早苗、天乃宇受美（舞踏家）

Jazztopad 2016 : Far Out East - Traditional Japan concert
Far Out East－日本の伝統音楽コンサート

Clarimania 2016 – Japan Day
クラリマニア2016日本特集

© Zbigniew Kupisz

WRO Art Center : Eco Expanded City project
WROアートセンター:エコ・エクスパンデッド・シティ プロジェクト

© Zbigniew Kupisz
AKI INOMATA talk
AKI INOMATAトーク

© Avant Art

Avant Art Festival : Ueno Masaki concert
アヴァン・アート・フェスティバル :上野雅亮コンサート

TIFF Festival : Munemasa Takahashi
“Lost & Found”
高橋宗正「Lost & Found」展

Photo Exhibition
“European Eyes on Japan vol.18” Artist talk
写真展「日本に向けられたヨーロッパ人の眼vol.18」
アーティストトーク

TIFF Artist in Residence program:
Yuji Hamada, photographer
TIFFアーティスト・イン・レジデンスプログラム :
写真家・濱田祐史

The Empire of the Gestures – the living tradition of the etiquette in motion
小笠原流礼法 : 現代に生きる日本の伝統的所作

Presentation by Kiyomoto Ogasawara on reiho in modern business
小笠原清基による現代ビジネスにおける礼法プレゼンテーション

Triennale of Bonsai 2016
ヴロツワフ盆栽トリエンナーレ2016

1st Polish Youth Shogi Open Championships
第1回ポーランドオープンユース将棋選手権

All photo : © NAMI Foundation

FUNDACJA PRZYJAŹNI POLSKO-JAPOŃSKIEJ NAMI
ポーランド日本親善友好財団「波」
WWW.FUNDACJA-NAMI.PL

Japanese Martial Arts Festival 2016
波 武道祭2016

Shodo–Japanese art of Calligraphy
「書道ー日本の芸術」展

Tokijo Hanasaki Jiutamai workshop
花崎杜季女 地唄舞ワークショップ

Mime actress Yumi Sato performance "Tree of Fukushima"
佐藤由美公演「生命の木」

Rakugo–The Art of Japanese Story-Telling
落語ー日本の語りの芸術

Think Tank lab Triennale : International Festival of Contemporary Drawing

シンクタンクラボ トリエンナーレ : 国際コンテンポラリードローイングフェスティバル

Creation by young artists from Japan and Poland on the theme “Two Sticks”

Since its launch in 1965 this Wrocław triennale has cultivated a history of specializing in drawing. With the hosting of the European Capital of Culture, it ventured on a new direction as the Think Tank lab Triennale International Festival of Contemporary Drawing. In developing the project two curators from Wrocław twice visited Japan in 2014-15, and the Japanese curator taking part, Fumihiko Sumitomo, visited Wrocław in 2015. Discussion and dialog led to an exhibition and associated program with four Japanese artists. Fascinating and challenging, they drew large crowds. Artist Burn Mitsutoshi demonstrated what possibilities there are in self-funding activities by completing his budget with crowdfunding in order to take part. (See our interview with Burn on page 252.) These encounters and dialogs between Japanese and Polish artists have already produced planning for new projects in 2017.

“Two Sticks” をテーマとした、日本とポーランド双方の若手アーティストの創作

1965年の開始以来、ドローイングを特集してきた歴史あるヴロツワフトリエンナーレ。欧州文化首都年を機に「シンクタンクラボ・トリエンナーレ―国際現代ドローイングフェスティバル」として新たな方式を打ち出しました。企画にあたっては、2014年・15年にヴロツワフ側から2名のキュレーターが2度の来日、そして日本からの参加キュレーター、住友文彦氏が2015年ヴロツワフを訪問。議論と対話を重ね、日本人アーティストとの4つの展覧会と関連プログラムを開催しました。これらの魅力的で挑戦的なプログラムには、大勢の観客が足を運びました。また、アーティストの坂光敏氏は本展参加のために、不足分の予算をクラウドファンディングで補い、自己資金調達活動の可能性を示しました（P.282：坂氏インタビュー記事掲載）。今回の日本とポーランド人アーティストの出会いと対話が起点となり、早くも2017年の新たなプロジェクトが企画されています。

Exhibition “TWO STICKS”
「TWO STICKS」展

Date / Venue

3 Dec. 2015-31 Jan. 2016
Museum of Architecture in Wrocław

日程 / 会場

2015年12月3日～ 2016年1月31日
ヴロツワフ建築博物館

Artist from Japan

Ryoko Aoki, Masaya Chiba, Masanori Handa, Sadaharu Horio, Zon Ito, Chihiro Mori, Mineki Murata, Kazuki Nakahara, Hiraku Suzuki

日本からの参加アーティスト

青木陵子、千葉正也、半田真規、堀尾貞治、伊藤存、森千裕、村田峰紀、中原一樹、鈴木ヒラク

“IMAGINE” Performance Meeting
「IMAGINE」パフォーマンスミーティング

Date / Venue

11-12 Dec. 2015 / National Museum

日程 / 会場

2015年12月11日～ 12日 / 国立美術館

Artist from Japan

Seiji Shimoda, Mineki Murata

日本からの参加アーティスト

霜田誠二、村田峰紀

Kengo Kito “STRUCTURES” solo exhibition
鬼頭健吾個展「STRUCTURES」

Date / Venue

4 Dec. 2015-3 Jan. 2016 / BARBARA

日程 / 会場

2015年12月4日～ 2016年1月3日 / BARBARA

CONTACT

Think Tank lab Triennale-International Festival of Contemporary Drawing
シンクタンクラボ トリエンナーレ-国際コンテンポラリードローイングフェスティバル

biuro@ttt.wroclaw.p

Mitsutoshi Burn “DRAWING MONSTER”
坂光敏個展「DRAWING MONSTER」

Date / Venue

15 Jan.-7 Feb. 2016 / BOSA Gallery

日程 / 会場

2016年1月15日～ 2月7日
BOSAギャラリー

Curator from Japan

Fumihiko Sumitomo, Ayako Osanai

日本からのキュレーター

住友文彦、長内綾子

■Related Programs

【Review of drawing animations from “Punto y Raya” Festival】
Date / Venue : 3-6 Dec. 2015, 29-31 Jan. 2016 / Museum of Architecture

【Artist Talk with participants of “TWO STICKS” exhibition】
Date / Venue : 4 Dec. 2015 / Barbara

【Drawing Workshops for children and youths】
Date / Venue :
4 Dec. 2015 / BARBARA
9 Dec. 2015 / Museum of Architecture
10 Dec.2015 / Museum of Architecture and The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design
12 Dec. 2015 / Museum of Architecture
20 Jan. 2016 / Museum of Architecture

■関連プログラム

【ドローイングアニメーション・レビュー（“Punto y Raya”フェスティバル）】
日程 / 会場：2015年12月3日～ 6日、2016年1月29日～ 31日 / 建築美術館

【Two Sticks Exhibition　アーティストトーク】
日程 / 会場：2015年12月4日 / Barbara

【子供向けドローイングワークショップ】
日程 / 会場：
2015年12月4日 / BARBARA
2015年12月9日 / 建築美術館
2015年12月10日 / 建築美術館、The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design
2015年12月12日 / 建築美術館
2016年1月20日 / 建築美術館

Vernissage of Two Sticks　　Two Sticks展オープニング

Vernissage of Two Sticks　　Two Sticks展オープニング

A DRAWING NETWORK

Daniela Tagowska (Co-curator of "TWO STICKS" exhibition)

A concept for the exhibition raised when the organizers started to create a new formula of the Think Tank lab Triennale –International Festival of Contemporary Drawing. Thinking about Japanese drawing tradition was like a promise of exquisite discourse, which certainly would bring an invigorating inquiry into essence of drawing.

The whole event was not limited to the exhibition itself, but also has been perceived by the organizers and the participants as a longer process with richness of arrangements and fruitfulness of results. Our intent was to create a kind of imaginary world as a reflection to nowadays reality and history. Two first things identified by the organizers at the start were participation of both Japanese and Polish artists in equal number and a venue dedicated for the exhibition. A title "Two Sticks" came as a second thought and from the beginning became "a call for symmetry" in the world where symmetry exists together with asymmetry. The organizers asked a graphic designer to create a symbol, which illustrates two sticks as two parallel straight lines where one of the lines has a gap in between. There was a need to fill that break with knowledge and experience flowing from the meeting of two different traditions. Two trips to Japan yielded great meetings with the co–curator from Japanese side and, especially developing, visits in studios of the artists. The co–curator, Fumihiko Sumitomo also took a preliminary visit in Wrocław, having a chance to explore cultural background of Wrocław. Very significant part of the project was fortnight stay of Japanese artists and curator in Wrocław with aim of creating site–specific artworks at place. It was very meaningful to work, talk and spent time together during those days. Undoubtedly there are a lot of cultural differences between us and it was very enjoyable to break barriers. Observing how artists, both Japanese and Polish, cope with demanding, gothic space of former monastery and church was very creative experience. Many days of working at place was like meditation and contemplation. A concept of medieval monastery life is a mental space where eastern and western spiritual traditions find a lot of common points. 18 artists showed that a line, a scratch, drawing with ink, with soil, drawing by body movement or by digitally projected image is simple but powerful way of expression and medium of communication. The opening of the exhibition was a big feast of drawing also due to non–trivial role of two live–drawing performances conducted by Mineki Murata and Sadaharu Horio. In case of Horio, the audience was involved very much in the process. Everyone had a chance to take home a signed piece of artwork made by the artist. It was visible that viewers treated it as a sharing of big passion with them.

I consider "Two Sticks" exhibition as a great meeting, according to symbolism of number two. Two means harmonious liaison of differences symbolised by yin and yang. It was said by ancient that wholeheartedness can be reached by fluent flow of differences. During "Two Sticks" various shades of drawing thinking created a fullness indeed. Another meaning of number two is an order and ability to take mutual care of the others as well as equilibrium and mediations. If the title be transposed from "two sticks" into a verb "to stick", it would give additional meanings like to stick two parts together or to hold to a plan, to idea etc. Also it may mean "to hold together". Cooperation which happened in Wrocław and previously in Japan gives us chance to hold together in future interesting projects. The area of contemporary drawing is full of attractive fusion to explore and expand. Working together and conducting research on that field is another aim to be developed soon. Thanks to every person and institution which were involved in the project, Japanese programme of The Think Tank lab Triennale was very significant part of celebrations of The European Capital of Culture Wrocław 2016. All additional events like two solo exhibitions of Japanese artists – Kengo Kito and Mitsutoshi Burn as well as participation of two Japanese performers in "Imagine" performance meeting showed to the public that cooperation with Japan was huge point of the Festival. It was a pleasure to confront ourselves with so great culture of drawing thinking and having chance to meet exquisite artists.

Performance of Sadaharu Horio
堀尾貞治による実演

ドローイングを結ぶネットワーク

ダニエラ・タゴフスカ（「Two Sticks」展共同キュレーター）

この展覧会のコンセプトは、主催者陣がシンクタンクラボ・トリエンナーレ - 国際現代ドローイング芸術祭の新方式考案に着手した際に浮上したものです。日本のドローイングの伝統について考察することは、卓越した論議が約束されたのと同然であり、それがドローイングの核心に迫る活発な探究をもたらすとの確信がありました。

このイベントの全容は、展覧会自体のみに限ったものではなく、主催者および参加者にとっては、豊かさに満ちた準備と実り多い成果が伴う、より長期的なプロセスという認識があります。我々の意図とは、現今の現実と歴史を反映させた一種の架空の世界を創り出すことでした。主催者陣が第一に特定した二つの事柄が、日本人作家とポーランド人作家がともに同数参加するということ、そしてこの展覧会のための会場でした。「Two Sticks（トゥー・スティックス）」というタイトルは二次的に浮かんだ発想で、2本の棒（two sticks）は当初から非対称性が対称性と共存するこの世の中における「a call for symmetry（対称性への提唱）」であるのです。主催者側がグラフィックデザイナーにシンボルマークの作成を依頼した際、二本の棒をデザインしてもらいましたが、平行する二本の直線のうちの一本の真ん中に間隔を空けてもらいました。その隙間を、異なる二つの伝統の出合いから流れ出す知識や体験で満たしていく必要性があると考えたためです。二度の訪日旅行では、日本側の共同キュレーターとの素晴らしい打ち合わせの場が実現し、特にそこから作家のアトリエ訪問へと発展しました。また共同キュレーターの住友文彦氏もヴロツワフに視察訪問に来られ、ヴロツワフの文化的背景を探る機会を持たれました。当プロジェクトでとりわけ重要な要素となったのが、現地でのサイトスペシフィック作品制作を目的に日本人作家およびキュレーターがヴロツワフで過ごした二週間の滞在でした。仕事や話し合いをしながら時をともにしたこれらの日々は、大変有意義でした。私達の間には確かに多数の文化的相違点が存在しますが、障壁を打ち破ることが大きな喜びとなりました。日本人、ポーランド人双方の作家がかつて修道院と教会だったゴシック建築という要求の厳しい空間に対処する姿を観察できたことは、非常に創造的な体験といえました。現場で作業をして過ごした幾日もの日々は、まるで瞑想や沈思黙考のようでした。中世の修道生活という概念は、東西の精神的伝統の共通点が数多く見出せる心的空間です。18名の作家達は、線、スクラッチ、インクや土を用いたドローイング、身体動作によるドローイング、あるいはデジタル投影された画像が、シンプルかつ力強い表現方法であり、コミュニケーションの媒体であることを明らかにしました。村田峰紀氏と堀尾貞治氏による二つのライブ・ドローイングのパフォーマンスが大役を果たしてくれたおかげもあり、展覧会のオープニングはドローイングの大饗宴となりました。堀尾氏の場合、そのプロセスに観客が多分に関わっています。誰もが作家の制作したサイン付きのアート作品を持ち帰る機会を得ました。観客がその作品を、自分達と分かち合った大いなる情熱の証と捉えていることが見て取れました。

数字の「二」の象徴的意味が示す通り、「Two Sticks」展は素晴らしい出会いの場だと私は考えます。「二」は、陰と陽に象徴されるように、相反するものの調和的な結合を意味します。異なるものの澱みない流れは、やがて一心に達すると古来から言われています。「Two Sticks」展の開催中、多彩な濃淡のドローイング的思考がまさしく円熟さを描き出していたのです。 数字の「二」の持つその他の意味として、秩序、他者と互いに助け合う力、さらに均衡や媒介があります。もしこのタイトルを「Two Sticks」を動詞の「To stick」に置き換えると、二つの部分がくっつく、あるいは計画やアイディアなどを固守するといった意味が加わります。これは「まとめる」という意味にもなり得るでしょう。ヴロツワフとそれに先立つ日本で生まれた協力関係が、私達に将来的に興味深いプロジェクトをまとめる機会をもたらしています。現代ドローイングという領域は、探究や拡大が可能な魅力溢れる融合に満ちています。そうした分野についての共同の取り組みや研究は、近々発展していくべきもうひとつの目標です。このプロジェクトに関わったすべての方々ならびに機関のおかげで、シンクタンクラボ・トリエンナーレの日本プログラムは、ヴロツワフ欧州文化首都の祭典において極めて重要な役割を成し遂げました。鬼頭健吾氏と坂光敏氏による二つの個展、そしてパフォーマンス・ミーティング「イマジン」への二人の日本人パフォーマーの参加といった新たなイベントの数々が、日本との協力関係が当フェスティバルの絶大なポイントであったことを一般に知らしめたのです。ドローイング的思考という実に素晴らしい文化を通して私たち自身に向き合い、優れた作家達と出会う機会に恵まれたことを光栄に思います。

Mineki Murata, My back talk, performance 2015
村田峰紀パフォーマンス

WRO Art Center : Eco Expanded City Project

WRO メディアアートセンター ： エコ･エクスパンデッド･シティ プロジェクト

CONTACT

Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka
(Curator & Project Manager of WRO Art Center)
アグニシュカ・クビツカ=ジェドシェツカ
（WROアートセンターキュレーター＆プロジェクトマネージャー）
wro@wrocenter.pl

Koyo Yamashita
山下宏洋
yms@imageforum.jp

Junya Yamamine
山峰潤也
yamamine.cg@gmail.com

Hajime Narukawa
鳴川肇
narukawa@authagraph.com

Ichiro Higashiizumi
東泉一郎
hig@higraph.com

AKI INOMATA
AKI INOMATA
info@aki-inomata.com

Wide-ranging exhibitions and workshops on the themes of interrelationships among art, society, nature and technology

The WRO Art Center continues its dynamic work highlighting the cutting edge of media arts. The objective of Eco Expanded City in 2016 was to enhance understanding of and thinking on the various issues involved in the contemporary global environment through a series of exhibitions, workshops, lectures and performances. In making preparations the WRO curator for art, chief curator and director visited Japan in 2015 and Japanese curator Yukiko Shikata visited Wrocław for discussions. With the cooperation of three Japanese curators a substantial selection of work by Japanese artists emerged as a factor in the project and elicited a tremendous response among local residents.

芸術・社会・自然・テクノロジーの関係性をテーマとした多様な展示とワークショップ開催

最先端のメディアアートを取り上げ、活発な活動を続けているWROアートセンター。2016年は「エコ･エクスパンデッド･シティ」と題し、現代の地球環境における様々な問題を一連の展示やワークショップ、レクチャー、パフォーマンスを通してより理解と考察を深めることを目指しました。準備にあたっては、2015年にWROアートの担当キュレーター、チーフキュレーター、ディレクターの3名による視察来日、そして日本からの参加キュレーターの一人・四方幸子氏がヴロツワフを訪問して協議を重ねました。日本人キュレーター 3名の協力の下、日本からのアーティストによる作品群は本プロジェクトの要として大変充実した内容となり、市民から大きな反響が寄せられました。

Date / Venue

13 May-4 Dec. 2016
WRO Art Center, White Stork Synagogue, Pokoyhof Passage

Co-curator from Japan

Yukiko Shikata, Junya Yamamine, Koyo Yamashita

日程 / 会場

2016年5月13日～ 12月4日
WRO アートセンター、ホワイトストークシナゴーグ、ポコイホフ通り

日本からの参加キュレーター

四方幸子、山峰潤也、山下宏洋

■Program

【Exhibition UTOPIAS of Expanded City】
Date / Venue : 13 May-3 Jul. 2016 / WRO Art Center
Artist from Japan : Takahiko Iimura, Hajime Narukawa, AKI INOMATA, Akira Wakita

【Exhibition "Puryfications"】
Date / Venue : 15-19 May 2016 / Mikveh of the White Stork Synagogue
Artist from Japan : Ichiro Higashiizumi + Selene creative team

【Exhibition Synthetic Nature】
Date / Venue : 14-31 May 2016 / Pokoyhof Passage
Artist from Japan : exonemo-Kensuke Sembo + Yae Akaiwa, Kazuhiro Goshima, Ai Hasegawa, Takamasa Iwasaki, Macoto Murayama, Shota Yamauchi

【Exhibition Metabolism of the Anthropocene】
Date / Venue : 13 Jul.-4 Dec. 2016 / WRO Art Center
Artist from Japan : Ai Hasegawa, AKI INOMATA, Hajime Narukawa
Co-curator from Japan : Yukiko Shikata, Junya Yamamine, Koyo Yamashita

■プログラム

【エクスパンデッド・シティのユートピア展】
日程 / 会場：2016年5月13日～ 7月3日 / WRO アートセンター
日本からの参加アーティスト：飯村隆彦、鳴川肇、AKI INOMATA、脇田玲

【展覧会「Puryfications」】
日程 / 会場：2016年5月15日～ 19日 / ホワイトストークシナゴーグ
日本からの参加アーティスト：東泉一郎＋Selene クリエイティブチーム

【展覧会「人工的な自然」】
日程 / 会場：2016年5月14日～ 31日 / ポコイホフ通り
日本からの参加アーティスト：エキソニモ―千房けん輔＋赤岩やえ、五島一浩、長谷川愛、岩崎孝、村山誠、山内祥太

【展覧会「人新世（アントロポセン）の新陳代謝」】
日程 / 会場：2016年7月13日～ 12月4日 / WRO アートセンター
日本からの参加アーティスト：長谷川愛、AKI INOMATA、鳴川肇
日本からの参加キュレーター：四方幸子、山峰潤也、山下宏洋

© Zbigniew Kupisz
AKI INOMATA's talk
AKI INOMATA アーティスト・トーク

© Zbigniew Kupisz
Yukiko Shikata, curator (middle)
キュレーター・四方幸子（中央）

© Zbigniew Kupisz
アーティストトーク
Artist talk

©Pokoyhof_Syntetyczna
Makoto Murayama, Natura
村山誠による作品「Natura」

Related Program

Date	Program	Participants and their works from Japan	Venue
15 May 2016	Meta-ecologies. The World Inside Us-screening program with introductory lecture	Hikaru Suzuki, Mr. S and Doraemon Yoko Kuno, Airy Me, Ayaho Kawakami, Odekake, Ryo Hirano, Paradise, Chiaki Ishizuka, Portrait of Daucus Carota, Natsumi Aoyagi, Incubation Diary, Maaya Miki, On 3.11, Walking Back Home With Growing Soap Bubbles: 2016 ver.	the White Stork Synagogue
15 May 2016	Ichiro Higashiizumi-artist talk	Ichiro Higashiizumi	the Mikveh of the White Stork Synagogue
15 May, 17, 24, 31 Jul. 7, 14, 21, 28 Aug. 2016	ASA-Japanese Matinée, a screening of Japanese animation for families and children	Shiriagari Kotobuki, Dog & Bone, Yoji Kuri, Funkorogashi, Koji Yamamura, Fig, Yoshihisa Nakanishi, Bio City, Loopic Cube	WRO Art Center
15 May 2016	Authagraph-the new world map, a performative lecture for families and children	Hajime Narukawa	WRO Art Center
17 May 2016	Conference Interfaces, Codes, Symbols. The Future of Communication. Lecture by Hajime Narukawa-Authagraph World Map-The New View of the World, lecture, introduction to the session titled The Map and Territory. The Cartography of Hybrid Reality	Hajime Narukawa	the White Stork Synagogue
8 Jun. 2016	AKI INOMATA-artist talk	AKI INOMATA, Junya Yamamine, Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka	WRO Art Center
9 Jun. 2016	Cracks of Reality a screening with introductory lecture	Akihiko Taniguchi, Holly Herndon, Chorus Masashi Yokota, Kioku Zenkei, Michiko Tsuda, She Would Come Back There to See Her Again on the Following Day #1, Occupants and King in the Configuration Forest-Defective Formal Logic #1, Shota Yamauchi, Flying Bread, Eriko Sonoda, Space is the Place, Noriko Koshida, on the shore of the desk, something in the spiral world	WRO Art Center
29 Jun. 2016	Behind the Walls-screening program with introductory lecture	Mikio Okada, hierophanie, Isamu Hirabayashi, Textism, Kazuhiro Goshima, Z Reactor, Isamu Hirabayashi, 663114, Shigeo Arikawa, It Has Already Been Ended Before You See the End Shunsuke Hasegawa, Vanishing Circuit, Rieko Ouchi, Reply; Repeat Repeated; Delete; Favorite Favorited, Akira Miyanaga, Wavy	WRO Art Center

関連プログラム

日程	プログラム	日本からの参加アーティストと作品名	会場
2016年 5月15日	Meta-ecologies. The World Inside Us－導入レクチャーと上映会	鈴木光「Mr.S&ドラえもん」 久野遥子「Airy Me」 川上彩穂「おでかけ」 ひらのりょう「パラダイス」 石塚千晃「Portrait of Daucus Carota」 青柳菜摘「Incubation Diary」 三木麻郁「3.11にシャボン玉を吹きながら、歩いて家に帰る（2016版）」	ホワイト・ストーク・シナゴーグ
2016年 5月15日	東泉一郎-アーティスト・トーク	東泉一郎	ホワイト・ストーク・シナゴーグの水浴場
2016年 5月15日、7月17日、24日、31日、8月7日、14日、21日、28日	ASA-ジャパニーズ・マチネ、大人と子供向けの日本アニメーション上映	しりあがり寿「イヌトホネ」 久里洋二「フンコロガシ」 山村浩二「無花果」 中西義久「有機都市」「Loopic Cube」	WRO アートセンター
2016年 5月15日	Authagraph–新しい世界地図、大人と子供向けのパフォーマンス・レクチャー	鳴川肇	WRO アートセンター
2016年 5月17日	・カンファレンス『境界、記号、象徴。コミュニケーションの将来』 ・鳴川肇によるレクチャー『Authagraph World Map-The New View of the World』 ・セッションの導入『地図と領域－ ハイブリッド・リアリティによる地図製作』	鳴川肇	ホワイト・ストーク・シナゴーグ
2016年 6月8日	AKI INOMATA–アーティスト・トーク	AKI INOMATA、山峰潤也、アグニエシュカ・クビツカ=ジェドシェツカ	WRO アートセンター
2016年 6月9日	Cracks of Reality－導入レクチャーと上映会	谷口暁彦「Holly Herndon」「Chorus」 横田将士「Kioku Zenkei」 津田道子「She Would Come Back」「There to See Her Again on the Following Day #1」「Occupants and King in the Configuration Forest-Defective Formal Logic #1」 山内祥太「Flying Bread」 園田枝里子「Space is the Place」 越田乃梨子「on the shore of the desk」「something in the spiral world」	WRO アートセンター
2016年 6月29日	Behind the Walls–導入レクチャーと上映会	Mikio Okada「hierophanie」 平林勇「Textism」 五島一浩「Z Reactor」 平林勇「663114」 有川滋男「It Has Already Been Ended Before You See the End」 長谷川俊介「Vanishing Circuit」 大内りえ子「Reply; Repeat Repeated; Delete; Favorite Favorited」 宮永亮「Wavy」	WRO アートセンター

Meaningful Presence-Japanese artists at the Eco Expanded City

Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka (Curator, international project manager, WRO Art Center)

"To be contemporary today means more than simply being up-to-date with the latest news, ideas and attitudes, in tune with the times; it means more than increased, instant, global connectedness, the ability to travel in time and across space, immersion in a saturated image environment, and a quantitative increase in shared knowledge of the world. To be alive today also means being alert to the wild experimentalism of most systems of government, the implosion of globalizing economic frameworks, the yawning gaps between the haves, the have-lesses, and the have-nots, the incommensurability of purportedly universal belief systems, the contemporaneousness of disjunctive temporalities, the intense proximity of cultural otherness, and the evident fact that the modern contract with the planet has run out of options and that a new one is an existential necessity."[1]

I would like to start this essay with a quotation from Terry Smith, the Australian artist, art critic and art historian, researching the challenges of curating contemporary art. Indeed, these few lines describe very accurately the array of subjects, in fact all of them being central to media art, that we've considered when preparing the intellectual background of the *Eco Expanded City* project.

The project itself was intended as a meaningful yet popular media art event for broad audiences, providing an experience of issues essential for understanding the contemporary world, as they are rendered in artistic and design practices. This indispensable condition for the artistic and curatorial work in general, seemed to be also an adequate way to involve audience in the critical discourse that we wished to initiate with *Eco Expanded City*, an exhibitions-cum-workshops project spread between May and November within the framework of the European Capital of Culture Wrocław 2016.

Eco Expanded City has been coined as a series of interdependent exhibitions, workshops, talks, performances and collective outdoor ventures, carried out together with artists, viewers and local communities. Facing the crisis of modernity and the rise of the posthuman condition in a world entering the era of Anthropocene, we wanted to create a space to look deeper on such problems as ecology of information and communication, control of resources, shifting habitats, natural interfaces, mixed media and environments, trying to overcome the nature/culture dichotomy.

We wanted to work with artists sensitive to these constantly changing conditions, critically questioning the impact of technological advancement, exploring imagined and real, past and potential relationships among society, art, nature and technology. During our curatorial queries, the Japanese society and art that is inherent to it have served therefore as a kind of metaphoric laboratory in which the planet's potential futures are being lived and tested in both their utopian and dystopian aspects.

The works by Japanese artists have in fact formed the key structure of the *Eco Expanded City* project and became emblematic not only for the project itself, just as AKI INOMATA's *Why Not Hand Over a «Shelter» to Hermit Crabs?* was chosen as leading motif for visual communication campaign, but also functioned as conceptual knots combining multi-layered sets of issues to be "unpacked" and individually perceived. In this particular case of AKI INOMATA, her work addresses the notions of cultural identity, global migration, bio-compatible human design for non-human beings and blurring borders between the natural and artificially constructed environments.

I would like to cite a few more examples to better explain the importance of Japanese artworks in the construction of the *Eco Expanded City*: Hajime Narukawa's new map of the world, the AuthaGraph proposed a more accurate, more connected and democratic view of our world, in which even the tiniest country may be its very center; Akira Wakita's *Furnished Fluid* raised the question of responsibility of design towards the environment requesting the inclusion of the invisible elements of our reality into the process of designing objects of everyday use. *I Wanna Deliver a Dolphin*, a video installation by Ai Hasegawa along with a *Dilemma Chart* provided a speculative scientific reasoning to consider the issues of overpopulation, disappearing of endangered species and transhuman fertility for possible future scenarios.
Probably one of the most powerful works in this regard, yet very humble and quite, was the classical super-8 film by Takahiko Iimura, made in collaboration with the architect Arata Isozaki *MA: Space/Time in the Garden of Ryoan-Ji*. Presented in an isolated black box, in which the visitors could focus and remain in a meditation-like state, the piece demanded to put attention on the invisible, the non-perceivable matter of reality and by doing so has introduced the buddhist concept of void that is not a black hole but an all-encompassing space containing all potential possibilities of time and space. The only difference between this 2500 years old concept and the contemporary technology-based attempts to visualize invisible processes and flows, as it is the case of Akira Wakita's *Furnished Fluid* installation, is the question of the equipment needed to make this experience a part of our life-human mind in one case and technological devices in the other.

Within a group of works dealing with the posthuman dystopian condition, the overproduction of goods and waste and the loss of values against the backdrop of technological advancement, an important position took Takamasa Iwasaki with his film-essay *The Sympotms of Nature: From Four Poems* showing the return to Fukushima using simple yet powerfull images and traditional poetry from the very region. Exonemo's simple installation *Fireplace* depicted how easily we, humans, tend to replace the warmth of human relations with technological substitutes: computer keyboards and mice burning on the fireplace show the transcience of the seemeingly solid techno-solutions. A positevely utopian approach to these issues presented Ichiro Higashiizumi and Selene creative team with their installation *Moonbell*, that was especially re-created especially for the *Eco Expanded City* project. Presented in the mikveh of the White Storck Synagogue, this unique musical instrument played the data about the surface of the Moon gathered by the Japanese lunar spacer probe Kagyua.

Young artist Shota Yamauchi in his splendid installation *El Condor Pasa* referring to the Japanese legend of the holy deers from Nara, examined the confusing mixed materiality between the real and the digital. *Botech Compositions* by Macoto Murayama were a beautiful proposal of digital nature rendering-strange and attracting supernatural flowers were all made of 3D scans of real plants. Kazuhiro Goshima in his *Shadowland* filmed Tokyo at night, lit by the lights of cars moving by and composed in this way a supernatural three-dimmensional phenomenon.

Next to making our own curatorial choices, that were possible thanks to study tours to Japan undertaken in 2015, we have asked our Japanese colleagues, guest curators of different generations and backgrounds, to propose their selections of artworks and curate video screenings: Yukiko Shikata, an independent curator, critic and researcher, being active within the international media art scene since late 1980s; Koyo Yamashita, a curator of mid-generation programming the Image Forum Festival of experimental film, video and animation and Junya Yamamine, a young curator for media art working as a freelancer and within the museum context, currently the 21st Century Museum of Contemporary Art in Kanazawa.

Their involvement resulted in splendid video programs featuring works by predominantly very young artists that were presented to different audiences throughout May-August 2016 and created an important input to the project that was scattered across several significant venues-the old mikvah in a synagogue, a modernist department store, a city park, the basements of a storage turned into a place of leisure and entertainment.

Eco Expanded City continues until December with different participatory and workshop activities centered around the exhibition *EEC Lab: Metabolism of the Anthropocene* presented at the WRO Art Center. It is a kind of exhibition that in a way has grown by itself, out of the different ideas, concepts and artistic positions revealed in first phase of the *Eco Expanded City*. It presents few significant original artworks and multi-layered set of contextual materials-video documentations, recordings of performances, television programmes, notes, interviews with artists, results of the many workshops-with the aim to share with the audience some insights and conclusions. The exhibition will continue to grow, new documentations of the different actions and events will be added along the way.
The collaboration with Japanese artists certainly doesn't stop here: in October 2016 the WRO Art Center supported by the Griffin Art Space Foundation will open the exhibition *Mots-Crabs-Fluids* in a newly reconstructed prestigious Koszyki Hall in Warsaw with works by AKI INOMATA, Shota Yamauchi, Akira Wakita, David Bowen (US), Michael Candy (AU).

17th Media Art Biennale WRO 2017 *Draft Systems* (May-June 2017) will be the next important event to give the space for presenting media artworks from Japan and this year-long paramount series presenting contemporary media art from Japan in the European Capital of Culture titled *Reversible // Irreversible // Presence* will continue until May 2017 thanks to the support of the Japan Foundation. The meaningful presence of the Japanese artists keeps reverberating in Wrocław that thanks to their involvement was turned in a truly eco expanded city.

Wrocław, 31.08.2016
(Footnotes)
[1] Terry Smith, Talking Contemporary Curating, New York, 2015

意義深い存在感―「エコ・エクスパンデッド・シティ」の日本人アーティスト

アグニエシュカ・クビツカ＝ジェドシェツカ（WROアートセンター・キュレーター、国際プロジェクトマネージャー）

「今日において現代的であることは、単に時代に合わせて最新のニュースやアイディア、取り組み姿勢に通じるだけのことではない。増大しかつ瞬時的な世界的連結性、時空を移動する能力、飽和したイメージ環境への没入、世界の共有知識の量的増加などを超えた意味を持っている。また今日において生きていることとは、たいていの統治制度にみられる大それた実験主義、グローバル化した経済的枠組みの内部崩壊、持てる者とやや持てる者と持たざる者の間の大きな格差、普遍的と噂される信念体系の非整合性、分離的な一時性に備わる同時代性、緊密に近接した文化的他者性、近代に交わされたこの惑星との契約は選択肢が尽きており、新たな契約が人間の存続に不可欠であるという明白な事実などに警戒することである。」[注1]

オーストラリア人美術家、美術評論家、美術史学者で、現代美術のキュレーションに伴う挑戦についての研究に取り組む、テリー・スミスからの引用でこのエッセイを始めたいと思います。まさしくこの数行の文章が、多岐にわたる主題を極めて端的に言い表しており、実際そのすべてがメディアアートの中心をなしていることから、「エコ・エクスパンデッド・シティ」プロジェクトの知的背景を構想するにあたり、私達はこのことを考慮に入れました。

このプロジェクト自体は、意味深いものでありながら、幅広い観客を対象とした大衆向けのメディアアートのイベントとして意図され、現代の世の中を理解する上で不可欠な問題を体験する場を芸術およびデザインの実践という形態をとりながら提供するものです。芸術面と学芸面の取り組み全般に関わるこの必須条件が、5月から11月にかけて欧州文化首都ヴロツワフ2016の一環で展開される展示とワークショップを兼ね備えたプロジェクト「エコ・エクスパンデッド・シティ」に付随して、私達が発端を作りたいと考えていた批評的議論に観客を巻き込むのに相応しい方法でもあると思われました。

「エコ・エクスパンデッド・シティ」は、相互依存する一連の展示、ワークショップ、講演、パフォーマンスや、アーティストと観客、そして地元コミュニティが共同で実施する集団的な野外冒険を総称しています。近代化の危機や、人新世（アントロポセン）の時代に突入する世界におけるポストヒューマン状況の台頭に直面するなかで、情報・コミュニケーションの生態系、資源の管理、移行する生息域、自然インターフェース、複合メディア、環境といった問題をより深く注視する空間を作ることにより、自然的および文化的な二項対立の克服を試みたいと考えました。

刻一刻と変化するこうした情勢に敏感で、技術的進歩のもたらすインパクトに対し批評的に問いを投げかけ、社会、芸術、自然、テクノロジーの間の想像と現実、過去と潜在の関係の探究に取り組む作家との協働を私達は希望していました。学芸面での調査を進めるなかで、日本社会とそれ特有の芸術が、結果としてユートピア（理想郷）とディストピア（暗黒郷）の両側面からこの惑星の潜在的未来が営まれかつ検証される、ある種の隠喩的な実験室としての役割を果たしたのです。

日本人アーティストによる作品は、事実上「エコ・エクスパンデッド・シティ」の要となる構造をなし、AKI INOMATAの『やどかりに「やど」をわたしてみる』が視覚コミュニケーションキャンペーンのモチーフに抜擢されたように、プロジェクトそのものにおいて象徴的存在となっただけでなく、重層的な問題をまとめ、それが「荷解き」され、個別に認識できるようにする概念的な結び目としての機能を併せ持ちました。とりわけAKI INOMATAの例に関していえば、その作品が文化的アイデンティティや国際的な移住問題、非人類のための生体適合的なヒューマンデザインといった概念を取り上げ、自然と人工的に建設された環境の境界を曖昧にしています。

「エコ・エクスパンデッド・シティ」を構築するにあたっての、日本人作家による作品の重要性をより分かりやすく説明する事例をもういくつか挙げたいと思います。鳴川肇による新世界地図『AuthaGraph（オーサグラフ）』は、より正確で連結的、かつ民主的な世界の見方を提案するもので、最も小さい国でさえも地図のまさに中心となりえます。脇田玲の『Furnished Fluid』は、日用品のデザイン過程に我々の現実という不可視的要素を含めることを要求することにより、デザインに課された環境に対する責任について問題提起をしています。長谷川愛の映像インスタレーション作品『私はイルカを産みたい…』は、『ジレンマ・チャート』と並んで思索的な科学的推論を提示することで、人口過剰や絶滅危惧種の消滅、未来のシナリオの可能性としての超人類の生殖といった問題を考察しています。

この意味においておそらく最もパワフルでありながら、どこまでも控えめで静寂漂う作品が、飯村隆彦が建築家の磯崎新と共同制作した古典的な8ミリ映画作品『間：竜安寺石庭の時／空間』です。観客に集中して瞑想のような状態を維持してもらえるように、隔たれた黒い箱部屋で上映されました。この作品では目に見えないもの、すなわち現実に存在する非知覚物に注目を置くことが求められ、それにより仏教における「無」の概念が取り入れられています。それはブラックホールとは異なる、時間と空間のあらゆる潜在的可能性を内在する包括的な空間です。目に見えないプロセスや流れを可視化するための、2500年の歴史を誇るこの概念と、現代のテクノロジーをもとにした試みの間の唯一の違いは、脇田玲のインスタレーション作品『Furnished Fluid』にいえるように、こうした経験を我々の暮らしの一部にするのに必要とされる装置が一方が人間の心であるのに対し、他方がテクノロジー機器であるということです。

ポストヒューマン化によるディストピア的状況や商品の過剰生産と浪費、科学技術の進歩を背景に失われた価値に取り組む作品群のなかで重要な位置を占めていたのが、岩崎孝正の映像エッセイ『自然と兆候／4つの詩から』で、シンプルかつ力強い映像とまさにこの土地で生まれた古い連詩の朗読を織り交ぜ、福島への回帰を綴った作品です。エキソニモによるシンプルなインスタレーション作品『Fireplace』は、我々人間が人間関係の温もりを、いとも簡単にテクノロジーの代用品に取り替えてしまう傾向を表現したもので、コンピューターのキーボードとマウスを暖炉で燃やす光景が、確実とされるテクノロジーによる解決策の儚さを露わにしています。これらの問題に対して肯定的なユートピア的アプローチがとられた作品として挙げられるのが、東泉一郎とかぐや（SELENE）制作チームによるインスタレーション作品『Moonbell』で、これは「エコ・エクスパンデッド・シティ」プロジェクトのために特別に再現されたものです。ホワイト・ストーク・シナゴーグの水浴場を舞台に、この独特な音楽装置を通じて月周回衛星「かぐや（SELENE）」が収集した月面データを変換した演奏が披露されました。

若手アーティスト山内祥太による見事なインスタレーション作品『コンドルは飛んでいく』は、日本に伝わる奈良の神鹿の伝説に触れながら、現実とデジタルの間の複雑に混ざり合う物質性を探究しています。村山誠の『Botech Compositions』は、自然のデジタル生成を美しい形で提言する作品で、不思議で魅力をそそる超自然的な花々は、すべて実物の植物の3Dスキャンをもとに描き出されています。五島一浩の『Shadowland』は、夜の東京で移動する自動車のライトの明かりに照らされながら撮影されたもので、この手法により超自然的な3D現象を構成しています。

学芸面において我々独自の選択を行う傍ら、これは2015年に実施した視察旅行のおかげで実現したことですが、我々の日本の僚友となる様々な世代の多彩な経歴を持つゲストキュレーターを迎え、作品選出の提案と映像上映のキュレーションを依頼しました。キュレーター陣は、フリーのキュレーターで評論家、研究者であり、1980年後半以来国際的なメディアアートシーンで活躍する四方幸子、実験的映画、映像、アニメーションの映画祭イメージフォーラム・フェスティバルのプログラミングを手掛ける中堅世代のキュレーター山下宏洋、フリーランスおよび美術館の枠組みで活動し、現在金沢21世紀美術館に勤務するメディア芸術専門の若手キュレーター山峰潤也です。

これらのキュレーターの関与により、主に新進気鋭のアーティストの作品が前面に出された卓越した映像プログラムが完成し、2016年5月から6月にかけて幅広い観客層に向けて上映されました。シナゴーグの古い水浴場やモダニズム建築のデパート、市の公園、倉庫の地下部分を改造したレジャー娯楽施設など、ひときわ特徴的な複数の会場での上映は、当プロジェクトにおいて重要な成果を生み出しました。

「エコ・エクスパンデッド・シティ」は、WROアートセンターで開催中の「EEC Lab: Metabolism of the Anthropocene（EECラボ：人新世のメタボリズム）」展を主軸に様々な一般参加型イベントやワークショップを携え、12月まで続きます。これは「エコ・エクスパンデッド・シティ」の第一期で明かされた様々な発想やコンセプト、芸術的位置付けを起点に、ある意味自然に拡大を遂げる類の展示といえます。本展では、数々の傑出したオリジナル作品とともに、洞察や結論を観客と共有するため、映像記録、講演の録画物、テレビ番組、メモ、作家とのインタビュー、多数のワークショップの成果など多層的な文脈的資料一式が展示されています。この展覧会は成長を続け、その過程で異なる活動やイベントの新しい記録が加えられていきます。

日本人作家とのコラボレーションはこれだけに留まりません。2016年10月には、WROアートセンターがグリフィン・アート・スペース・ファウンデーションの協力を受けて主催する「Mots - Crabs - Fluids」と題した展覧会が、最近改築されたばかりの格式高いワルシャワのコチェック・ホールで開催され、AKI INOMATA、山内祥太 、脇田玲、デヴィッド・ボーエン（米国）、マイケル・キャンディー（オーストラリア）の作品が出展されます。

日本からの現代メディアアート作品の発表の場となる次なる重要なイベントとしては、第17回メディアアート・ビエンナーレWRO2017「Draft Systems」展（2017年5月～6月）が予定されており、また国際交流基金の支援のもとで、欧州文化首都の一環として一年間にわたり日本の現代メディアアートを披露するシリーズ展「Reversible // Irreversible // Presence」は、2017年5月まで開催されます。日本人作家達の意義深い存在感は、彼らの参加により真のエコ・エクスパンデッド・シティと化したヴロツワフの街にこだまし続けるのです。

ヴロツワフ　2016年8月31日

注1. テリースミス『Talking Contemporary Curating』2015年ニューヨーク

The 7th Theater Olympics : SCOT "The Trojan Women"
第7回シアター・オリンピックス：劇団SCOT「トロイアの女」公演

Theatre Olympics founder Tadashi Suzuki offers contemporary audiences a fresh Greek tragedy

The Theatre Olympics is a festival of world theater that began in 1995. This year it was held in Wrocław to mark the year of the European Capital of Culture, and the theme was "the world as a place of truth." Opening the program was "The Trojan Women" played by SCOT, led by Tadashi Suzuki, one of the founders of the Theatre Olympics. SCOT's complete and elaborate performance of this superb work was for European audiences a historical stage experience sharing the emotions common to all mankind, as well as an opportunity to encounter the traditions and history of Japanese drama. In public conversation with Henryk Lipszyc after the performance, Suzuki drew a tremendous response from the audience as he spoke of the mission of the theater in a globalizing world.

シアターオリンピックス創始者、鈴木忠志が現代に伝える鮮烈なギリシャ悲劇

シアター・オリンピックスは1995年より開始した、世界の演劇の祭典。今回、欧州文化首都年を記念し、ヴロツワフでの開催となりました。テーマは、The World as a Place of Truth（真理の場としての世界）。その創始者の一人、鈴木忠志氏主宰の劇団SCOTによる「トロイアの女」が開幕プログラムとして上演されました。その完璧で緻密な演出による素晴らしい作品は、ヨーロッパの観客にとって、人類共通の感動を共有する歴史に残る舞台体験となり、また日本演劇の伝統と歴史との出会いの機会となりました。また、その後に開催されたヘンリク・リプシッツ氏との対談において、鈴木氏はグローバル化が進む世界における演劇の使命について語り、大きな反響を呼びました。

Date / Venue

14-16 Oct. 2016 (3 performances)
Institute of Power Systems Automation

Artist

SCOT Company directed by Tadashi Suzuki

Program

The Trojan Women

日程 / 会場

2016年10月14日～16日（3回公演）
Institute of Power Systems Automation

出演

劇団SCOT（演出：鈴木忠志）

演目

トロイアの女

■Related Programs
【A SERIES OF CONVERSATIONS – The Truth and Nothing but the Truth
CONVERSATION-Globalisation and the Theatre's Mission】
Date / Venue : 16 Oct. 2016 / Wrocław Puppet Theatre
Guest : Tadashi Suzuki, chaired by Henryk Lipszyc

【WORKSHOP – Culture is the Body】
Date / Venue : 15-16 Oct. 2016 /
Capitol Music Theatre, Big Ballet Room
Leaders : Tadashi Suzuki, Kameron Steele

■関連プログラム
【対話シリーズ「The Truth and Nothing but the Truth」グローバリゼーションと演劇の使命】
日程 / 会場：2016年10月16日 / ヴロツワフ人形劇場
ゲスト：鈴木忠志、ヘンリク・リップシッツ

【ワークショップ】
日程 / 会場：2016年10月15日～16日 /
Capitol Music Theatre, Big Ballet Room
講師：鈴木忠志、Kameron Steele

CONTACT
Instytut im. Jerzego Grotowskiego
グロトフスキ・インスティテュート
✉ sekretariat@grotowski-institute.art.pl

©Maciej Zakrzewski

©Maciej Zakrzewski
Workshop by Suzuki
ワークショップにて指導を行う鈴木忠志

Suzuki Company of Toga in The World as a Place of Truth

Marta Podpora (Grotowski Institute, ECC Projects Wroclaw 2016 Coordinator)

Ever since we planned to organize Theatre Olympics, we knew there could not have been a better opening for this event, as *The Trojan Women* by Tadashi Suzuki and Suzuki Company of Toga. As one of member of The International Committee of Theatre Olympics and organizer of Japan’s first international theatre festival Toga International Art Festival Tadashi Suzuki graced Theatre Olympics. *The Trojan Women* is revolutionary performance which change visage of Far Eastern Theatre – this present performance was best opportunity to saw unique theatrical culture of Japan. Everything that we were able to see and feel, happened to make us become the witnesses of greatness. Tragedy *The Trojan Women* show story placed in ancient Greece but emotions and feelings of despair and suffering are similar in present world. This performance show that suffering is universal feeling and many people living in different places can feel tragedy similarly. As Europeans, Poles, people living in Wrocław we could feel close to Japanese people, we was touch by suffering, we know and understand this feeling from the past. Tadashi Suzuki and Suzuki Company of Toga showed timeless performance with all perfection, the precision and the accuracy of performing the performance. *The Trojan Women* were showed in Institute of Power Systems Automation and were the ideal start for the Theatre Olympics. We – the organisators, the audience, the participants were absolutely honored to host the Japan theatre emperor in Wrocław. The first performance in the Main Programme of Theatre Olympics *World as a Place of Truth* will stay for a very long time in the memory of Wrocław’s spectators and will be written in the history of European Capital of Culture Wrocław 2016 as an extraordinary achievement of theatre event.

Workshops *Culture is the Body* placed in Capitol Music Theatre leading by Tadashi Suzuki was great opportunity for experienced theatrical creators; actors and directors to learn the main meaning of Tadashi Suzuki performance work methods. Participants of workshops could learn to consciously control the key physical functions required to achieve its daily needs, the most important of which are: energy production, breath calibration and center of gravity control. Tadashi Suzuki show how important is interrelation and independent control each of this key physical function. Participants of workshops Culture is the Body was engaged and fascinated on Tadashi Suzuki’s method of work with body. They realized that this based physical function can bring problems with all body control and acting creation. Tadashi Suzuki showed how to solve this problems by his own performance work method. After workshops they will improve skills which they acquire during workshops by continuing their training.

We had the honor to host Tadashi Suzuki at the Conversation *Globalization and the Theatre’s Mission placed in Wrocław Puppet Theatre* chaired by Henryk Lipszyc. It was part of a series of conversations *The Truth and Nothing but the Truth* – titled similar to the motto of 7th edition of Theatre Olympics ‘The World as a Place of Truth’. We have invited the artists who presented their work in the main section of Theatre Olympics to an uncompromised discussion on the truth in art, in the creative process, and in the relation with the audience. They took the floor either to give an individual presentation of their artistic credo or to participate in an extended dialogue with the invited researchers, collaborators or fellow artists, to take on various topics which they consider to be the driving force of their work. Conversation with Tadashi Suzuki showed how important mission have present Theatres – in world of IT solutions, different ways of communication, globalization were people became insensitive and they losing opportunity to real meeting and deeper mutual understanding. Theatres which based on meeting in one place, face-to-face with audience will assert its increasingly powerful raison d’être: it will function as a cultural form embodying the healthiest and strongest critique of a system which threatens to devour the human mind in the 21st century.

The tradition and the history of Japanese theatre met with the European audience, who had this amazing opportunity to study the importance of something special and something absolutely unique. Working on realization of this project to meet with greatest theatrical creator and actors of Suzuki Company of Toga was wonderful experience for all member of The Grotowski Institute.

©Maciej Zakrzewski
Tadashi Suzuki’s talk
講演を行う鈴木忠志

劇団 SCOT、「真理の場としての世界」にて

マルタ・ポッドポラ（グロトフスキ研究所　ヴロツワフ欧州文化首都2016事業コーディネーター）

シアター・オリンピックス開催の立案当初から、鈴木忠志氏主宰の劇団SCOTによる『トロイアの女』以外に当イベントの幕開けにふさわしい作品はないと私達は確信していました。シアター･オリンピックス国際委員会の一員であり、日本初の世界演劇祭「利賀フェスティバル」の主催者でもある鈴木忠志氏のご出席により、シアター・オリンピックスに光彩が添えられました。舞台『トロイアの女』は極東演劇の様相を変える革命的な舞台であり、今回披露された公演は、日本固有の演劇文化を目にする最高の機会となりました。見て感じることのできるすべての出来事によって、私達は偉大なるものの証人となったのです。悲劇『トロイアの女』は、古代ギリシャを舞台に物語が繰り広げられていますが、絶望や苦難からくる感情や想いは、現代世界にも通じています。この舞台は、苦しみは人類共通の感情であり、異なる場所に暮らす多くの人々が同様に悲劇を感じることがあることを物語っています。欧州人、ポーランド人、そしてヴロツワフに住む者として、私達は日本の人々を身近に感じ、苦しみに心揺さぶられ、過去からのこうした想いを知り共感することができました。鈴木忠志氏率いる劇団SCOTは、完成度、緻密さ、正確さを極めた演出で作品を演じ上げ、時代を超越した舞台を見せつけました。『トロイアの女』は電力系統自動化研究所（Institute of Power System Automation）で上演され、シアター・オリンピックスにとって理想的な幕開けとなりました。我々主催者ならびに観客と参加者は、日本演劇界に君臨する帝王をヴロツワフに歓迎できたことを、この上なく光栄に感じました。シアター・オリンピックスのメインプログラム「真理の場としての世界」を飾ったこの開幕公演は、ヴロツワフの観客の記憶に末永く刻まれるとともに、演劇公演が成した絶大な功績として欧州文化首都ヴロツワフ2016の歴史に記されることでしょう。

キャピトル音楽劇場で開かれた鈴木忠志氏指導によるワークショップ「文化は身体にある」は、役者や演出家など経験豊富な演劇制作者が俳優訓練法スズキ・トレーニング・メソッドの真髄を学ぶ絶好の機会となりました。ワークショップ参加者は、日常のニーズを満たす上で求められる主要身体機能、なかでも最も重要となる身体エネルギーの活性化、呼吸の感知調整、そして重心の制御を意識的にコントロールする術を学びました。鈴木忠志氏は、その鍵となるそれぞれの身体機能を相関的にまたは単独でコントロールすることがいかに重要であるかを示しました。ワークショップ「文化は身体にある」の参加者は、鈴木忠志氏独自の身体と向き合う方式に夢中で取り組み、魅了されている様子でした。彼らは、この基本的な身体機能が、あらゆる身体コントロールと演技の創造に伴う問題を浮彫りにしていることに気づいたのです。鈴木忠志氏は、自らの俳優訓練法を通じてこうした問題の解決方法を提示しました。ワークショップを終えた後も、参加者は訓練を継続することでワークショップで習得した技能を向上させていくことでしょう。

私達は光栄にも、ヴロツワフ人形劇場にてヘンリク・リプシッツ氏の進行のもとで開催された対談「グローバル化と演劇が担う使命」に鈴木忠志氏をお迎えする機会に恵まれました。これは第7回シアター・オリンピックスのモットーである「真理の場としての世界」に重なり合う、「真実、そして真実のみを」と題した対談シリーズの一環で行われました。シアター・オリンピックスのメイン部門で作品を披露した劇作家をお招きし、芸術、創造プロセス、観客との関係に潜む真実について徹底した議論を展開していただきました。登壇者は、自己の芸術的信条について個別のプレゼンテーションを行ったり、あるいは招待された研究者、共同制作者、または同業の劇作家との長い対話に参加し、各自が作品の原動力と考えている様々なテーマについて議論をしました。鈴木忠志氏との対談は、情報技術化やコミュニケーション手段の多様化、グローバル化が進む世の中で、人々が無情となり、真の出会いや深い相互理解の機会を失いつつあるなか、現代の演劇がいかに重大な使命を担っているかを説き示すものでした。ひとつの場所に集い、観客と直接向き合うことを前提に成り立つ演劇は、「21世紀において人類の精神を破滅へと脅かすシステムに対し、最も健全かつ力強い批判を具象化した文化形式としての役割を担う」という、これまで以上に説得力あるその存在意義を主張していくことでしょう。

日本演劇の伝統と歴史と出合ったヨーロッパの観客は、特別な何か、そして全く他に類を見ない何かに秘められた重要性について考察する、そんな驚きに満ちた機会を得ました。

当プロジェクト実現への取り組みを通じて、最も偉大な演劇作家と劇団SCOTの俳優陣と出会えたことは、グロトフスキ研究所の所員一同にとって素晴らしい経験となりました。

©Maciej Zakrzewski
Workshop
ワークショップ

The 7th Theater Olympics : Noh performance by Tessenkai Theater
第7回シアター・オリンピックス：能 銕仙会公演

Noh performance of work by Polish author. Noh performances of classical pieces and new work incorporating requiem for the dead.

The Tessenkai Noh company offered performances of the new work “Chinkon: The Repose of Souls” and the traditional “Kiyotsune”. Chinkon is a work by Jadwiga Rodowicz-Czechowska, Noh student and former Polish ambassador to Japan, in memory of victims of the Auschwitz-Birkenau concentration camp and of the 2011 Great East Japan Earthquake, which occurred during her posting to Japan. It incorporates requiems, in the form of waka poetry, for victims of the tsunami composed by the Japanese Emperor and Empress. The work evoked the intense sympathy of the people of Wrocław and a tremendous response from them.

The company found keen local interest in the Noh form as a traditional performing art, and its various elements, including costume, musical instruments, dance and props, and showed enthusiasm for a work demonstration offered separately by a Noh master. In November a return performance was offered at the National Noh Theatre in Tokyo and played to a full house. Both Emperor and Empress were in attendance, and it proved a great success. Originating in Japan, the Noh drama continues in our contemporary world to evolve into a global performing art.

ポーランド作家による脚本 死者への鎮魂を込めて、古典・新作による能楽公演

演能団体、銕仙会による新作能「鎮魂」及び伝統能「清経」公演。新作能は元駐日ポーランド大使で能の研究者でもあるヤドヴィガ・ロドヴィッチ氏が、第二次大戦中のアウシュヴィッツ強制収容所と彼女の大使在任当時の2011年東日本大震災で被害を受けたそれぞれの犠牲者を悼み、書き上げた作品です。作品には、天皇皇后両陛下が詠まれた津波への鎮魂の和歌が取り入れられました。作品はヴロツワフ市民の熱い共感を呼び、大きな反響が寄せられました。現地では伝統芸能としての能の様々な要素―装束、鳴り物、舞、小道具等への関心が高く、別途開催された能楽師によるワーク・デモンストレーションは大盛況を見せました。また、11月には満場の東京・国立能楽堂にて凱旋公演も開催。天皇皇后両陛下も観劇され、大成功をおさめました。能舞台は日本で発祥し、現代において世界の舞台芸術へと進化を続けています。

Date / Venue

4-5 Nov. 2016
Institute of Power Systems Automation

Artist

Tessenkai Theater

Program

"Chinkon: The Repose of Souls" (The Japanese-Polish Noh production Text: Jadwiga Rodowicz-Czechowska)
"Kiyotsune"

日程 / 会場

2016年11月4日～ 5日
Institute of Power Systems Automation

出演

錬仙会

演目

「鎮魂」（日本・ポーランド共同制作　作者：ヤドヴィガ・ロドヴィッチ）
「清経」

■Related Programs

【Work Demonstration–Noh Actor's Craft】
Date / Venue : 5 Nov. 2016 / The Grotowski Institute, Studio Na Grobli

【Performance in Auschwitz】
Date / Venue : 1 Nov. 2016 /
Church of St. Joseph (near Auschwitz, Poland)
Program : "Chinkon: The Repose of Souls" "Kiyotsune"

【"Chinkon: The Repose of Souls" performance in Tokyo】
Date / Venue : 14 Nov. 2016 / National Noh Theater (Tokyo)

■関連プログラム

【能楽師によるデモンストレーション】
日程 / 会場：2016年11月5日 / グロトウスキーインスティテュート、Na Grobliスタジオ

【奉納公演】
日程 / 会場：2016年11月1日 /
聖ヨゼフ教会（アウシュビッツ近郊）
演目：「鎮魂」「清経」

【新作能「鎮魂」―アウシュヴィッツ・フクシマの能】
日程 / 会場：2016年11月14日 / 国立能楽堂（東京）

CONTACT

Instytut im. Jerzego Grotowskiego
グロトフスキ・インスティテュート
sekretariat@grotowski-institute.art.pl

©Maciej Zakrzewski

Demonstration by Noh actor
能楽師によるデモンストレーション

Body Constitution Practical Seminar – presentations and workshops by Sanae Kagaya, Daisuke Yoshimoto and Tsuruzo Miyamoto Shihan

身体構成　実践セミナー：加賀谷早苗(舞踏家)、吉本大輔(舞踏家)、宮本鶴蔵(合気道師範)プレゼンテーション&ワークショップ

Date

2-10 Apr. 2016

Artist from Japan

Daisuke Yoshimoto (Butoh dancer), Sanae Kagaya and Uzumi Amano (Tomoe Shizume & Hakutobo / Butoh dancer), Tsuruzo Miyamoto (Aikido Shihan)

日程

2016年4月2日～ 10日

日本からの参加アーティスト

吉本大輔（舞踏家）、加賀谷早苗、
天乃宇受美（友恵しづねと白桃房 / 舞踏家）、
宮本鶴蔵（合気道師範）

CONTACT

Instytut im. Jerzego Grotowskiego
グロトフスキ・インスティテュート

sekretariat@grotowski-institute.art.pl

Program

Date	Program	Artist	Venue
5-7 Apr. 2016	Tomoe Buto Method – work session	Tomoe Shizume & Hakutobo	Na Grobli Studio, The Grotowski Institute
5-7 Apr. 2016	Aikido – Enemy as a Partner – work session led by Piotr Masztalerz	Tsuruzo Miyamoto Shihan	Wrocław Akikai Dojo
8 Apr. 2016	Partner Contact – work demonstration	Tsuruzo Miyamoto Shihan	PWST
8 Apr. 2016	Kyokatabira –performance	Daisuke Yoshimoto	ToTu
9 Apr. 2016	Tomoe Butoh Method – lecture and work demonstration	Tomoe Shizume & Hakutobo	Na Grobli Studio, The Grotowski Institute
10 Apr. 2016	Kanzan from Renyo-sho: Far From the Lotus	Tomoe Shizume & Hakutobo	Dworzec Świebodzki (Old Railway Station)

プログラム

日程	プログラム	アーティスト	会場
2016年4月5日～7日	友恵舞踏メソッド　ワークセッション	加賀谷早苗, 天乃宇受美 （友恵しづねと白桃房）	グロトウスキーインスティテュート Grobli スタジオ
2016年4月5日～7日	ピオトル・マシュタレシュによる合気道稽古	ゲスト：宮本鶴蔵（合気道師範）	ヴロツワフ合気道道場
2016年4月8日	パートナーコンタクト―ワークデモンストレーション	宮本鶴蔵（合気道師範）	PWST
2016年4月8日	「経帷子」公演	吉本大輔（舞踏家）	ToTu
2016年4月9日	友恵舞踏メソッド―レクチャー及びワークデモンストレーション	加賀谷早苗, 天乃宇受美 （友恵しづねと白桃房）	グロトウスキーインスティテュート Grobli スタジオ
2016年4月10日	「寒山 蓮遥抄より」公演	加賀谷早苗, 天乃宇受美 （友恵しづねと白桃房）	Dworzec Świebodzki 旧駅舎

Explored the possibilities of the human form from the perspectives of butoh dance and aikido

A joint production of the Grotowski Institute, the Oslo National Academy of the Arts and the Wrocław branch of the National Academy of Theatre Arts in Krakow, the BodyConstitution practical seminar was an educational event highlighting cutting-edge methodologies for the physical and performance training of actors. Over the nine days of the seminar, actors and students from around the world took part in training sessions, workshops, presentations and exhibitions offered by the leading artists, instructors and educators of the world's various traditions. Many participants crowded into the practical workshops and demonstrations offered by Japanese participants, butoh performers Sanae Kagaya and Amano Uzumi, and aikido instructor Tsuruzo Miyomoto for fulfilling programs brimming with enthusiasm. As well, the butoh performances by Kagaya, Amano and Daisuke Yoshimoto completely fascinated audiences with their worldviews and proved valuable opportunities to experience the essence of butoh.

世界でも熱い視線を集めるButohとBudoを通じ、身体の可能性を探る！

身体構成実践セミナーは、グロトウスキーインスティテュートとオスロ国立芸術アカデミー、クラコウの国立演劇アカデミーヴロツワフ支部の共同主催による、俳優の身体トレーニングと演技のための斬新な方法論に焦点を当てた教育プログラム。9日間の会期中、各国から参加した俳優や学生たちが、世界の様々な伝統を代表するアーティストや師範、教育者たちによるトレーニングやワークショップ、プレゼンテーション、展覧会等に参加しました。中でも日本から参加した舞踏の加賀谷早苗氏と天乃宇受美氏、そして合気道の宮本鶴蔵師範による実践ワークショップやデモンストレーションには多くの参加者がつめかけ、熱気あふれる充実したプログラムとなりました。また、吉本大輔氏と加賀谷・天乃氏によるそれぞれの舞踏公演では、観客がその世界観に完全に魅了され、舞踏の神髄に触れることのできた貴重な機会となりました。

TIFF Residency : Photographer Yuji Hamada
TIFFアーティスト・イン・レジデンスプログラム：写真家・濱田祐史

Date

1 Sep.-12 Nov. 2016

Artist from Japan

Yuji Hamada (photographer)

日程

2016年9月1日～ 11月12日

日本からの参加アーティスト

濱田祐史（写真家）

CONTACT

Maciej Bujko
マチエイ・ブイコ

biuro@tiff.wroc.pl

The view of photographers depicting our fluid contemporary society

The TIFF Center that holds the TIFF Festival of photography also operates an artist-in-residence program. A Japanese participant this year was photographer Yuji Hamada. He spent one month in Poland and produced work while observing its society and culture. His work depicts Poland from an entirely different perspective from that of local people, from such angles as modernism, history, irony and aesthetics. The exhibition of his work welcomed many visitors and was a valuable opportunity to discover the significance of the residency program and new differences in culture and perspective between Japan and Poland. The residency program also helped move forward joint projects involving Polish and Japanese photographers.

流動的な現代社会を映し出す写真家たちの眼

写真フェスティバルTIFF Festivalを開催するTIFFセンターが運営しているアーティスト・イン・レジデンスプログラム。今回、日本からは写真家の濱田祐史氏が参加。ポーランドに1か月間滞在し、その社会と文化を見つめ、滞在制作を行いました。モダニズム、歴史、アイロニー、美などの切り口で、現地の人々とは全く異なる視点で捉えられたポーランドの姿を作品に収めました。開催された写真展には、多くの観客が訪れ、レジデンスプログラムの意義や日本・ポーランドの文化や視点の違いを新たに発見する、貴重な機会となりました。また、今回のレジデンスプログラムがきっかけとなり、日本とポーランドの写真関係者の今後に向けて、共同プログラムを進めています。

©Jerzy Wypych

©Agnieszka Smutek
Artist talk
アーティスト・トーク

Program

Date	Programs	Place
10-24 Sep. 2016	Trips in Wrocław and Lower Silesia	Wrocław and Lower Silesia
21 Sep. 2016	Radio interview	Radio Wrocław Kultura
25-28 Sep. 2016	Working on exhibition conception	Wrocław
25-28 Sep. 2016	Working in darkroom	Wrocław
27 Sep. 2016	Radio interview	Radio Luz
28 Sep. 2016	Meeting with the artist	Barbara: infopunkt / kawiarnia kultura
29-30 Sep. 2016	Working in silkscreen workshop	Wrocław
3-12 Nov. 2016	Exhibition	BWA Studio

プログラム

日程	プログラム	場所
2016年9月10日〜24日	ヴロツワフ及びドルヌィ・シロンスク県内視察	ヴロツワフ及びドルヌィ・シロンスク県
2016年9月21日	ラジオインタビュー	ヴロツワフ文化ラジオ局
2016年9月25日〜28日	展覧会構想作業	ヴロツワフ
2016年9月25日〜28日	暗室作業	ヴロツワフ
2016年9月27日	ラジオインタビュー	ラジオLuz
2016年9月28日	アーティストトーク	バルバラ
2016年9月29日〜30日	シルクスクリーンワークショップ	ヴロツワフ
2016年11月3日〜12日	展覧会	BWAスタジオ

Photograph Exhibition "Lost & Found" by Munemasa Takahashi
写真展：高橋宗正「Lost & Found」

Exhibition on theme of memories and photos of disaster victims

This exhibition showed numerous photographs recording the various celebrations and memories of households swept away by the tsunami brought by the Great East Japan Earthquake of 2011. Soon after the disaster volunteers in the town of Yamamoto in Miyagi prefecture launched the Memories Salvage Album to gather up such photographs, clean and digitize them, and deliver them to their proper owners. Many of the photographs left behind were so badly damaged that it was impossible to identify who they belonged to, and it is with these photographs that Munemasa Takahashi, who had been involved with the Memories Salvage Album, started up his Lost & Found project and has since continuously exhibited these photos in various locations in Japan and overseas.

This exhibition was held as part of the local TIFF Festival of photography. Wrocław was one of the cities to suffer most from the major flooding of 1997, and many of its people found ready sympathy for the tsunami victims and flocked to Takahashi's artist talk. The vigor of the Q&A session indicated how keenly they were interested.

Takahashi also met and hit it off with Tetsuya Ogasawara, who was visiting Wrocław for the photography exhibition "European Eyes on Japan/ Japan Today vol. 18". Their encounter in Poland led to a March 2017 exhibition of the Lost & Found photos at Ogasawara's gallery-cum-bookstore Book Marüte in Takamatsu city.

大震災被災者の記憶と写真をテーマにした作品展

2011年の東日本大震災の津波被害で流された各家庭の様々な記念や思い出を記録した写真の数々。震災後ほどなくして、そうした写真を拾い集め、洗浄してデータ化し、持ち主に届けるプロジェクト「思い出サルベージアルバム」が有志のボランティアにより宮城県山元町から開始されました。中には破損がひどく持ち主の判別が不可能な写真も多く遺され、本プロジェクトに携わっていた高橋宗正氏はこれらの写真を展示する「LOST & FOUND PROJECT」を立ち上げ、以来国内外各地で展開し続けています。

今回は、地元の写真フェスティバルTIFF Festivalの一環として開催されました。ヴロツワフは1997年の大洪水で最も被害を受けた街のひとつであり、津波被害に対する市民のシンパシーも高く、高橋氏のアーティストトークには大勢の観客が参加。活発な質疑応答が交わされ、関心の高さを物語りました。

また、高橋氏は、写真展「日本に向けられたヨーロッパ人の眼vol.18」のためヴロツワフを訪問していた小笠原哲也氏と出会い、意気投合。それがきっかけとなり、小笠原氏の高松市のギャラリー兼本屋・BOOK MARÜTEにて、2017年3月に本写真展が開催されました。

Date / Venue

1-11 Sep. 2016
Museum of Contemporary Art Wroclaw

Artist

Munemasa Takahashi (Photographer)

日程 / 会場

2016年9月1日～ 11日
ヴロツワフ現代美術館

日本からの参加アーティスト

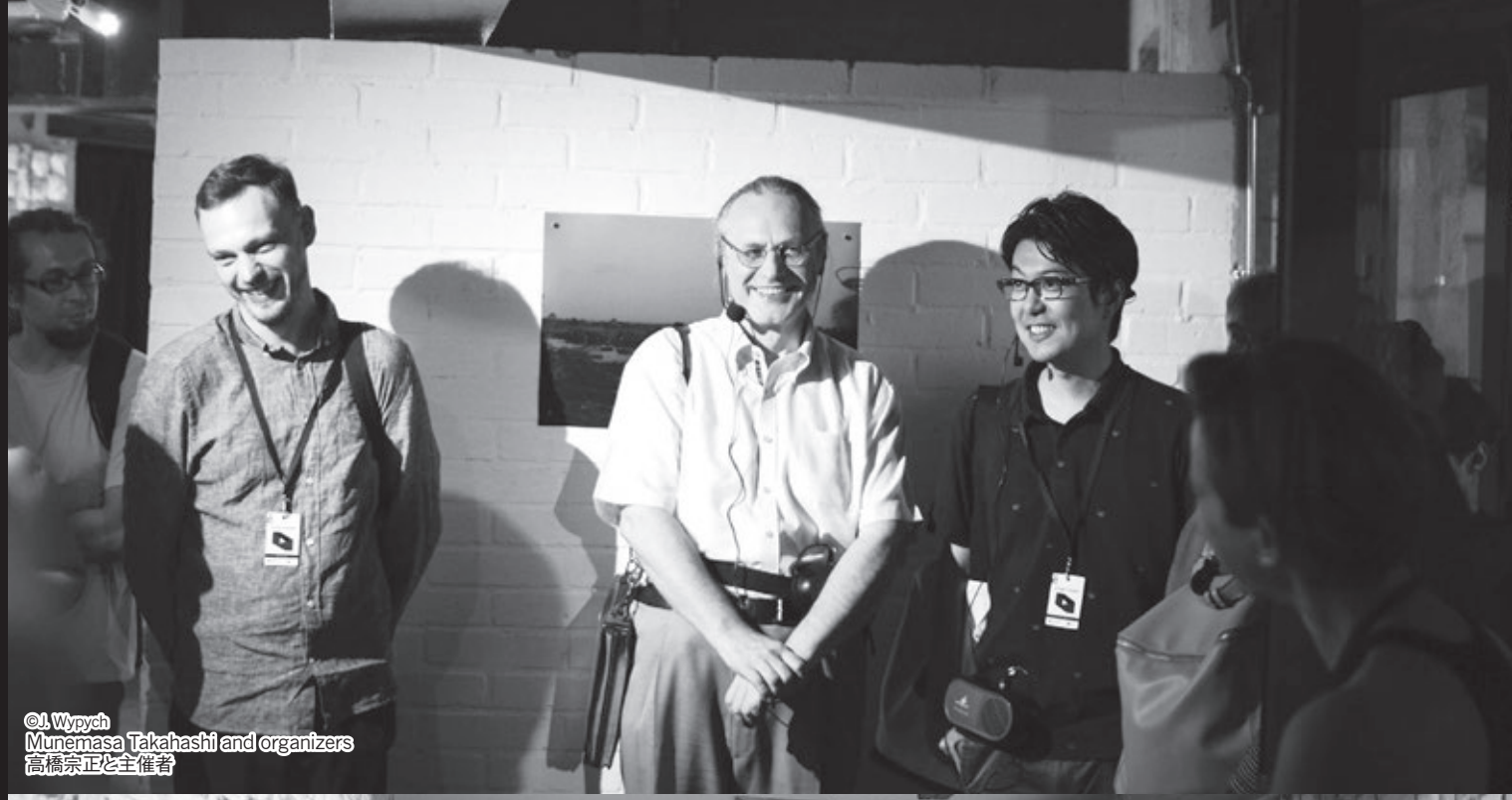
高橋宗正（写真家）

■Related Programs
【Talk by Munemasa Takahashi】
Date / Venue : 2 Sep. 2016 / Museum of Contemporary Art Wroclaw

■関連プログラム
【高橋宗正によるトーク】
日程 / 会場：2016年9月2日 / ヴロツワフ現代美術館

CONTACT

Maciej Bujko
マチエイ・ブイコ
biuro@tiff.wroc.pl



©J. Wypych
Munemasa Takahashi and organizers
高橋宗正と主催者

©J. Wypych

Clarimania 2016 : Japan Day
クラリマニア2016：日本特集

Date / Venue	日程 / 会場
27 Apr. 2016 Wrocław Conservatory	2016年4月27日 ヴロツワフ音楽院
Partner in Japan	**日本側パートナー**
Japan Clarinet Association	日本クラリネット協会
Musicians from Japan	**日本からの参加アーティスト**
Masaharu Yamamoto, Seiki Shinohe, Shuhei Isobe, Takeshi Nozaki, Yoko Yokota, Yoshinobu Kamei, Anna Hashimoto, Hidehito Naka, Rikuya Terashima, Kaho Asou, Masumi Kitaba, Chiho Sugo	山本正治、四戸世紀、磯部周平、野崎剛史、中秀仁、横田瑤子、橋本杏奈、菅生千穂、亀井良信、寺嶋陸也、麻生花帆、北場真澄

CONTACT
Jakub Bokun
ヤコブ・ボクン
jbokun@wp.pl

A floral feast by Japanese musicians, both established masters and young talent

The international clarinet festival Clarimania is held annually in Wrocław. One day of the three-day festival was titled “Japan Day” and introduced audiences to Japanese compositions and musicians in grand fashion. In 2015 clarinetist and festival artistic director Jan Jokub Bokun and Japan Clarinet Association vice president Takeshi Nozaki visited each other in Wrocław and Japan to hold a series of discussions and develop a plan. The high-level performances that resulted by talented young musicians and clarinet maestros from Japanese clarinet circles charmed audiences and other participants from overseas, who expressed much admiration for the Japanese compositions they were hearing for the first time.

日本の巨匠たち、若き才能ある音楽家たちによる花の饗宴

ヴロツワフで毎年開催されている国際クラリネットフェスティバル「クラリマニア」。3日間の開催期間中の1日を「Japan Day」と題し、日本の楽曲と奏者を大々的に紹介しました。2015年に本フェスティバルアーティスティックディレクターでクラリネット奏者のヤン・ヤコブ・ボクン氏と、日本クラリネット協会副会長の野崎剛史氏がヴロツワフ・日本双方への視察訪問及び打ち合わせを実施、本企画を練り上げました。日本クラリネット界の巨匠達と若い才能ある音楽家達のレベルの高い演奏は、聴衆や海外からの参加者たちを魅了し、彼らが初めて耳にした日本の楽曲に対しても多くの賞賛の声が寄せられました。

Related program

Date	Programme	Venue
27 Apr. 2016	Lunch concert	Wroclaw Conservatory
	Lecture by Takeshi Nozaki “Clarinet in Japan”	
	Recital	
	Japan Gala Evening	

関連プログラム

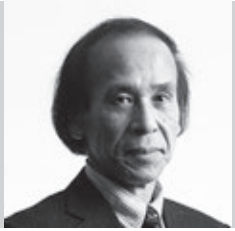
日程	プログラム	場所
2016年4月27日	昼食コンサート	ヴロツワフ音楽院
	野崎剛史によるレクチャー「日本におけるクラリネット」	
	リサイタル	
	ジャパン・ガラ・イヴニング	

Anna Hashimoto
橋本杏奈

Kaho Aso
麻生花帆

Takeshi Nozaki and Hidehito Naka
野崎剛史と中秀仁

Seiki Shinohe
四戸世紀



Western Music Meets Japanese Music

Takeshi Nozaki (Vice-President of Japan Clarinet Association)

I made my way to Wrocław, Poland, to take part in the international clarinet festival Clarimania as part of the European Capital of Culture. Though it was late April, I was a bit chilly in my summer jacket when we landed at Wrocław airport. After a ten-minute wait at the airport, the car that met us took us directly to our hotel. This was my third visit to Wrocław. Invited to an event three years previously, I spoke there on "The Clarinet in Japan". Stepping through Japanese orchestras, wind music and jazz, I lectured on how many people in Japan play the clarinet, on the activities of the Japan Clarinet Association and, in what was the main part of the presentation, on Japanese pieces for the clarinet as we listened to them. My impressions on that occasion were that Japanese music and its circumstances were almost entirely unknown in Poland and that young people lent an ear to Japanese works for the clarinet and took great interest in the music. This led to an invitation from artistic director J. Bokun : How about a Japan Day? When I put the suggestion to notable clarinetists working in Japan, we were fortunate in finding nine clarinetists to take part plus a pianist and a player of the Japanese hand drum, or eleven musicians altogether. Of the three days of the festival, one would be given over to Japan Day.

We compiled a program of almost entirely Japanese works. At a lunch concert Yoko Yokota played Isao Matsushita's "Kochi" (East Wind) and, with pianist Rikuya Terashima, yours truly played a variation, composed by Terashima, on Toru Takemitsu's "All That the Man left behind, when he died". Chiho Sugo and Hidehito Naka joined us for the latter half of the performance to make up a quartet, and we played Masamichi Amano's "Japanese songs medley" and "Hamabe no Uta" (Song of the Beach). A Japanese friend who was listening said that for some reason it produced tears.

The afternoon brought my lecture, in which I discussed primarily the fusion of Japanese and Western music. This was followed by a performance of the clarinet ensemble of the Japan Clarinet Association. Comprised of Shuhei Isobe, Seiki Shinohe, Masaharu Yamamoto, Naka and Yokota, the ensemble played as trio, as quartet and as quintet, beginning with Schubert's "Dances", followed by Isobe's "Intermezzi" and Michio Kitazume's "Resonance". Kitazume reworked his piece anew especially for this festival. While not a Japanese work, Brahms' "Violin Sonata" had interest as a rarity in that Sugo played it on small clarinet. London resident Anna Hashimoto played a recital of superb musical expression and received tremendous applause.

The Japan Gala Evening then featured Japanese compositions for a full house. Shinohe and Terashima on piano played Takashi Yoshimatsu's "Four Pieces in Bird Shape", Isobe his own "Metamorphosis" and Naka his own "Rokudan no Shirabe", and Yamamoto combined with drummer Kaho Aso, gracing the stage in traditional Japanese costume, on Terashima's "Dance for Clarinet and Hand Drum IIIa". To close out the evening, Yoshinobu Kamei performed Akira Miyoshi's "Perspective en Spirale" and other pieces.

As readers will know, the traditional music of Japan and Western music are entirely different. The beginnings of modern Japan lie in its imitations of European politics, economics and culture in the latter part of the nineteenth century. Westernization proceeded apace in all fields, and music was no exception, and for some time the process involved a complex about the West in some sense. Indeed, it may yet persist in a manner not unlike the high regard some have for particular fashion brands. Imitation of Western music, fine arts, architecture, literature and the like led to their methods and techniques having a stimulative effect on many artists, who digested and absorbed them and went on to create a distinctively Japanese imagination and culture.

Since my time as a music student, I have asked myself the simple question of why it is that Japanese engage in Western music. Much of what makes Japanese and Westerners decisively different has to do with religion. It goes without saying that in speaking of European culture and individualism, the existence of God and Christ play an important role. Drawing spiritual support from the unique existence of God in the world and the teaching that all humans are equal, that we are all brothers and sisters, underlie the notions of respect for the individual and assertion of the self. I think this self-assertion ties into the power of artistic expression. Also, Europe is not an island nation like Japan, but an assemblage of peoples in countries connected by land borders. Given the risks inherent in judging whether someone on the other side of a land border but with identical features is friend or foe, it may be that someone unable to assert himself could end up dead. I attended school in Paris both to study the clarinet and because I wanted to experience European individualism in the flesh, rather than merely the theory of it. Actual experience with the culture fostered in a given country is one's first chance to taste it for oneself. I found there, however, one obstacle that I could do nothing whatsoever about : I gained the conviction that engaging my art fully with a Japanese sensibility, and not some imitation, would be a mode of expression.

As an introduction to musical pieces from Japan and Japanese clarinetists, Japan Day proved a great success at Wrocław 2016. The audience expressed warm praise for their first hearings of Japanese works. It was a plus that, as well as Poles, of course, people from other countries like the United States and Czechia also attended and said they found the music to be of great interest. Those traditional Japanese fine arts and performing arts, such as kyogen, noh and bunraku, that remain alive in our times are, I think, readily appreciated visually and directly, but how do Westerners respond to Japanese works, and performances of them, composed after a process of import, imitation, absorption and digestion of Western music? Seated among the audience, the playing and music that I heard were wonderful in their distinctively Japanese sound and rich expressivity. I think this was not so much because I am Japanese, but an impression coming from a more global perspective. The Japanese sensibility that I discussed in my speech in terms of the fusion of Japanese and Western music is a challenge that many composers have taken up. Of these, I consider Toru Takemitsu, the composer of global stature, an artist of singular originality and philosophy. An expression of the fusion of Japanese and Western music, his work "November Steps"for orchestra, shakuhachi and biwa, commissioned by the New York Philharmonic is tremendously well-known. Does not true art show itself in a common response shared by people of all countries and ethnic makeups?

Attending Clarimania at European Capital of Culture Wrocław 2016 was an extremely valuable experience in which I met many different people and heard much different music.

In closing, I would like to express my heartfelt gratitude once again for the support of the EU-Japan Fest Japan Committee for grants in connection with this European Capital of Culture.

西洋音楽と日本音楽の出会い

野崎 剛史（日本クラリネット協会副会長）

欧州文化首都の一環として、国際クラリネットフェスティヴァル「クラリマニア」に参加するためにポーランド・ヴロツワフに向かった。四月も下旬だというのに、ヴロツワフの空港を降り立つと夏物のジャケットでは肌寒いくらいだった。空港で待つこと10分、迎えの車にのってホテルに直行。ヴロツワフはこれで三度目の訪問だ。三年前にこのイヴェントに招かれて、“The Clarinet in Japan”というテーマで講演を行い、日本のオーケストラ、吹奏楽、ジャズなどを通して日本ではクラリネットを吹く人たちがどのくらいいるか、あるいは日本クラリネット協会の活動について、またこの講演のメインである日本のクラリネット作品について音源を聴きながらレクチャーをした。そこで感じたことは、ポーランドでは日本の音楽やその状況などが殆ど知られていないということ、そして若い人たちが日本のクラリネットの作品に耳を傾け、たいへん興味を持ってくれたこと。これがきっかけとなり、芸術監督のJ.ボクン氏から“Japan Day”をやらないかと誘いを受けた。日本で活躍している著名なクラリネット奏者に声をかけたところ幸い九名の奏者とピアニストと小鼓奏者合わせて十一人が参加することになった。開催期間が三日間ありそのうちの一日をJapan dayに与えられた。

プログラムは殆ど日本の作品に絞り、ランチコンサートは松下功の「東風」を横田瑤子、寺嶋陸也作曲の武満徹の歌「死んだ男の残したものは」の変奏曲を野崎剛史と寺嶋陸也（ピアノ）の演奏。後半は菅生千穂と中秀仁が加わりクラリネット四重奏で天野正道の「日本の歌のメドレー」と「浜辺の歌」を演奏。聴いていた日本の友人が、何故か涙が出たと言っていた。

午後は私のレクチャーがあり、主に日本音楽と西欧音楽の融合というテーマで話しを進めていった。その後、日本クラリネット協会のクラリネットアンサンブルの演奏。メンバーは磯部周平、四戸世紀、山本正治、中秀仁、横田瑤子の5人、トリオ、カルテット、クインテットとそれぞれの音楽を聴いてもらった。シューベルトの「舞曲」、磯部周平の「インテルメッチ」、北爪道夫の「レゾナンス」と続く。北爪の曲はこのフェスティヴァルのために、新しく手直しをしてくれた。小クラリネットによるブラームスの「ヴァイオリンソナタ」これは邦人作品ではないが、菅生千穂が小クラリネットで演奏するという珍しさがあった。ロンドンに住む橋本杏奈のリサイタルは、音楽の表現が素晴らしく、大きな拍手喝采を浴びていた。

夕方からのJapan Gala Eveningで満員の聴衆の中で日本の作品が披露された。吉松隆の「鳥の形をした4つの小品」を四戸世紀と寺嶋陸也（ピアノ）、磯部周平の自作自演「メタモルフォーシス」、中秀仁も自作自演「六段の調」を、また寺嶋陸也の「クラリネットと小鼓のための舞IIIa」は山本正治と和服を着た麻生花帆の小鼓が眼をひき華やかにステージを飾った。最後に三善晃の「螺旋状の視界」他、亀井良信が演奏。

周知のように日本の伝統的な音楽と西洋の音楽は全く異なっている。明治時代以降ヨーロッパの政治、経済、文化を模倣することから近代の日本は始まった。音楽も然りで、全ての分野で西洋化がどんどん進んでいったが、ある意味で西洋に対するコンプレックスは暫くの間続いていた。否、まだブランド指向的な傾向が残っているかも知れない。模倣から始まった西洋の音楽、美術、建築、文学などその手法やテクニックは多くの芸術家に刺激を与えてきたが、それを消化、吸収して日本独自の想像力と文化を作り上げてきた。

私は音楽学生のころ、日本人がなぜ西洋の音楽をするのかという素朴な疑問をもったことがある。日本人と西洋人が決定的に違うのは宗教によるところが大きい。ここで私が言うまでもなく、ヨーロッパの文化あるいは個人主義を語るときに神、或いはキリストの存在は重要な役割を果たす。この世界では神という唯一の存在を心の支えにして、人間は平等であり同じ兄弟であるという教えの下に、個人を尊重し自己を主張するという考え方がある。この自己主張が芸術の表現力に繋がると思う。また、ヨーロッパは日本のような島国ではなく陸続きの国々で民族の寄り集まりである。国を境に同じ顔をした相手が敵か味方かという厳しい状況を前に自分を主張しないと殺されてしまうかも知れない。私はクラリネットを学ぶために、また、ヨーロッパ人の個人主義を理屈ではなく体で経験したくて、パリに留学した。その国で育った文化というのは、それを実際に経験して初めて肌で感じることができる。しかしそこにはどうすることも出来ない壁があったが、真似事ではなく日本人のもっている感性で精一杯やることが一つの表現になることを確信した。

日本の作品とクラリネット奏者を紹介するというテーマで、ヴロツワフ2016での“Japan day”は大成功のうちに終わった。来場の人たちから、初めて聴く日本の作品に暖かい賞賛の声をいただいた。ポーランドは勿論のこと、アメリカやチェコなど外国の参加者も寄ってきてとても良かった、大変興味ある音楽だと言ってくれた。日本の伝統的な狂言や能、文楽などの現代でも生きている芸能、芸術は視覚的にも直接的にも分かりやすいと思うが、西洋音楽が輸入されて模倣、吸収され消化されて作曲された日本の作品、演奏は西洋人にどう聞こえたのでしょうか？私が客席で聴いた演奏と音楽は、日本人の持っている独特の音と豊かな表現力のある素晴らしいものだった。これは私が日本人だからというより、もっとグローバルな視点で感じた感想である。私が講演で話した日本音楽と西洋音楽の融合という日本人の感性は、多くの作曲家が試みてきた課題でもある。その中でも世界的な作曲家、武満徹は稀に見る独特な創意と哲学をもっていた芸術家だと思う。彼の西洋と日本音楽の融合を表現したニューヨーク・フィルハーモニーの委嘱作、琵琶と尺八とオーケストラのための「ノヴェンバー・ステップス」は余りにも有名である。本当の芸術というのは国や民族を超えて誰もが持っている共通の感動にあるのではないだろうか。

欧州文化首都ヴロツワフ2016「クラリマニア」に参加して、多くの人々と出会い、いろいろな音楽を聴き、大変貴重な経験をした。

最後になりましたが、今年の欧州文化首都の助成に対して、改めてEU・ジャパンフェスト日本委員会の支援に改めて心より感謝申しあげます。

2016年5月25日

Yoshinobu Kamei
亀井良信

Jazztopad Festival : “Far Out East”
Jazztopadフェスティバル：Far Out East

A fusion of jazz and classical Japanese court music performed by first-rate musicians

This was the 13th Jazztopad festival. Titled “Far Out East”, two days of concerts introduced audiences to performances of Japanese traditional music and improvisation by invited musicians, including some who play the instruments of traditional Japanese music. These performances of unfamiliar instruments and compositions made it a stimulating musical experience for the people of Wrocław. Festival artistic director Piotr Turkiewicz visited Japan in 2015 to compile the program. Additional exercises to promote Japanese music, including workshops and concerts held at six private homes in Wrocław, selected at random, also won acclaim.

一流の音楽家たちが演出する、ジャズと邦楽の融合の世界

第13回を迎えたJazztopadフェスティバル。「Far Out East（遥かなる素晴らしき東）」と題し、邦楽器を含む演奏家たちが招聘され、日本の伝統音楽と即興演奏を紹介する2日間に渡るコンサートが開催されました。馴染みのない楽器と楽曲の演奏はヴロツワフ市民に刺激的な音楽体験をもたらしました。本企画にあたり、本フェスティバル芸術監督のピオトル・トゥルケヴィチ氏が2015年に視察来日を行い、本プログラムが実現。また、ワークショップや無作為に選ばれたヴロツワフの民家6か所でのコンサートなど、日本の音楽普及のための充実した関連プログラムも行われ、大好評を博しました。

Traditional Japan concert
日本の伝統音楽コンサート

Date / Venue

24 Nov.2016
National Forum of Music (NFM)

Performer

Koichi Makigami (voice), Michiyo Yagi (koto),
Akikazu Nakamura (shakuhachi),
Chizuru Fukuhara (tsuzumi), Tamaya Honda (drums)

日程 / 会場

2016年11月24日
ヴロツワフ国立音楽フォーラム（NFM）

出演

巻上公一（歌）、八木美知依（琴）、
中村明一（尺八）、福原千鶴（鼓）、
本田珠也（ドラム）

Improvised Japan concert
即興コンサート

Date / Venue

25 Nov. 2016
National Forum of Music (NFM)

Performer

Tamaya Honda (drums), Daysuke Takaoka (tuba),
Keisuke Ohta (violin), Akira Sakata (reeds),
Masahiko Satoh (piano)

日程 / 会場

2016年11月25日
ヴロツワフ国立音楽フォーラム（NFM）

出演

本田珠也（ドラム）、高岡大輔（チューバ）、
太田恵資（ヴァイオリン）、佐藤允彦（ピアノ）、
坂田明（サックス、クラリネット）

CONTACT

Piotr Turkiewicz (National Forum of Museum)
ピョートル・トゥルキェヴィッチ（国立音楽フォーラム）
office@nfm.wroclaw.pl

Related Program

Date	Programs	Artists	Venue
24 Nov. 2016	Workshop	Chizuru Fukuhara (tsuzumi)	The National Forum of Music (NFM)
24 Nov. 2016	Discussion Panel	Koichi Makigami (voice), Masahiko Satoh (piano), Daysuke Takaoka (tuba), Keisuke Ohta (violin), Tamaya Honda (drums)	The National Forum of Music (NFM)
26 Nov. 2016	Workshop for children	Koichi Makigami (voice), Daysuke Takaoka(tuba), Keisuke Ohta (violin)	New Horizons Cinema
26-27 Nov. 2016	House concerts	Koichi Makigami (voice), Akikazu Nakamura (shakuhachi), Chizuru Fukuhara (tsuzumi),Michiyo Yagi (koto), Daysuke Takaoka (tuba), Keisuke Ohta (violin), Tamaya Honda (drums)	Private Living Rooms

関連プログラム

日程	プログラム	参加アーティスト	会場
2016年 11月24日	ワークショップ	福原千鶴（鼓）	ヴロツワツ国立音楽フォーラム（NFM）
2016年 11月24日	パネルディスカッション	巻上公一（歌）、佐藤允彦 （ピアノ）、高岡大輔（チューバ）、太田恵資（ヴァイオリン）、本田珠也（ドラム）	ヴロツワツ国立音楽フォーラム（NFM）
2016年 11月26日	子ども向けワークショップ	巻上公一（歌）、高岡大輔（チューバ）、太田恵資（ヴァイオリン）	ニューホライズンズシネマ
2016年 11月26日 ～27日	ハウスコンサート	巻上公一（歌）、中村明一（尺八）、福原千鶴（鼓）、八木美知依（琴）、高岡大輔（チューバ）、太田恵資（ヴァイオリン）、本田珠也（ドラム）	個人宅

© Sławek Przerwa
House Concert　　ハウスコンサート

© Sławek Przerwa
Akikazu Nakamura (Shakuhachi)　　中村明一（尺八）

© Sławek Przerwa
Michiyo Yagi (Koto)　　八木美知依（琴）

Discovering silence and noise – Japanese music at Jazztopad Festival 2016

Michał Kwiatkowski (music journalist, Radio Wrocław)

Writing about music isn’t an easy one. What I hear sometimes moves me, cause tingling of the skin on the back, but to be honest it doesn’t necessarily have to move you as well. You must forgive me such a personal approach, but I could write only about my feelings. I guess that’s about it in music, the same note moves completely different emotions in all of us, right?
For me every kind of music is like a journey. When you travel, when you listen, you need a map and direction in which you need to go, in order to get to your destination. When you know it – for me it was so with Japanese music at Jazztopad – you just need a little guidance about the direction you are heading.

Wrocław is a magical place at the crossroads of many cultures and continuous interplay of many nationalities and many stories. From the beginning of XXI century this town is a real melting pot, anyone can find a place for themselves, art and music in whatever form are at your fingertips. For this reason Wrocław holded the title of the 2016 European Capital of Culture, and on the trail of Oder river the music and European tradition have been crossed with a Japanese legacy. It took place during the Jazztopad Festival, which is considered to be one of the most creative events not only in Wrocław, Poland but in whole Europe!

This year 13th edition of Jazztopad was partly dedicated to Japan. During this 11–day presentation of artists from different countries, a special place was hold for a carefully prepared selection of Japanese musicians. It became possible to invite musicians who as a whole composed fascinating amalgam. On the one hand Japanese tradition (Akikazu Nakamura or Chizuru Fukuhara), on the other hand musicians with a great inclination towards experiment (Tamaya Honda, Koichi Makigami). Program included a variety of many forms which served the presentation and popularization of Japanese music, including workshops, ‘traditional’ concerts entitled “Far Out East : Traditional Japan / Improvised Japan” (Black Hall at the National Forum of Music) and series of small concerts, which took place in randomly selected houses in Wrocław.

I was intrigued by live performances, especially those at the National Forum of Music on Thursday. Why? Thursday trip to Japan was divided into two parts. First part was a concert in darkness. Musicians with traditional instruments like koto (Michiyo Yagi), shakuhachi (Akikazu Nakamura) and tsuzumi (Chizuru Fukuhara) emerged on stage. I never saw those instruments before, but the key factor was Black Hall covered with darkness so everyone could focus not on an exotic appearance but only on its unique sound. It was so peaceful, like a dream within a dream! I heard gentle sounds of shakuhachi flute which spread the curtain of my imagination, and I wondered if I just grasped the immobility of time presented in the paintings of Hiroshige? It was a beautiful sound of undisturbed silence in the dark.
We heard the music in the darkness but soon after we also saw the voice. Makigami Koichi stepped into the light, and with other musicians gave performance that can be briefly described as a traditional music played in the background of percussion arrangement, with the icing on the cake in the form of occasional beatbox. On first sight bizarre incantations and instruments playing over and over again the same topic like a mantra may seemed strange, but for Makigami Koichi it’s just a fixed ritual. He drifted in and out of muted song, slid into throaty speech. Fortunately disarmingly open personality allied to his great sense of humour helped me and all listener to understand his intentions.

After short brake we had the main dish of the evening, extraordinary duo : Michiyo Yagi (koto) and Tamaya Honda (drums). Without this mixture – for me – evening wouldn’t be complete.
Less than fifty minutes performance was a sound cocoon of great emotions and musical fury, a real wall. I would say that a massive reinforced concrete structure was totally crushed by insane drums. Drums and koto fought each other for the highest level of decibels. But it was not so that we had to deal with the cacophony of the usual noise. That evening Michiyo Yagi and Tamaya Honda had a great power of artistic expression to produce a deep trance, which suddenly turned into a musical machete – intense musical experience. Orderly noise balanced on the border between free jazz and contemporary avant–garde.
Concert was over at about 22:00. Nearly 400 listeners were in the Red Hall, some of them were surprised by what they heard, some with shining eyes in which you could read the desire to find more such music, were curious. I was absolutely satisfied, that music simply produced pleasant chills on the back!

Shortly I must also write about concerts in various houses. They were a small gigs, lasting for about 50 minutes for 20–30 listeners. I was able to participate in two of them and I was once again mesmerised by sonic richness of koto. This instrument resonated through very small room and judging from reactions of the listeners they enjoyed this quite unique experience and Michiyo Yagi performance.

To tell the truth I must say that 13th Jazztopad was a great opportunity to discover unknown face of Japanese music, and those evenings spoke volumes about it. It’s important to say that listeners not only from Poland but also from other countries (France, Italy, Czech Republic) expressed very friendly attitude to this still little–known musical phenomenon.
In my opinion participation in house concerts was an unforgettable trip to Japan. I was able to witness the cooperation between Japanese musicians and Polish listeners, which ended with a profound statement : „it helped us to learn about fascinating country, wonderful culture and people so ‘different’ from us, Europeans, but with their own specifics and diversity”.

I think that Japanese music celebrated triumphs. I’m convinced both listeners and musicians understand the need for such meetings and I hope they would be possible in the future.

©Boguś Beszłej
Chizuru Fukuhara’s workshop
福原千鶴によるワークショップ

©Sławek Przerwa
Koichi Makigami
巻上公一

静とノイズの発見 - ジャズトゥパッド・フェスティバル 2016 日本音楽特集

ミハウ・クファトコフスキ（ラジオヴロツワフ音楽ジャーナリスト）

音楽について書くことは容易なことではありません。耳にしたものが時に私に感動を呼び、背中に身震いを走らせることがありますが、正直なところ、それが必ずしもあなたを感動させるとは限りません。ごく個人的なアプローチとなることをお許しください、私には自分が感じたことしか書くことができないのです。おそらくそれが音楽というものなのでしょう、同じ音色が私達誰もに潜む全く異なる感情を揺さぶるではありませんか。私にとって、どんな種類の音楽もまるで旅のようなものです。旅をするとき、聴くとき、目的地に辿り着くためには、地図と行先までの道順が必要です。そのことを知った時、私にとってそれはまさにジャズトゥパッド（Jazztopad）の日本音楽特集に当てはまることでした。自分達の向かっている方向についての、ちょっとした手引きが必要といえるからです。

ヴロツワフは多文化の交差点に位置する魔法のような場所で、様々な国籍や数多の物語が絶えず交錯しています。21世紀初頭よりこの街は真の人種のるつぼとなり、誰もが自分達の居場所を見出すことができ、あらゆる形式の芸術や音楽が身近に鑑賞できます。この理由から、ヴロツワフは2016年欧州文化首都の称号を保持し、オドラ川沿いの遊歩道で音楽とヨーロッパの伝統が日本の文化遺産と交差したのです。日本音楽特集は、ポーランドのヴロツワフのみならず、ヨーロッパ全土において最も独創性豊かなイベントのひとつと目されている、ジャズトゥパッド・フェスティバルの一環で実現しました！

今年の第13回ジャズトゥパッドでは、一部日本に的が絞られました。この11日間におよんで異なる国々のアーティストが上演するなか、入念な準備を経て選び抜かれた日本人音楽家のために特別な場が設けられました。全体として魅力ある混合を成す音楽家達を招聘することが可能となったのです。一方では日本伝統音楽の中村明一氏と福原千鶴氏が、他方で実験的志向の色濃い音楽家の本田珠也氏と巻上公一氏が出演しました。プログラムは、日本音楽の上演および普及促進を担う多数の様々な形式で構成され、ワークショップ、ヴロツワフ国立音楽フォーラムのブラック・ホールで開催された「ファー・アウト・イースト（遥かなる素晴らしき東）：伝統的な日本／即興の日本」と名付けられた「従来型」のコンサートに加え、ヴロツワフで無作為に選ばれた民家で開かれた一連の小さな演奏会が盛り込まれました。

私は、木曜日にヴロツワフ国立音楽フォーラムで開かれた生演奏にとりわけ好奇心を寄せました。なぜでしょうか？木曜日の日本への旅は、二部に分かれていました。第一部は暗闇でのコンサートでした。琴（八木美知依氏）、尺八（中村明一氏）、鼓（福原千鶴氏）といった伝統楽器を携えた音楽家がステージに姿を現しました。私はこれらの楽器を見たことがありませんでしたが、鍵を握る要素としてブラック・ホールが暗闇に包まれ、各聴衆が異国的な外観ではなく、その独特な音だけに集中できるような計らいがなされました。どこまでも安らかで、まるで夢の中の夢のようでした！尺八の柔らかな音色を聴きながら、私の想像力のカーテンが引き開けられ、歌川広重の絵画に表現された静止した時間を捉えることができたらと、私は思いを巡らせました。それは暗闇で乱されることのない静寂の美しい響きでした。

私達は暗闇の中で音楽を聴いていましたが、まもなくして声の主の姿が見えました。巻上公一氏がスポットライトの中に歩み出て、他の音楽家を従えて演奏を披露しました。この演奏を簡潔に説明するならば、パーカッション編成をバックに奏でられる伝統音楽に、時折リズムを刻む人間ビートボックスが加わったものといえるでしょう。マントラのように奇妙な呪文と楽器で同じ楽句が何度となく繰り返される光景は一見異様に映りましたが、巻上公一氏にとってこれは他ならぬお決まりの儀式なのです。口籠った歌声が漂うように現れては消え、喉歌による語りへと滑り込んでいきました。幸運にも、無邪気なほどに開放的なお人柄と相まったその素晴らしいユーモア感覚のおかげで、私を含めたすべての聴衆は彼の意図を理解することができました。

短い幕間の後、私達はこの晩のメインを飾った素晴らしいデュオ、八木美知依氏 (琴)と本田珠也氏(ドラム)を迎えました。私にとって、この共演なくしてこの夕べは完全とはいえませんでした。

50分弱のこの公演は、極まる感情と音楽的猛威が渦巻く音の繭、まさしく壁そのものでした。巨大な鉄筋コンクリートの建造物は、狂気のドラムに完全に打ち砕かれたと言えるでしょう。ドラムと琴が互いに最大デシベルを競いました。とはいえ、普通の騒音にありがちな耳障りな音に対処しなければならないのとは異なりました。その晩、八木美知依氏と本田珠也氏は、芸術的表現の持つ絶大な力を駆使して恍惚状態を生み出し、それは思いがけなく音楽の鉾（なた）ともいえる強烈な音楽的体験へと化したのです。秩序あるノイズは、フリージャズと現代前衛音楽の境で均衡を保っていました。

コンサートは午後10時頃に幕を閉じました。レッド・ホールには400名近い聴衆が詰めかけましたが、耳にしたものに驚きを示す人々もいれば、好奇心に目を輝かせ、その眼差しからこのような音楽をもっと見つけたいという欲求が見て取れる人達もいました。私はといえば、ただただ音楽が背中に心地よい身震いを起こしてくれたことに至極満足していました！

手短になりますが、様々な家屋で開かれたコンサートについても述べておきたいと思います。20 ～ 30名の聴衆を前にした、50分ほどの小さな演奏会でした。私はそのうちの二つに出席することができましたが、ここでも再び琴の持つ音の豊かさに魅了されました。この楽器がとても小さな部屋に鳴り響き、聴衆の反応から察するところでは、この非常に類まれな経験と八木美知依氏の演奏を満喫している様子でした。

率直な意見として、第13回ジャズトゥパッドは、日本音楽の未知なる一面を発見する絶好の機会となり、これらの夕べがそれを雄弁に物語っていたことを述べておきたいと思います。ポーランドのみならず、フランス、イタリア、チェコ共和国をはじめとした他国から訪れた聴衆が、未だほとんど知られていないこの音楽的現象に親しみ深い姿勢を見せていたことも重要な点であるといえます。

私が思うに、ハウスコンサートに出席したことは、忘れがたい日本への旅そのものでした。私は日本人音楽家とポーランドの聴衆の間に芽生えた協力関係を見守ることができ、「その協力関係が、彼ら独自の特性と多様性を通じて、その魅力に満ちた国と私達欧州人と非常に『異なる』素晴らしい文化や人々について私達が学ぶ架け橋となりました。」という深遠な宣言を残して、このイベントは締めくくられました。

日本音楽は、称賛に値する功績を成し遂げたと私は思います。私は聴衆と音楽家双方がこうした出合いの必要性を理解していると確信し、将来このような場の開催が可能となることを望んでいます。

Avant Art Festival Japan 2016
アヴァン・アート・フェスティバル・ジャパン2016

© Ryszard Szpytman
Phew, Alexander Hacke and Danielle de Picciotto's concert
Phew、アレクサンダー・ハッカ、ダニエル・デ・ピチオットコンサート

© Avant Art
Avant Art Film Japan 2016 Grand Opening
アヴァン・アート・フィルムジャパン2016　オープニング

© Avant Art
Ueno Masaki's concert
上野正章によるコンサート

© Avant Art
Ken Mai's performance
Ken Maiによるパフォーマンス

© Avant Art
Gin Satoh's photo exhibition
佐藤ジン写真展

© Avant Art
Between concerts
コンサートの幕間

© Avant Art
Aya Irizuki's performance
入月絢によるパフォーマンス

© Avant Art
Keiji Haino & Balazs Pandi's concert
灰野敬二とバラズ・パンディによるコンサート

Audiences were stunned by the extensive program including dance performances, installations, video and concerts

Each year the Avant Art Festival presents radical art from such fields as music, video and performance. This ninth iteration featured a collection of experimental and avant garde work from Japan. Sixteen Japanese artists were invited to show 19 pieces of rich work in such forms as concert, film projection, performance and photography. To prepare for the show, in 2015 director Kostas Georgakopulos visited Japan for a series of intimate discussions that led to program and execution. The varied program that resulted was a valuable opportunity to demonstrate the breadth of Japanese art and culture to Polish audiences. The framework of cooperation built up between Japan and Wrocław proved decisive in the inclusion of another Japan feature in the 2017 program.

ダンス・パフォーマンスやインスタレーション、映像作品、コンサートなど斬新多彩なプログラムで観客を圧倒

音楽・映像・パフォーマンスなど、毎年先鋭的なアート作品を取り上げているアヴァン・アート・フェスティバル。第9回目の今回は日本の前衛・実験的な芸術作品を特集。16名の日本人アーティストが招聘され、ライブ、映画上映、パフォーマンス、写真展等19の濃密なプログラムを展開。準備にあたっては、2015年にディレクターのコスタス・ゲオルガコプロス氏が来日、関係者との密接な打ち合わせを重ね、実現に至りました。これらの多彩なプログラムは、ポーランドの観客に日本の文化とアートの幅広さを示す貴重な機会となりました。今回の参加で構築された日本・ヴロツワフ間の協力体制から、2017年度も日本特集のプログラムが決定しています。

Date

3-8 Oct. 2016

Artist from Japan

Keiji Haino, Aya Irizuki, Phew, Nao Nishihara, Ken Mai, Buffalo Daughter (SuGar Yoshinaga, Yumiko Ohno, MoOoG Yamamoto), Ikue Mori, Group A (Sayaka Botanic,Tommy Tokyo), Kyoka, Aoki Takamasa, Naoki Kato, Keisuke Masuda, Junya Ishii, Masaaki Ueno

Guest Curator

Keiko Yoshida
(1985 TOKYO Underground Gin Satoh – selected pieces' exhibition)

日程

2016年10月3日～ 8日

日本からの参加アーティスト

灰野敬二、入月絢、Phew、西原尚、Ken Mai、Buffalo Daughter（シュガー吉永、大野由美子、山本ムーグ）、イクエ・モリ、Group A（Sayaka Botanic、Tommy Tokyo）、Kyoka、青木孝允、加藤直輝、増田圭祐、石井順也、上野正章

ゲストキュレーター

吉田敬子
（1985年　東京アンダーグラウンド　佐藤ジンー特選展示）

CONTACT

Katarzyna Gołecka (Director of Avant Art Festival)
コスタス・ゲオルガコプロス
（アヴァン・アート・フェスティバルディレクター）
kostas@avantart.pl

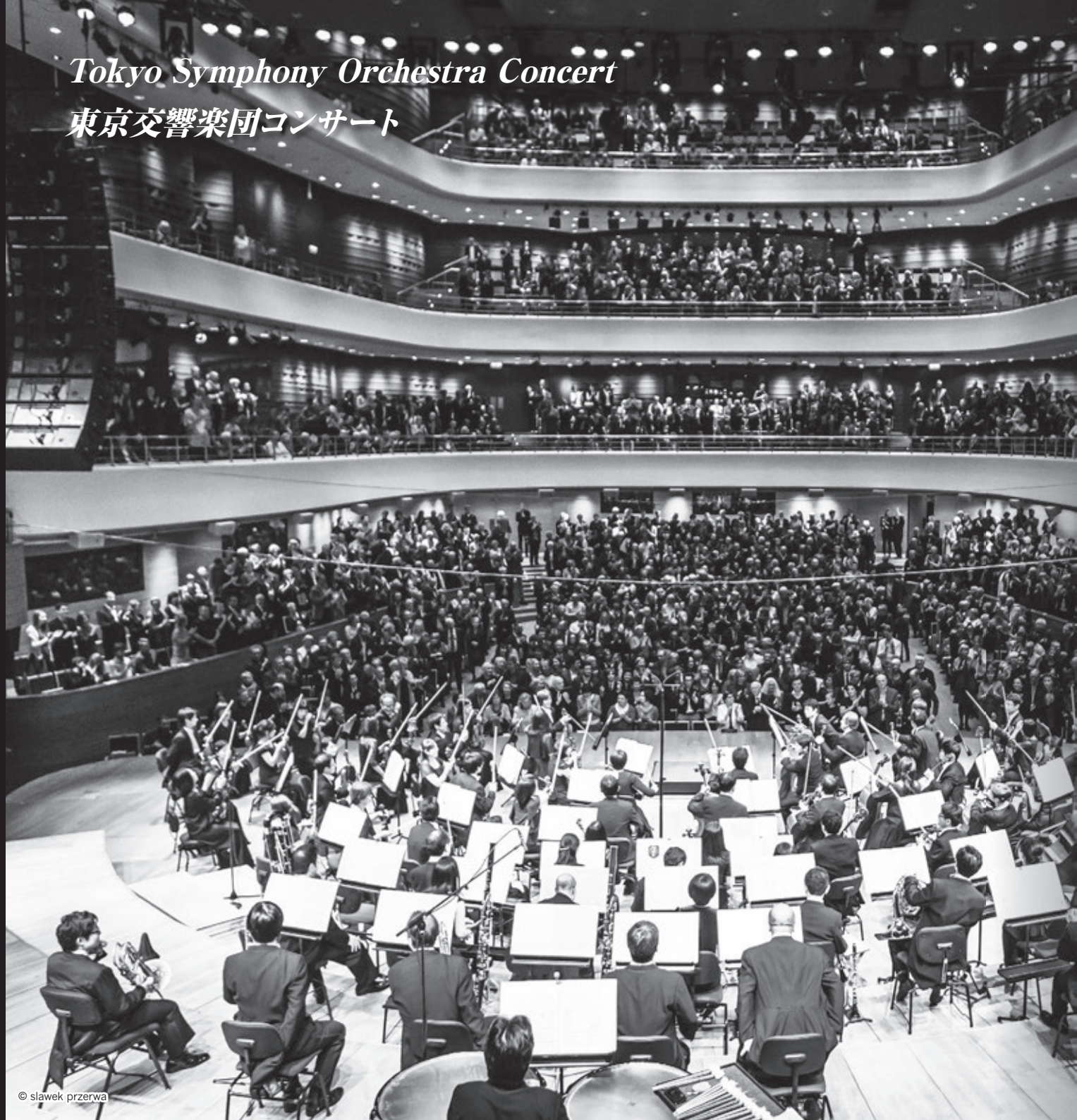
Program

Date	Programs	Artists	Venue
3 Oct. 2016	Concert	Keiji Haino	Firlej
4 Oct. 2016	"Yximalloo"	Tadhg O'Sullivan, Feargal Ward	New Horizons Cinema
5 Oct. 2016	"Thread Clay"	Aya Irizuki	Swiebodzki Station
	Concert	Phew	
	"Live from Tokyo"	Lewis Rapkin	New Horizons Cinema
6 Oct. 2016	"Mau Ka San"	Nao Nishihara, Pawel Romańczuk	Paweł Romańczuk Studio
	Concert	Kristen	
	Concert	Phew、Alexander Hacke、Danielle de Picciotto	Swiebodzki Station
7 Oct. 2016	XESDERCAS	Ken Mai	Bar Barbara
	Concert	2G	Swiebodzki Station
	Concert	Buffalo Daughter	
	Concert	Ikue Mori	
	"Live House"	Kevin Mcgue	New Horizons Cinema
8 Oct. 2016	Concert	Masaaki Ueno	Swiebodzki Station
	Concert	Group A	
	Concert	Nao Nishihara	
	Concert	Kyoka	
	Concert	Zamilska	
	Concert	Takamasa Aoki	
	Butoh Workshop	Ken Mai	Bar Barbara
	"2045 : Carnival Folklore" / Sierror! live screening	Naoki Kato, Keisuke Masuda, Junya Ishii	Swiebodzki Station
5-8 Oct. 2016	1985 TOKYO Underground Gin Satoh – selected pieces' exhibition	Gin Satoh	Swiebodzki Station

プログラム

日程	プログラム	参加アーティスト	会場
2016年 10月3日	コンサート	灰野敬二	Firlej
2016年 10月4日	"Yximalloo"	Tadhg O'Sullivan, Feargal Ward	New Horizons Cinema
2016年 10月5日	"Thread Clay"	入月 絢	Swiebodzki駅
	コンサート	Phew	
	"Live from Tokyo"	Lewis Rapkin	New Horizons Cinema
2016年 10月6日	"Mau Ka San"	西原尚、Pawel Romańczuk	Paweł Romańczuk Studio
	コンサート	Kristen	
	コンサート	Phew、Alexander Hacke、Danielle de Picciotto	Swiebodzki駅
2016年 10月7日	XESDERCAS	Ken Mai	Bar Barbara
	コンサート	2G	Swiebodzki駅
	コンサート	Buffalo Daughter	
	コンサート	イクエ・モリ	
	"Live House"	Kevin Mcgue	New Horizons Cinema
2016年 10月8日	コンサート	上野正章	Swiebodzki駅
	コンサート	Group A	
	コンサート	西原尚	
	コンサート	Kyoka	
	コンサート	Zamilska	
	コンサート	青木孝允	
	舞踏ワークショップ	Ken Mai	Bar Barbara
	"2045 : Carnival Folklore" / Sierror!　ライブスクリーニング	加藤直輝、増田圭祐、石井順也	Swiebodzki駅
2016年 10月5日～8日	1985年　東京アンダーグラウンド　佐藤ジンー特選展示	佐藤ジン	Swiebodzki駅

Tokyo Symphony Orchestra Concert
東京交響楽団コンサート


© slawek przerwa

Date / Venue

20 Oct. 2016
The Witold Lutosławski National Forum of Music (NFM)

Conductor

Jonathan Nott

Orchestra

Tokyo Symphony Orchestra

日程 / 会場

2016年10月20日
ヴロツワフ国立音楽フォーラム（NFM）
メインホール

指揮

ジョナサン・ノット

オーケストラ

東京交響楽団

■Programs

Toru Takemitsu–Requiem for strings
Debussy-La Mer
Brahms–Symphony No. 1

■プログラム

武満徹「弦楽のためのレクイエム」
ドビュッシー「海」
ブラームス「交響曲第一番」

CONTACT

Piotr Turkiewicz (National Forum of Museum)
ピョートル・トゥルキェヴィッチ（国立音楽フォーラム）
office@nfm.wroclaw.pl

Jonathan Nott conducting the Tokyo Symphony Orchestra, now boasting world-class performances

To mark its 70th anniversary, in 2016 the Tokyo Symphony made its first European tour in 15 years. Selected for its first performance on the tour was Wrocław. The venue was the National Forum of Music, one of the world's great halls, constructed on the occasion of the city hosting the European Capital of Culture. Tickets sold out. Musical director Jonathan Nott conducted a dazzling performance of the music of Toru Takemitsu, Debussy and Brahms. From the delicate Takemitsu to the colorful Debussy and the perfectly transcendent performance of Brahms, this dynamic and extensively varied musical experience ensnared the Wrocław audience, who followed it with a standing ovation all round and enthusiastic applause resounding through the hall.

ジョナサン・ノット指揮、東京交響楽団による世界レベルの演奏

2016年、東京交響楽団は創立70周年記念事業として、2001年以来、15年振りとなるヨーロッパツアーを実施。ヴロツワフはその最初の公演地に選ばれました。会場は、欧州文化首都年を機に建設された、世界最高峰の音楽ホールのひとつ、National Forum of Music。チケットは完売。同楽団音楽監督のジョナサン・ノット氏の指揮の下、武満徹、ドビュッシー、ブラームスの素晴らしい演奏を披露しました。繊細な武満から色彩豊かなドビュッシー、そして完璧で卓越した演奏を見せたブラームスと、ダイナミックで変化に富む豊かな音楽体験はヴロツワフ市民を魅了し、演奏後には総スタンディングオベーションと熱烈な拍手が会場に響き渡りました。

© slawek przerwa

© slawek przerwa

A Japanese Woodcut

Anna Marks (International cooperation, Witold Lutosławski National Forum of Music)

This evening at the National Forum of Music in Wrocław confronted two great traditions : the West with its glorious masters Claude Debussy and Johannes Brahms juxtaposed with the East in the personalities of the Tokyo Symphony Orchestra. The link between these two disparate traditions was the Tōru Takemitsu *Requiem* for strings inspired by atonal music of the Second Viennese School (Schoenberg, Berg, Webern) and at the same time deeply rooted in the traditional Japanese aesthetics.

Already the first sounds of *Requiem* revealed the uniqueness of this orchestra, which could be heard especially in the dark tone of the strings perceptible throughout the performance of the rest of the programme. Slowly, as the other instruments joined in, the music emerged from the silence of the concert hall, gradually filling it with its beauty. Jonathan Nott drew the sounds with delicate and quiet gestures, allowing the players, just like the audience, to relish every note. He allowed them to relish the beauty of sadness, as the work of Takemitsu could be interpreted in the context of the composer's war experience as well as being an expression of precariousness in the post war period. How up-to-date this scream of being at a loss about the future sounds today…

The 1st movement of the *Requiem* was full of tense structures. The dimmed, foggy and low sounds of the violins in crescendo and *decrescendo* arpeggios resembled a heartrending sob that ended in a short viola solo. The second movement was faster and even more tense,with more passion and grievance in the sound of the instruments. The final movement returned to the opening theme. It was at the end that the scream of the past sounded fully, carrying with itself the aforementioned beauty of sadness.

The next featured work, Debussy's *La Mer*, seemed as if written for the Tokyo Symphony Orchestra (notably, the first print cover of the score was adorned with the famous Hokusai woodcut – a sheer coincidence?). This time the hall of the NFM was filled with the majesty of the sea which built up to a magnificent final culmination. In the delightfully cheeky playing of the strings and in the beautiful solo of oboe and flute, the ensemble perfectly portrayed another equally important feature of the sea i.e. its fickleness.

The orchestra's interpretation, just like Debussy's work itself, was far away from a naturalistic representation of nature. The colourful and nuanced sounds drawn from the instruments resembled glittering spots of light in Impressionist paintings, always multiplying, fusing and overlapping, creating new structures time and again. First, the small and subtle ripples of a lazy sea by night and at dawn (1st movement : 'De l'aube à midi sur la mer'), followed by, as the sun rose, a wealth of sounds describing in the language of music this awesome natural phenomenon (2nd movement : 'Jeux de vagues'). The work culminates in abrupt and dramatic passages, but also in silence intermitted with the waves splashing softly, present in the dialogue of two equal elements – the sea and the wind (3rd movement : 'Dialogue du vent et de la mer'). The orchestra's interpretation left no-one indifferent – the elusive and undefinable element of the sea penetrated the depths of our souls and stirred up our deepest concealed secrets.

The work that crowned the evening could be described with one word : perfection. Brahms, writing his *Symphony No. 1 in C minor* aspired to excellence. And the Tokyo orchestra was excellent in performance. An extraordinarily difficult fragment in the second movement with the clarinet and oboe solos played on the background of strings was rendered with quasi surgical precision. The whole seemed to draw on classic performances from years ago.

In *Symphony No. 1* the orchestra expressed most effectively the human emotions – quiet sadness combined with deep regret, gloomy melancholy disrupted with ire, gentleness complemented with tenderness, and at the end the solace came in the joyful voice of the healed soul. The joyous voice brought to mind the *Ode to Joy* from Beethoven's *Ninth Symphony*, and earlier in the piece we could hear the fate theme from Beethoven's *Fifth*. Thanks to this performance we could better understand our inner anxiety and liberate ourselves from our own weaknesses. The music was an exhilarating crowning of our own struggle.

During the concert one could feel like watching Jonathan Nott open a precious box and slowly show us the treasures inside it. And then, after our eyes (or rather ears) were treated to the delights, he put them back in the box to leave us again in the silence of the hall. But the silence afterwards was different : saturated with our memory of the sounds.

The sounds that had changed us.

© slawek przerwa

日本の浮世絵

アナ・マルクス（ヴィトルト・ルトスワフスキ国立音楽フォーラム 国際担当）

この晩、ヴロツワフの国立音楽フォーラムではふたつの偉大なる伝統が出合いました。相並んだのは、西洋の輝ける巨匠クロード・ドビュッシーとヨハネス・ブラームス、そして東洋の東京交響楽団の楽団員でした。これらふたつの異色な伝統を結ぶきっかけとなったのが武満徹の「弦楽のためのレクイエム」で、これはシェーンベルク、ベルク、ヴェーベルンで成る新ウィーン楽派の無調音楽に触発されたものであると同時に、伝統的な日本美学に深く根ざしています。

オーケストラの独自性は、「レクイエム」冒頭の音の響きにすでに顕わとなっており、それは当プログラムのその後の演奏を通じて、特に弦楽器の奏でる暗い音調から聴感することができました。他の楽器が加わるにつれて、ゆっくりとコンサートホールに漂う静寂から音楽が湧き起こり、その美しさが次第に会場を満たしていきました。ジョナサン・ノット氏は、奏者がまるで観客のように音符のひとつひとつを吟味できるように、繊細かつ静かな指揮で音色を引き出していきました。武満作品は、作曲家自らの戦争体験という文脈から、そして戦後の不安定さを映した表現として解釈できることから、ノット氏は奏者達にその悲しみの美をじっくりと噛みしめるよう促したのです。今日に響く未来への戸惑いのこの叫びが、いかに現代に通じていることか…。

「レクイエム」の第一楽章は、張り詰めた構成に富んでいました。クレッシェンド とデクレッシェンドのアルペジオを奏でるほの暗い靄がかったバイオリンの低音色は、短いビオラの独奏が締めくくる心を引き裂くようなむせび泣きに似ていました。第二楽章はより速いテンポでいっそう緊迫感が増し、楽器の音色にはさらなる激情と悲嘆が込められていました。最終楽章では冒頭のテーマに戻ります。終盤に差し掛かり、過去の叫びが前述の悲しみの美を巻き込んで最大限に響き渡りました。

次なる目玉作品となったドビュッシーの交響詩「海」は、まるで東京交響楽団のために書かれたもののように感じられました。（特筆すべきことに、その初版楽譜の表紙を飾ったのが、かの有名な葛飾北斎の浮世絵でした。これは全くの偶然でしょうか？）この時、国立音楽フォーラムのホールは雄大な海で満たされ、やがて最後を飾る壮大な最高潮へと盛り上がっていきました。愉快なほどにいたずら感覚溢れる弦楽器の演奏と、オーボエとフルートの美しい独奏に見られるように、このアンサンブルは、海に象徴される等しく重要なもうひとつの特性である気まぐれさを絶妙に描き出していました。

このオーケストラの解釈は、ドビュッシーの作品そのものと同様に、自然の写実的描写とはかけ離れたものでした。楽器から紡ぎだされた色彩豊かで陰影を含んだ音色は、印象派の画中に描かれた煌めく光の点を彷彿とさせ、それらは絶えず拡大し、融け合い、また重なり合いながら、幾度となく新たな構成要素を生み出していきました。まず夜と明け方の気だるい海に立つ微小なさざ波に始まり（第一楽章：「海の夜明けから真昼まで」）、日の出時の驚きに満ちたこの自然現象を音楽言語で描写した豊かな調べが続きました（第二楽章:「波の戯れ」）。この作品は、急転する劇的な楽節と穏やかな波しぶきに時折遮られる静けさで締めくくられますが、それが海と風というふたつの対等な要素の対話というかたちで表現されていました（第三楽章:「風と海との対話」）。このオーケストラの解釈に無関心でいられた者は誰一人いませんでした。海特有の掴みどころのない得も言えぬ要素が私達の魂の奥深くまで浸透し、最も深い場所に隠された私達の秘密を呼び起こしたのです。

この夕べの華を飾ったこの作品を一言で表すならば、「完璧性」といえるでしょう。ブラームスは、交響曲第一番ハ短調を作曲するにあたり卓越性を求めました。また東京交響楽団は、演奏において卓越性を発揮しました。第二楽章の、弦楽をバックにクラリネットとオーボエの独奏が展開する難度を極めた一節は、外科手術に迫る高い精度で演奏されていました。総じて往年の名演奏を参考に取り入れている印象を受けました。

オーケストラは交響曲第一番で、深い哀悼が混ざり合う静かな悲しみ、憤りにかき乱される沈鬱な憂い、優しさに満たされた安らぎ、そして最後に癒された魂の喜びの声とともに訪れる慰めといった人間の心境を至って鮮やかに表現しました。喜びに満ちたその歌声はベートーヴェン第九「歓喜の歌」を想起させ、作品の前半ではベートーヴェン交響曲第五番「運命」が聞こえてきました。この演奏によって、私達は自己に秘められた内なる不安をより深く知ることができ、また自らの弱さから解き放たれました。この音楽は、私達の苦闘を爽快なまでに謳った賛歌だったのです。

コンサートの間、ジョナサン・ノット氏があたかも宝箱を開き、中に入った宝物を少しずつ私達に見せてくれる光景を眺めているような感覚を得ました。そして私達の目、もしくはむしろ耳を楽しませてもらった後、彼はその宝物を箱にしまい、再び私達をホールの静けさへと連れ戻しました。しかしその後の静けさには違いがありました。私達が抱く音の記憶に満ち溢れていたのです。

私達を変えたその調べが。

© slawek przerwa

Ogasawara-ryu Reiho : The Empire of the Gestures-the living tradition of the etiquette in motion

小笠原流礼法：現代に生きる日本の伝統的所作

Date / Venue

21-22 Jun. 2016
Impart Hall, Wrocław University Japanese garden

Lecturer from Japan

Kiyomoto Ogasawara (The 31st head of the Ogasawara-Ryu clan), Junko Ogasawara, Akiyoshi Kawamura, Kimiko Fukada

Cooperation

Polish-Japanese Friendship Foundation "NAMI"

日程 / 会場

2016年6月21日～22日
Impartホール、ヴロツワフ大学日本庭園

講師

小笠原清基（小笠原流三十一世宗家）、小笠原純子、川村明義、深田紀美子

協力

ポーランド日本親善友好財団 波

CONTACT

Witold Rychłowski (UMEMI Foundation)
ウィトルド・リュクロウスキ（UMEMI財団）
Witold.rychlowski@umemi.pl

Traditional etiquette of Japan wins attention in Europe

The Umemi Foundation, established by enthusiasts of traditional Japanese culture and Japanese archery practitioners and which promotes exchange activities between Japan and Poland, sponsored lectures and presentations in Wrocław, Krakow and Warsaw describing the traditional etiquette of Japan by Kiyomoto Ogasawara, 31st-generation head of the Ogasawara school of archery, horsemanship and etiquette. His lecture titled "Kingdom of Behavior : A traditional etiquette alive today" drew audiences of 50 to 150 on each occasion to learn from Ogasawara's lucid description of how a code of conduct originating in samurai etiquette has found applications in contemporary society and the business world. In Krakow and Warsaw audiences were likewise entranced by the beauty of Ogasawara's performance of mounted archery. These successes have led, in 2017, to plans for a lecture series accompanied by an exhibition of the treasures of the Ogasawara household. Preserving the essence of tradition while always responding flexibly to secular change, Ogasawara's work linking culture to the future now seem set to undergo global development.

ヨーロッパが注目した日本の伝統作法

日本伝統文化愛好家や弓道家により設立され、日・ポーランドの交流活動を推進しているウメミ財団の主催で、小笠原流31世宗家・小笠原清基氏による日本の伝統作法を伝えるレクチャー及び公開プレゼンテーションがヴロツワフ、クラクフ、ワルシャワの3都市で開催されました。「所作の王国―今に息づく伝統作法」と題したレクチャーには、毎回約50名～150名の聴講者が参加し、小笠原氏の明快な説明の元、武家作法の起源から、現代の社会生活やビジネスの場で活かされている所作について学びました。また、クラクフとワルシャワでは流鏑馬の実演が披露され、その美しさは観客を大いに魅了しました。本年の成果から、2017年にはレクチャーシリーズに加え、小笠原家伝来の家宝を紹介する展覧会が計画されています。伝統の真髄を守ると同時に現代に即して柔軟に変化を受け入れ、未来へと文化をつなげていく小笠原氏の活動は、今後グローバルな展開が期待されます。

Related Program

Date	Programs	Venue
20 Jun. 2016	Lecture workshop and presentation	Manggha Musem (Kraków)
23-25 Jun. 2016		Warsaw University, Służewski Culture, Centruk culture and sport (Warsaw)
24 Jun. 2016	Radio interview by Dr. Kiyomoto Ogasawara	Warsaw

関連プログラム

日程	プログラム	会場
2016年6月20日	レクチャー・ワークショップとプレゼンテーション	マンガ美術館（クラコウ）
2016年6月23日～25日		ワルシャワ大学、スルジェウスキ カルチャー、文化スポーツセンター（ワルシャワ）
2016年6月24日	小笠原清基によるラジオ出演	ワルシャワ

©Mr Ireneusz Rek (BluePhoto)
Introduction to the art of rei (Krakow)
「礼」の所作の紹介（クラクフにて）

©Ireneusz Rek
Preparations for the orikata workshop
折り方のワークショップ

©Ireneusz Rek
Lecture at the University
大学での講演

The Empire of the Gestures

Witold Rychłowski (UMEMI Foundation)

The short visit of Dr. Kiyomoto Ogasawara accompanied by Mrs Junko Ogasawara, Mrs Kimiko Fukada and Mr Akiyoshi Kawamura provided a unique opportunity for a large number of passionates and Kyudo practitioners from all over Poland. An opportunity to experience the living tradition of Japan – various forms of the traditional etiquette.
In the course of the very intensive visit in Kraków, Wrocław and Warszawa a number of lectures, workshops and presentations were held.

I was surprised and glad for the big number of participants – well above the expectations – despite the extremely hot, sunny weather – who wished to spend an evening with the unknown for of expression of the mutual respect between people in a distant country. I was surprised to learn that some of the participants had covered a long distance (sometimes over 100 km) to experience and practice the basics of bowing, sitting, standing and moving in accordance with the rigorous tradition. Mainly thanks to the unique skills of communication of Dr. Kiyomoto Ogasawara people attentively listened and learnt about the origins of the samurai etiquette and the reasons for its' modern application both in business and the social life of Japan. It has been a great lesson for all of us about the possibility of learning from each other. About learning from differences. All the basic ideas that stand behind the initially perceived as complicated system of behaviours serving better understanding and cooperation were clearly explained. Not a single question was left unanswered.
Next to the clarity of the explanation was the beauty of the presentations. Unprecedented form of the Kyudo (traditional Japanese archery) shows were delivered in Kraków and Warszawa – enabling a wider public to experience the beauty of this discipline rising a substantial interest among viewers to start practicing modern Kyudo in Poland.

During public presentations, lectures and even in the public radio interview Dr. Ogasawara, with natural ease, was explaining the theoretical reasons and practical applications of the core ideas and basic movements. Each time he was proving his deep knowledge and experience with the Ogasawra-ryu traditional teachings.

A different form of the activity – workshops – were an opportunity for a large number of people to experience and practice the art and skills of tying knots (*musubi*) and paper wrapping (*orikata*). Each of the sessions gathered groups of over 20 people who in 2 turns were fascinated with the simplicity reaching the beautiful effects in both arts.
During the presentation in the Japanese Garden in Wrocław a sunny weather helped a group of photography passionates enjoy a session dedicated to the uniqueness of the kimono and the art of Kyudo in the beautiful surroundings of the well-arranged garden in its full bloom.

Our guests were interested in learning about Poland. Asking questions and experiencing all the available aspects of culture they were doing their best to explore the available time and space. And it served them very well also in modifying the way of delivering of the information flow to the local public. Combined with the personal engagement I felt privileged to witness the preparations before each lecture – deliberate checking the goals, means for reaching them and the closing of the sessions with unmet openness for feedback and readiness to adapt to the expectations.
It was an important lesson on the couple of hundreds years' old wisdom of maintaining the essentials of the traditions with the simultaneous upgrading its applications to meet the modern demands. It was an important meeting of the people who live in full accordance to the rules of old and are open to the expectations of the modern world. It was a special time with people who show with their every step and every movement how the modern culture can be built without compromising the essential features of the traditions.
And all the lessons were really easy to comprehend. Easy to memorize. I believe they are also easy to live by.

Each meeting starts with rei and ends with rei. Rei means respect towards others and towards ourselves.
Each movement is correlated with the breath. Posture is related to breathing.
Deep understanding of the basics has countless uses in everyday life.
Maintaining discipline with the preparation, execution and closing of every movement allows flexibility in responding to the variable circumstances as each movement has its' conscious beginning and natural ending. These lessons came up with Kyudo but apply to numerous ways of life.
The clarity of the key message, the simplicity of the implementation and the wide range of possible applications made all of us grateful for the efforts and personal engagement in building a new bridge of understanding between the nations that are not so different, despite the distance.

We are looking forward to continuing the initiated cooperation. The 100th anniversary of the diplomatic relationships between Japan and Poland is due in 2017, so this year's visit is considered to be one of the first activities in the scope of the important anniversary celebration. The next visit – we wish, accompanied with the exhibition of the Ogasawara-ryu cultural heritage is already planned for 2017.

©Ireneusz Rek
Presentation on shooting, Royal Castle Wawel in the background
ヴァヴェル城を背景にした弓道実演

所作の王国

ウィトルド・リュクロウスキ（UMEMI財団）

小笠原清基先生ならびにご同伴された小笠原純子夫人、深田紀美子氏、川村明義氏の短期訪問により、ポーランド全土から集まった大勢の熱烈な愛好家や弓道実践者にとってまたとないチャンスがもたらされました。日本の生きた伝統である､多彩な伝統作法体験の機会が開かれたのです。

クラコウ、ヴロツワフ、そしてワルシャワでの極めて過密な訪問期間中、数々の講演、講習会や、プレゼンテーションが実施されました。

猛暑と快晴のなか、予想をはるかに上回る多数の参加者が、はるか遠国の人々との相互尊重の意を表すため、未知なる人々と夕べを過ごすことを望んでいたことに私は驚きと喜びを覚えました｡参加者のなかには､厳格な伝統に従ったお辞儀、座り姿勢、立ち姿勢、立ち居振る舞いの基本体を体験し実践するために、場合によっては100キロを超える長距離を経て来られた方もいたと知り、驚きました。これもひとえに小笠原清基先生の優れたコミュニケーション能力のおかげといえますが、参加者は注意深く耳を傾け、武家礼法の起源や日本においてビジネスや社会生活の両方の場で現代に活かされている理由について学んでいました。それは私達皆にとって、お互いから学び合うこと、違いから学ぶことの持つ可能性を示す偉大な教訓となりました。より良い理解と協力を供するための所作の、一見複雑と映りがちな体系の裏に存在する基本的概念について明快な説明がなされました。未回答のままの質問はひとつもありませんでした。説明の明快さに続いて挙げられるのが、プレゼンテーションの美しさでした。他に類を見ない形式の弓道（日本の伝統的弓術）の実演がクラクフとワルシャワで披露され、より幅広い一般市民にこの武道の美を経験してもらえたことにより、ポーランドでは目新しい弓道を始めてみたいという多大な関心が観客のあいだで高まりを見せています。

公開プレゼンテーションや講演、公共ラジオのインタビューのあいだも、小笠原先生はごく自然でくつろいだ様子で、根幹をなす理念や基本的な所作の理論的理由および実用的な応用面について解説されました｡それぞれの場で、小笠原流に代々伝わる教えに関する深遠な知識や経験を体現していました。

趣の異なる活動形式として講習会が行われ、大勢の人々に結びと折り方の匠と技を経験し実践してもらう機会となりました。2回の講習会には各回20名を超えるグループが集まり、参加者はこのふたつの芸術の簡潔さが生み出す美しい出来栄えに魅せられていました。

ヴロツワフの日本庭園でのプレゼンテーションでは、見事に手入れされた花満開の庭園という美しい環境のなか、着物の独自性と弓道の技に的を絞った実演が行われ、晴れやかな気候も手伝い、写真愛好家達の目を楽しませました。

招聘客ご一行は、ポーランドについて学ぶことに興味を示していました。様々なご質問をされ、文化に関するありとあらゆる側面を体験しながら、時間と場所の許す限り探究を努めていました。そしてそのことが、地元市民に向けた情報の流れの伝達方法を改善する際に大きく役立ったのです。個人的な職務を兼ねて各講演の事前準備に立ち会うことができたことを、私は光栄に感じています。目標およびその達成に向けた手段を慎重に確認する様子、講演の締めくくりに意見を歓迎する無類の寛容さ、そして期待に対して率先して適応する姿勢が窺えました。

それは伝統の真髄を守ると同時に、現代の要求を満たすべくその適用に改良を加えるという、二百年の歴史を誇る知恵に込められた重要な教えといえました。いにしえの規律を徹底遵守した生き方を営みつつも、現代の世界に求められる期待を進んで受け入れる人物との大切な出会いが得られました。伝統の本質的特徴を損なうことなく現代文化を作り上げることがいかに可能であるかを、足取りやしぐさのひとつひとつを通じて示してくれた方々と過ごす特別な時間となりました。

そしてその教えのすべては実に分かりやすく、しかも覚えやすいものでした。これらを守りながら生きることも容易に可能ではないかと私は思います。

どの出会いも礼で始まり礼で終わります。礼とは、他者および自分自身に対する敬いの心を意味します。

それぞれの所作は呼吸と連動しています。姿勢は息遣いと結びついています。

基本体を深く理解することで、日常生活において無数の用途に活用できます。

どの所作にも意識的な始まりと自然な終わりがあることから、それぞれの所作において構え、実践、残心に至るまで作法を維持することにより、様々に異なる状況に対応する際にゆとりが生まれます。これらの教えは弓道に由来しますが、生活においても多種多様な形で当てはまります。

その要となるメッセージの明確性、執り行われる所作の簡潔性、さらに広範囲にわたる応用の可能性により、距離はあれどそれほど違いのない国々のあいだに新たな理解の架け橋を築く努力や個人的な取り組みに、私達の誰もが感謝の念を抱かずにはいられませんでした。

私達は、開始間もないこの協力関係を継続していくことを楽しみにしています。2017年には日・ポーランド国交樹立100周年が予定されており、今年の訪問はこの重要な記念事業活動の第一弾のひとつと考えられています。2017年に向けて、念願の次回の訪問と並行して開催される小笠原家伝来の文化的家宝の展覧会の計画がすでに進められています。

©Ireneusz Rek
Presentation on reiho in modern business Kiyomoto Ogasawara
ビジネス・シーンにおける礼法のプレゼンテーション 小笠原清基

Japanese Martial Arts Festival (NAMI Budo Matsuri 2016)
波 武道祭 2016

©NAMI Foundation

Date / Venue

24-25 Sep. 2016
9th High School

Participant from Japan

Kendo : Hironobu Yamashiro, 8 dan Hanshi, Hisao Horiguchi, 7 dan kyoshi,
Masami Wakamatsu, 7 dan renshi, Yuichi Saito, 6 dan renshi, Hidefumi Ishizaka, 6 dan
Iaido : Norio Furuichi 8 dan kyoshi
Aikido : Estuji Horii 7 dan
Kyudo : Hisayuki Toba 8 dan hanshi, Kin'ichi Sawada 8 dan hanshi

日程 / 会場

2016年9月24日～ 25日
ヴロツワフ第9高校

日本からの参加者

剣　道：山城宏惟 範士8段、堀口尚男 教士7段、若松 正美 錬士7段、
齋藤雄一 錬士6段、石坂英文 6段
居合道：古市典雄 教士8段
合気道：堀井悦二 7段
弓　道：戸羽久之 範士8段、澤田欣一 範士8段

CONTACT
Julian Gorski (Kendo Instructor, NAMI Foundation)
ユリアン・ゴルスキー（剣道指導者、波財団）
julian.gorski@fundacja-nami.pl

Kendo, kyudo, iaido, aikido : Polish enthusiasm for Japanese martial arts

The festival of Japanese martial arts held in Wrocław since last year extended invitations to nine instructors in such fields as kendo swordsmanship, kyudo archery, iaido quick-draw swordsmanship and aikido. Some 200 enthusiasts of Japanese martial arts from all over Poland gathered under one roof during the two days open to the general public for a kendo tournament sponsored by the Polish-Japanese Friendship Foundation Nami, the Polish Kyudo Association's first archery tournament, iaido drills and aikido demonstrations, as well as a calligraphy exhibition and shogi tournament. Julian Górski of the organizer Nami made two visits to Japan during the summer of 2016 before holding the festival and conducted days of practice sessions in Hokkaido and Tokyo. Planning for next year's festival of martial arts is already underway, and the goal is to host the World Kendo Championships in Wrocław's Centennial Hall in 2021.

剣道、弓道、居合道、合氣道 ポーランドで熱気あふれる日本武道の活動

昨年から開催されているヴロツワフでの日本武道祭りは、剣道、居合道、合気道、弓道など各種目から九名の師範を招聘しました。一般公開された二日間は、ポーランド中から集まった約200名の日本武道愛好家が一堂に会し、波財団主催の剣道大会や第一回ポーランド弓道連盟トーナメント、日本人師範による弓道実演、居合道の稽古、合氣道の実演が披露されたほか、同時開催として書道展示と将棋大会も行われました。主催者である波財団のユリアン・ゴルスキー氏は、武道祭り開催前の2016年夏に二度目の来日をし、北海道と東京にて連日の稽古に励みました。既に次年度の武道祭りの計画も進行中で、2021年にはヴロツワフのセンテニアル・ホールでの世界剣道選手権の開催を目指しています。

©NAMI Foundation

©NAMI Foundation

Related Program

Date	Program	Lecturer	Venue
22-25 Sep. 2016	Kyudo Seminar	Hisayuki Toba, Kin'ich Sawada, and Polish kyudo teachers	Training Hall at Sobotka
23-24 Sep. 2016	Kendo Seminar	Hironobu Yamashiro, Japanese and Polish kendo teachers	MCS Wroclaw Training Hall
24-28 Sep. 2016	Iaido Seminar	Norio Furuichi	9th High School, Wroclaw Physical University Training Hall
22-23 Sep. 2016	Aikido Seminar	Etusji Horii	Wroclaw Physical University Training Hall
24-25 Sep. 2016	3rd Wroclaw Shogi Open Championships	Wojciech Jedynak (Shogi instructor, Polish-Japanese Friendship Foundation NAMI)	9th High School

関連プログラム

日程	プログラム	講師	会場
2016年 9月22日～25日	弓道セミナー	戸羽久之、澤田欣一 、ポーランド人弓道教師	トレーニングホール
2016年 9月23日～24日	剣道セミナー	山城宏惟、他日本及びポーランド人剣道教師	MCSヴロツワフ トレーニングホール
2016年 9月24日～28日	居合道セミナー	古市典雄	第九高校、ヴロツワフ体育大学 トレーニングホール
2016年 9月22日～23日	合気道セミナー	堀井悦二	ヴロツワフ体育大学 トレーニングホール
2016年 9月24日～25日	第三回ヴロツワフ将棋選手権	ヴォイテック・ウェディナック （ポーランド日本親善友好財団 波 将棋指導者）	第九高校体育館

Tokijyo Hanasaki Jiutamai, Japanese dance in Polish resonance

花崎杜季女　地唄舞公演

Classical Japanese dance spreads to Poland, to the world

The jiutamai form of classical Japanese dance continues steadily to gain enthusiasts in Poland. Owing partly to the extensive and meticulous advance preparations in both Japan and Poland, this performance following two days of intensive rehearsals delivered work at a high degree of perfection. Including a joint performance by Tokijyo Hanasaki and Hana Umeda, who studies jiutamai locally, the production was followed by much expression of congratulations and fervor from the audience. Participants who gathered for three days of workshops turned enthusiastic eyes on Hanasaki from start to finish. The spirit of jiutamai continues to put down roots in Poland. On returning to Japan, Hanasaki engaged in a round of crowdfunding to offer in Japan the same jiutamai performance as in Poland and succeeded admirably in staging the production. As well, the early spring of 2017 brought to fruition Hanasaki's long-standing dream of a place for the promotion of jiutamai and other traditional Japanese arts in the form of the Mubyouan studio in Mitaka city in Tokyo. Opening the door to jiutamai students from overseas, her goal is to continue to collaborate with the Nami Foundation next year and into the future.

ポーランドへ、世界へと広がる地唄舞の心

欧州で着実に愛好者が増え続ける日本の伝統舞踊・地唄舞。日本とポーランドの双方が事前に綿密な準備を重ねてきた甲斐もあり、二日間の集中リハーサルの後行われた公演は完成度の高い作品に仕上げられました。公演では花崎杜季女氏と現地で地唄舞を学ぶ梅田ハナ氏の共演が披露され、終演後の会場からは多くの祝辞と熱のこもった感想が手向けられました。また、三日間のワークショップに集まった受講者たちは、終始熱心な眼差しを花崎氏へ向け、地唄舞の心はポーランドの地に根付きつつあります。花崎氏は、帰国後ポーランドでの地唄舞公演を日本でも再演するためにクラウドファンディングを立ち上げ、日本での上演を見事実現させました。また2017年初春には、花崎氏の長年の夢であった地唄舞と和芸の発信場「六瓢庵」が東京・三鷹市に完成。海外からの地唄舞留学生へ門戸を開きつつ、次年度以降も現地の波財団とコラボレーションを継続してゆく予定です。

©NAMI Foundation

Date / Venue

21 Jun. 2016
Chamber Hall at Impart

Artist from Japan

Tokijyo Hanasaki (jiutamai)
Toshimitsu Ishigawa (shamisen)
Shino Hanasaki (jiuta vocal and shakuhachi)

Polish participants

Hana Umeda, Monika Zytke, Wojciech Bialoskorski, Renata Boniecka, Chamber Choir "Angelus"

日程 / 会場

2016年6月21日
Impart室内ホール

日本からの参加者

花崎杜季女（地唄舞）
石川利光（三味線）
花崎しの（地唄、尺八）

ポーランド人参加者

梅田はな、モニカ・シュトカ、ボイチェック・ビアオスクルスキ、レナータ・ボニツカ、室内合唱団アンガルス

■Related Programs
【Jiutamai workshop】
Date / Venue : 17 – 19 Jun. 2016 / High School Number 9

【Shakuhachi workshop】
Date / Venue : 20 Jun. 2016 / Chamber Hall at Impart

■関連プログラム
【地唄舞ワークショップ】
日程 / 会場：2016年6月17日～ 19日 /
ヴロツワフ第9高校

【尺八ワークショップ】
日程 / 会場：2016年6月20日 / Impart室内ホール

CONTACT

Maciej Pogorzelski (Program Director, NAMI Foundation)
マチエイ・ポゴジェルスキ（波財団プログラム・ディレクター）
maciej.pogorzelski@fundacja-nami.pl

Tokijyo Hanakasaki
花崎杜季女
tokijyohanasakijp@yahoo.co.jp

Workshop
ワークショップ
©NAMI Foundation

Hana Umeda
梅田ハナ
©NAMI Foundation

The true connection

Maciej Pogorzelski (Program director of NAMI Foundation)

The art and the games

This time we have had some real adversities:

1. The date of the performance was unfortunate – exactly at the same time, a soccer match between Poland and Ukraine, decisive for in-group results, has been held,
2. The date of the jiutamai workshop was not very fortunate – we lost some applications from women kendoka who had finally give up because of parallel important kendo tournament,
3. We have a good collaboration with Umemi Foundation in the subject of parallel Ogasawara-ryu visit, which gave both sides opportunity to enlarge the outcome but it has made some misinformation about the exact date of the performance as well.

So we are proud to say that, despite these adversities, the hall was almost full (more than 150 of possible 200 persons) and the artist team got many congratulations and enthusiastic reviews just after the performance.
But let me return to the beginning.

Japanese dance in Polish resonance

The idea to combine jiutamai – traditional Japanese solo female dance style with the musical tradition of visited countries had been introduced by Tokijyo Hansaki – dancer, choreographer, teacher and popularizer of jiutamai. In 2014 this idea had been successfully applied in Lithuania.
This Lithuanian tour had smaller Polish part with three Polish musicians: Izabella Tomaszewska (who had met Tokijyo Hanasaki ealier in Japan), Monika Zytke and Wojciech Bialoskorski.
Polish music is well known in Japan, even if many Japanese do not know that Chopin was a Polish (not French) composer and that very popular folk song "Mori e ikimashou musume san" is also a Polish and not a Gaelic one.
The jiutamai project for European Capital of Culture Wroclaw 2016 was very ambitious. This time, nine artist were involved – exactly half of them Japanese (Tokijyo Hanasaki, Toshimitsu Ishikawa, Shino Hanasaki, Mitsunaga Kanda) and half Polish (Monika Zytke, Wojciech Bialoskorski, Renata Boniecka, Barbara Szarejko) with Hana Umeda – Polish dancer and performer having Japanese roots, just in between. Beside the performance, also a three days jiutamai workshop was planned and finally we have added an improvised shakuhachi workshop with master Ishikawa as well.
The idea to take advantage of Chopin piano music and traditional folk songs in Polish program was quite natural. All year of distant preparations by the Polish and Japanese parts of this international team and the two days of intensive collective rehearsals in Wroclaw had created an unusual mix of two cultures.
Interestingly, there was no symmetry in the mix. Japanese musicians (and Japanese audience as well) are very familiar with western musical tradition, but Polish musicians and Polish audience are not familiar with East Asian one. We can hear Japanese music and we can like it, but we do have a big problem to learn and imitate it, especially when using western instruments. Not only the musical scales are different, but primarily, western sense of rhythm completely mismatches jiuta style music. It seemed to be easy (but probably it rather was a mastership of Toshimitsu Ishikawa) to play Polish folk ("Kukuleczka") or Chopin ("Mazurka") on shakuhachi. Even mai danced to Polish music by Tokijyo and Shino Hanasaki seemed quite natural, but also revealingly freed from tight convention.
But the efforts made by Polish musicians to play jiuta parts for shamisen on a harp or guitar just failed. Perhaps the spirit of jiuta music just refuses to subject to European music notation.
May be we should be able to forget about the musical rules we have learned before and find new sources hidden deep inside …or just much more work and exploration was needed?
This time famous Polish spirit of improvisation helped to prepare the concert without few planned parts. No one noticed the lack.

The dancers and the archers

Meanwhile, our collaboration with Umemi Foundation, which have started by the NAMI Budo Matsuri in 2015, gave us opportunity to put together the visit of Ogasawara-ryu in Wroclaw organized by UMEMI with jiutamai performance organized by NAMI.
However, combining jiutamai performance with the presentation of Japanese etiquette and traditional archery by Ogasawara-ryu could have seemed a little strange at first. This is why, I was earnestly seeking for any explanation, which would be better than saying that both are just part of Japanese tradition.
At first, I have found some ritual roots of both – a bow as a ritual object of shintou and some shamanic roots of mai movements. Even nowadays, Ogasawara-ryu performs a yearly exorcism rituals using bow and arrows and jiutamai can be held in shinto shrines as an dedicatory dance.
Later, I have found many intellectual and esthetic similarities related to Zen Buddhism which was the basis of 13th century codification of ceremonial archery but also of noh theater which later influenced both jiuta music and mai dance.
And, of course, there was a similarity in lifelong training and self-perfecting and the pursuance to technical excellence – the art practiced as the way (dou). Also the characteristic tension of movements.
But at the end, I have realized that all this interesting connections are only clouds screening the most important similarity. For both Ogasawara-ryu and Hanasaki-ryu, the etiquette and the dance, all this technical perfection was only beginning of true art. Ogasawara's tradition states that to improve or perfect the body one need to improve his or her mind and heart and similarly Tokijyo Hanasaki says that jiutamai comes from the heart.
I hope, I have found the true connection!

Dance performance by Tokijyo Hanasaki and Shino Hanasaki
花﨑杜季女氏と花﨑しの氏による舞

真のつながり

マチェイ・ポゴジェルスキ（波財団 プログラム・ディレクター）

芸術と試合

芸　今回、私達は実に不運な巡り合わせに直面しました。

1．公演の日付が不利でした。サッカーのグループリーグの決勝をかけたポーランド対ウクライナ戦が全く同じ時間帯に行われたのです。
2．地唄舞ワークショップの日程もそれほど幸運とはいえませんでした。同時開催された重要な剣道トーナメント出場のため、最終的に数名の女性剣道家が参加を断念し、応募者を失う結果となりました。
3．同時期に予定された小笠原流次期宗家の来訪に際し、当財団ではUMEMI財団と良好な協力関係を結び、双方に成果拡大の機会がもたらされましたが、具体的な公演の日程に関して誤報がありました。

こうした逆境にもかかわらず、会場はほぼ満席となり（150人を超え、200人に達した可能性もあり）、終演直後に制作チームが多大な祝意と熱烈な論評を受けたと述べられることを、私達は誇りに感じています。

それはともかく、話をはじめに戻したいと思います。

ポーランドの情趣漂う日本舞踊

ポ　女性による一人立ちの伝統的日本舞踊である地唄舞と、訪問先の音楽的伝統を織り交ぜるという発想は、地唄舞の舞踊家であり、振付師、講師、普及家でもある花崎杜季女氏 によりもたらされました。2014年には、リトアニアでこのアイディアが活用され、功を奏しました。

今回のリトアニア・ツアーには、イザベラ・トマシェウスカ氏（公演に先立ち、花崎杜季女氏とは日本で面会済み）、モニカ・ジュトゥケ氏とヴォイチェフ・ビアヴォスコロスキ氏の3名のポーランド人音楽家で成るこじんまりとしたポーランド人勢が参加しました。

たとえ多くの日本人のあいだでショパンがフランス人ではなくポーランド人作曲家であることや、大変親しまれている『森へ行きましょう』がゲール民謡ではなくポーランド民謡であることが知られていなくても、ポーランド音楽が日本でも広く知れ渡っていることは事実です。

2016年欧州文化首都ヴロツワフの一環で実施された地唄舞プロジェクトは、至って野心的なものとなりました。今回は、花崎杜季女氏、石川利光氏、花崎しの氏、神田光修氏の日本人勢がちょうど半分、モニカ・ズゥツケ氏、ヴォイツェフ・ビアロスコロスキ氏、レナタ・ボヌィエツカ氏、バルバラ・サーレイコ氏のポーランド人勢がもう半分、さらにその中間といえる日本にルーツを持つポーランド人舞踊家兼パフォーマーの梅田はな氏を合わせた九名のアーティストが参加しました。公演のほか、三日にわたる地唄舞ワークショップが企画され、最後に即席で石川名人による尺八ワークショップが加わりました。

ポーランド版のプログラムにショパンのピアノ曲とポーランドの伝統的民謡を活かすという発想は、ごく自然な流れといえました。ポーランド側と日本側で成るこの国際的チームは、丸一年かけて遠距離で準備を行い、ヴロツワフでの二日間の集中合同リハーサルを経て、類い稀な二文化の融合を創り出しました。

興味深いことに、この融合には対称性が存在しません。日本人音楽家および日本人の聴衆は、西洋の音楽的伝統に大変慣れ親しんでいますが、ポーランド人の音楽家や観客は東アジアの音楽に馴染みがありません。日本音楽を聴き、愛好することはできても、特に西洋楽器を使ってそれを習得あるいは再現するとなると大きな問題にぶつかります。音階が異なるだけでなく、根本的に西洋のリズム感が地唄の音楽様式と全く食い違ってしまうのです。これもどちらかというと石川利光氏の熟練の技のおかげなのかもしれませんが、ポーランド民謡の『歌うよカッコー』やショパンの『マズルカ』を尺八で奏でる方が容易であると思われました。また花崎杜季女氏と花崎しの氏がポーランド音楽に合わせて踊った舞も、非常に自然で、堅苦しい伝統的表現から解き放たれた様子が明らかに窺がえました。

しかし地唄の三味線のパートをポーランド人音楽家がハープやギターで演奏する試みは、あっけなく失敗に終わりました。もしかして地唄音楽の精神が、ヨーロッパの記譜法に従うことを頑なに拒んでいたのかもしれません。

もしかして私達は既習の音楽的ルールを忘れ、奥底深くに潜む新たな源流を見出すことができたかもしれないし、あるいはより膨大な取り組みや探究を要するだけに終わってしまったかもしれません。

今回は、世に名だたるポーランド人の即興の精神が助けとなり、パートごとの申し合わせがほとんどなされないままコンサートの準備が進みました。不備に気がついた人は誰一人いませんでした。

舞踊家と弓道家

舞　その一方で、2015年の波武道祭りをきっかけに開始した当財団とUMEMI財団の協力関係により、UMEMI主催の小笠原流次期宗家のヴロツワフ来訪と波財団主催の地唄舞を連携させる機会に恵まれました。

とはいえ、地唄舞の公演と小笠原流の弓馬術礼法の実演の組み合わせは、一見いささか奇妙に映るのではないかとも思われました。こうした理由で、私は双方が単なる日本の伝統の一部と述べる以上に納得のいく説明をひたすら探し求めたのでした。

まず、神道における神事の道具としての弓と、シャーマニズムに発祥する舞の所作のそれぞれの儀式の起源を探し当てました。今日に至っても、小笠原流では弓矢を用いた除魔神事が毎年執り行われる一方で、地唄舞が奉納の舞として神社で披露されることがあります。

その後、私は禅宗に関連した数多くの知的・美学的類似性を発見しました。これは13世紀に体系化された弓道のみならず、後に地唄と舞の両方に影響を与えた能楽の基礎となっています。

そしてもちろん、生涯修練および自己完成と、技能の卓越性の追求、すなわち「道（どう）」として実践される技芸には共通性があります。

しかし結論として、こうした興味深いつながりは、最も重要な類似点を覆う単なる雲でしかないことに気づきました。小笠原流と花崎流の双方において、礼法や舞踊の技術的な完全性は、真の芸術のほんの始まりに過ぎなかったのです。小笠原流の流儀によると、身体の鍛練には心の修養を要すると提言されており、また同様に、花崎杜季女氏も地唄舞は心の表現だと述べています。

真のつながりが発見できたと願うばかりです！

Workshop by Tokijyo Hanasaki
指導を行う花崎杜季女

Rakugo–The Art of Japanese Story-Telling
落語－日本の語りの芸術

© NAMI Foundation

Rakugo performer Ichinosuke Shumputei charms Poles with art of storytelling in depth

This performance was the outcome of a single email sent to the Polish-Japanese Friendship Foundation Nami by Sara Stark. Nami's Grazyna Krzywda-Pogorzelska says that at first she was uncertain whether the rakugo form, with its abundance of word play, would find a ready audience in Poland. In the end, however, rakugo moved viewers to laughter and reached across borders to capture the hearts of Poles with its hand gestures and body movements, its changes in vocalization and the performer's assumption of multiple roles in his telling of a single story. The organizers invited rakugo performers Ichinosuke Shumputei and Koharu Tatekawa to Wrocław for rakugo performances and workshops. On the day they played to a full house, and the careful preparations, including for Polish subtitles, proved successful. The audience that gathered exhibited a wide range of ages and interests, including academics and enthusiasts of Japanese culture, figures from the world of the performing arts, young people and fans of Japanese animation. The performance was followed by an enthusiastic Q&A session, and the hall was filled with fervor until the end.

落語家・春風亭一之輔　奥行き深い語りの芸術がポーランドの人々を魅了

本プログラムは、サラ・シュターク氏が、波財団宛てに送った一通のメールがきっかけとなり実現しました。言葉遊びを多用する落語が果たしてポーランドの地でも受け入れられるかどうか、当初主催者のグラジナさんは不安もあったと言います。しかし、身振りや手振り、声音を変化させ、幾人もの役柄を一人の役者で演じ、観客を笑わせる落語は、国境を越えポーランドの人々の心をしっかり掴みました。プログラムでは、春風亭一之輔師匠と立川こはる氏の二名の落語家をヴロツワフに招聘し、落語公演とワークショップを行いました。ポーランド語の字幕など入念な準備も功を奏し、公演当日は満員御礼。日本文化の愛好者や学者、舞台芸術の関係者、若者や日本のアニメファンなど、年齢も関心領域も幅広い層の観客が集まりました。芝居後も観客との熱心な質疑応答が続き、会場は最後まで熱気に包まれました。

Date / Venue

27 Jul. 2016
Impart Hall

Performer

Ichinosuke Shunputei, Koharu Tatekawa

日程 / 会場

2016年7月27日
Impart Hall

出演

春風亭一之輔、立川こはる

■Related Program
【Rakugo workshop】
Date / Venue : 26 Jul. 2016 / NAMI Foundation

■関連プログラム
【落語ワークショップ】
日程 / 会場：2016年7月26日 / ポーランド日本親善友好財団 波

CONTACT

Maciej Pogorzelski (Program Director, NAMI Foundation)
マチエイ・ポゴジェルスキ（波財団プログラム・ディレクター）
maciej.pogorzelski@fundacja-nami.pl

© NAMI Foundation
Ichinosuke Shunputei and Koharu Tatekawa
春風亭一之輔と立川こはる

© NAMI Foundation
Rakugo Workshop
落語ワークショップ

Who are rakugo fans?

Grazyna Pogorzelska (President of NAMI Foundation)

One year passed since we have got the first e-mail from Sarah Stark with the proposal to organize rakugo show in Wroclaw. To say the truth, we have not known anything about rakugo at the moment, expect the basic information it was a kind of Japanese theatre or show. But enthusiasm of Sarah was catching and both her e-mails and our own search get us closer to the idea. We were still afraid of the results because of the notorious use of untranslatable Japanese wordplays in rakugo stories. Although we do have a few university faculties of Japanese philology in Poland, unfortunately none of them is located in Wroclaw and Japanese word-plays used to be so sophisticated…

…but if it worked in other countries why should it not work in Poland?

We were ensured that subtitles (or to be more precise surtitles displayed above the actor) with the translation prepared by the friend of the actor team, Dr. Stanislaw Meyer from Krakow will be sufficient.

Anyway we have been still worrying about the target group of the show. Will Japanese language students come from other cities just for the one show? Or will actors and students of many Wroclaw's actor schools attend? Wroclaw is a city of the famous theatres and festivals with Wroclaw Meetings of One Actor Theatres (Polish : *Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora*) among them. But European traditions of monodrama seemed to be so different from rakugo conventionality. Of course the dissimilarity can be a value, but we had to convince the potential audience at first.

Anyway, once the decision was made, there was no point of return. A little surprisingly we got many reservations and enquiries from all over Poland starting a few months before the date of the show – rakugo had its own fans in Poland!

And after about hundred e-mails with Sarah the big day has come. We had an opportunity to meet not only the rakugo troupe with two rakugo-ka: Master Ichgonosuke Shinputei and Ms. Koharu Tatekawa, their Japanese manager Mr. Kenichi Baba and Sarah Stark as the spiritus movens of the tour, but also a photographer, translators and Master's Ichinosuke family who followed them through the European route. For my husband, Maciej it was a great joy to show them Wroclaw and bring the story about complicated history of the city. But at first, at the hotel reception, we had to pass common problems with actors names (which we have known) and different passport names (which were a surprise for us) – the first lesson about rakugo tradition.

The guests got only a little time for sightseeing – the first point in our plan – the rakugo workshop was approaching. We were a little disappointed because of the absence of Polish professional actors or students of acting (July is the month of holidays in Poland) but eight participants of the workshop proved to be just enough. We have known 5 of them from earlier NAMI's activities but 3 was new for us (and very brave 12 years old schoolgirl among them). The participants were divided into two groups : one of Master Ichinosuke and one of Ms. Toharu and at first they were given their actors names (also a part of rakugo tradition). Each group had its own interpreter – in the group of Ms. Koharu it was one of the participants – Hana Umeda who performed jiutamai dances with Tokijyo Hanasaki one month earlier. In the Masters' group -Mr. Meyer helped with his interpreting.

The students started with performing three increasingly difficult tasks : simulating eating of various meals ; silent skits and full skits with texts. All participants (and viewers as me) were instructed about the principles of rakugo. We have learned how a single actor is changing the person he is acting by changing direction in which he is talking. We were shown how one person can pretend many characters participating in any genre of scene. We have watched how to use a fan and a kerchief to simulate various items and situations. But first of all, we had the opportunity to watch the two rakugo-ka performing at really close range.

I think, it was a sign of great courage from the students to sit on the podium and perform for the colleagues and masters. It was surprising that despite differences in language and culture all participants have approached the essence of rakugo.

Most of the participants of the workshop attended the next day show and the unofficial after-party to have a further possibility to talk to the teachers. Some of them have planned to perform a skit during the Japanese festival held by NAMI in September. We all know it is out of the rakugo learning rules but we hope some rules can be broken out of Japan.

Most of the next day was spent on the technical preparation for the show. Mr. Baba, Sarah and Maciej worked with stage technicians, sound and light engineers, and Master Ichinosuke and Ms. Koharu come an hour before the show to make the last check-up and improvements.

This time I have avoided my misconception made on another shows organized by NAMI and have sit at the end of the hall instead siting at the first row, which permits me to watch not only the actors, but also the reactions of the audience. And the hall was full – not only of rakugo fans, but also of those who just wanted to see another and unknown genre of stage art. I have seen all of them laughing, some moments of reflection and I have not seen anyone bored watching rakugo-ka changing again and again between the roles of father and son, husband and wife…

After a 15-minutes break we have started a Q&A session which allowed the audience and the rakugo-ka to get to know each other. There were interesting questions about the rakugo training, the creation of the stories, the range of improvisation and even about everyday life of rakugo-ka. Surprisingly the information about Ms. Koharu staring one of the voices in anime version of the manga Shōwa Genroku Rakugo Shinjū induce enthusiasm of the audience – probably a part of them were anime otaku. It was a great joy to see how popular art brings young people to the theatre.

Many of viewers waited for the rakugo-ka to get their autographs on the head-kerchieves prepared for the Masters' Ichinosuke European tour – we could find symbols of Wroclaw among other cities on them. We have finished the day on traditional after-party (or sayonara-party) at NAMI's quarters.. Some of Polish, German and Japanese guests proved to be better in improvised playing on kankara-sanshin than Master Ichinosuke was.

落語ファンとは誰か？

グラジナ・ポゴジェルスカ（波財団 代表）

ヴロツワフでの落語公演主催を提案するサラ・シュタークさんからの最初のメールを受け取ってから一年が経ちます。実のところ、当時は落語が日本の舞台演芸あるいは興行の一種であるという基本的な情報以外、私達は落語について何も知りませんでした。しかしサラさんの熱意に感化され、彼女からのメールの内容と独自に行った調べから、そのアイディアに次第に引き込まれていきました。とはいえ、落語の物語は翻訳不可能な日本語の言葉遊びが駆使されることで有名であることから、その成り行きに不安がありました。ポーランドにも大学の日本語学科が複数存在しますが、残念ながらいずれもヴロツワフにはなく、しかも日本語の言葉遊びは相当洗練されたものであるといわれています。

…しかし他国で成立するなら、ポーランドでできないわけはありません。

役者チームの友人でクラクフ在住のスタニスワフ・マイヤー博士が手掛ける翻訳の字幕（より具体的に言えば、噺家の頭上に映しだされる字幕）があれば十分だと安心させられました。

それでもなお、この公演の対象となる客層について懸念が残りました。この公演ひとつのために、日本語学科の学生達がわざわざ別の都市からやって来るのだろうか？あるいはヴロツワフに多数存在する演劇学校の役者や生徒達は出席するだろうか？ヴロツワフは著名な劇場やフェスティバルを擁する都市で、そのひとつにヴロツワフ・ミーティングズ・オブ・ワン・アクター・シアター（ポーランド語：*Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora*）があります。しかし、ヨーロッパの伝統といえるモノドラマ（独白劇）と落語のしきたりはあまりにもかけ離れているように感じられました。相違点が価値となり得ることはもちろんのことですが、まずは潜在的な観客に納得してもらわなければなりません。

とにもかくにも一旦決断がなされたからには、後には引けません。少々意外なことに、公演の数ヵ月前にポーランド各地から多数の予約や問い合わせが入り始めました。ポーランドでも落語ファンが存在したのです！

サラさんとのおよそ百通ものメールのやりとりを経て、重大な日が訪れました。私達は、春風亭一之輔師匠と立川こはるさんの二名の落語家、マネージャーの馬場憲一さんと本ツアーの仕掛け人であるサラ・シュタークさんらの落語一座に加え、このヨーロッパ巡業に同行した写真家と通訳者、そして一之輔師匠のご家族にお目にかかる機会に恵まれました。私の夫のマチェイは、ご一行にヴロツワフを案内し、この町の複雑な歴史のいきさつをお話しできたことを非常に喜んでいました。しかしまず始めにホテルの受付で、私達は芸名（すでに伺っていました）とそれとは異なるパスポートに記載された本名（これは私達にとって驚きでした）というありがちな問題に直面し、これが落語の慣習にまつわる最初のレッスンとなりました。

招聘客ご一行が観光に費やせた時間はほんのわずかでした。日程のひとつ目となる落語ワークショップが控えていたからです。7月はポーランドでは夏休みの月に当たるため、ポーランド人のプロの俳優や演劇専攻の学生の参加がなかったことが少し残念でしたが、八名のワークショップ参加者がちょうど十分な人数だったことが結果的に分かりました。そのうち五名は、過去の財団「波」主催の活動で面識がありましたが、残り三名は新規参加者で、なかには非常に勇気ある12歳の女の子の参加もありました。参加者は一之輔師匠とこはるさん率いるふたつのグループに分かれ、落語の伝統の一環でもある芸名が各自に与えられました。各グループに専属の通訳が付き、こはるさんのグループには、参加者の一人で、一か月前に地唄舞で花崎杜季女さんと共演した梅田はなさんが担当しました。師匠のグループでは、メイヤー博士が通訳のお手伝いをしてくださいました。

受講者達は、さまざまな物を食べる仕草、無音の演技、台詞を伴う通しの小噺でなる段階的に難易度が増す三つの課題の実演からスタートしました。全参加者と私を含めた見物客は、落語の原則について指導を受けました。ひとりの噺家が話す向きを変えることで役を演じ分ける方法を学びました。ひとりの人間があらゆる種類の場面に登場する多数の人物に扮することがいかに可能であるかを示してくれました。扇子や手ぬぐいを用いていろいろな物体や状況に見立てる方法を観察しました。しかし何にも増して大切といえたのが、極めて間近でふたりの落語家の演技を鑑賞する機会に恵まれたことです。

高座に座り、受講者仲間や師匠を前に演じることは、大変な勇気の表れだったと私は思います。言語や文化の違いがありながらも、全参加者が落語の真髄に踏み込んでいたことに驚きを覚えました。

ワークショップ参加者のほとんどが翌日の公演と非公式の打ち上げに出席し、講師陣とのさらなる語らいの場を持ちました。参加者のうちの何名かは、9月に財団「波」が主催する日本祭りでの小噺の披露を予定しています。これが落語修行の規律に反することは皆承知していますが、日本国外でこの掟破りが許されるよう願っています。

その翌日は、ほぼ丸一日が公演に向けた技術作業の準備に費やされました。馬場さん、サラさん、マチェイが舞台技術、音響、照明担当のエンジニアとともに作業に当たり、一之輔師匠とこはるさんが公演の一時間前に会場入りして最終的なチェックや調整が行われました。

財団「波」が主催した別の公演の際に陥った思い違いを改め、今回は噺家だけでなく観客の反応も見渡せるように、ホールの最前列ではなく最後列に座りました。会場は満席で、なかには落語愛好家だけでなく、ただ一風変わった未知のジャンルの舞台芸術を見てみたいという観客もいました。誰もが笑ったり、沈思のひとときに浸ったりする光景を目にし、父と息子、夫と妻など、落語家がひっきりなしに役を交互に演じるのを見ながら、退屈していた人は誰一人としていませんでした。

15分の休憩を挟んで質疑応答が開始し、観客と落語家が互いに懇親を深める機会となりました。そこでは落語の修行、物語の創作、さまざまなアドリブ、さらには落語家の日常生活に至るまで、興味深い質問が寄せられました。驚いたことに、こはるさんが漫画「昭和元禄落語心中」のアニメ版で声優のひとりとして出演していたという情報が、観客の熱気に火をつけました。おそらく一部の観客がアニメオタクだったからでしょう。大衆芸術が演芸場に若者を呼び込んだという事実を目の当たりにできたことは、非常に嬉しいことでした。

一之輔師匠のヨーロッパ巡業を記念した特製手ぬぐいに落語家本人からサインをしてもらおうと、大勢の観客が待機していました。その手ぬぐいには、他の都市と並んでヴロツワフのシンボルも見られました。この日は、財団「波」の本部にて伝統的な打ち上げ（あるいはさよならパーティー）で締めくくりとなりました。ポーランド人、ドイツ人、日本人の数名のゲストが、カンカラ三線の即興演奏では一之輔師匠よりも上手だったことが判明しました。

© NAMI Foundation

Shodo - Japanese art of Calligraphy

書道 — 日本の芸術

CONTACT
Grazyna Pogorzelska (President of the NAMI Foundation)
グラジナ・ポゴジェルスカ（波財団代表）
maciej.pogorzelski@fundacja-nami.pl

Exhibition

Date / Venue

7-28 Dec. 2016
Wroclaw City Public Library Division 42

Japanese artist

Tanso Moriyama (exhibition)
Sayuri Goto-Fuksiewicz

展覧会

日程 / 会場

2016年12月7日～ 28日
ヴロツワフ市42図書館

日本からの参加アーティスト

森山淡草（作品展示）
後藤-フクシヴィッチさゆり

■Related Programs
【Meeting with Sayuri Goto-Fuksiewicz】
Date / Venue : 28 Dec. 2016 /
Wroclaw City Public Library Division 42
【Japanese Calligraphy Workshop】
Date / Venue : 21-22 Jan. 2017 / Venue: Polish-Japanese Friendship Foundation NAMI
Japanese artist: Julia Yamato

■関連プログラム
【後藤－フクシヴィッチさゆりトーク】
日程 / 会場：2016年12月28日 /
ヴロツワフ市42図書館
【書道ワークショップ】
日程 / 会場：2017年1月21日～ 22日 /
ポーランド日本親善友好財団　波
日本からの参加アーティスト：大和ユリア

Art for character formation: The resonant world of shodo

While Japanese calligraphy is highly regarded in Europe, one can as yet point to few opportunities to show contemporary work of high quality. In Wrocław Sayuri Goto, disciple of the Kumamoto calligrapher Tanso Moriyama, presented an exhibition, with exegesis, of Moriyama's work and of her own efforts over the past 30 years. The Japanese art differs from European calligraphy not only in its techniques and implements, but also, and extensively so, in the historical and social background of its development. These shodo exhibitions, workshops and lectures indicated deep insight into the differences between East and West that emerge when Goto pursues her art. While carrying forward the forms inherited from her teacher, she also evinces her own style. The work on show quietly made a case to visitors that not only does shodo calligraphy have aesthetic value, the very process of learning it has a power that extends to character formation and personal development.

人間形成としての芸術～書道の豊かな世界～

日本の書はヨーロッパで高く評価されていますが、質の高い現代の作品が披露される機会は未だ多いとは言えません。今回、熊本出身の書家・森山淡草の弟子である後藤さゆり氏が、師の書道作品と三十年に渡り自ら取り組んできた作品の展示と解説を行いました。日本の書道とヨーロッパのカリグラフィーは、テクニックや道具が異なるだけでなく、両者が発展してきた歴史的・社会的な背景そのものが大きく異なります。書道の展示やワークショップでのレクチャーを通して、後藤氏は芸術を追求する際に現れ出る東西の差異について、深い洞察を示しました。師の形式を受け継ぎつつも、同時に自身のスタイルをも感じさせる後藤氏の作品は、書が美術的な価値のみならず、書道を学ぶ過程そのものが人格形成と人間的な成長に及ぼす力があるということを、訪れた観客に静かに訴えました。

© NAMI Foundation
Sayuri Goto explaining her calligraphy
書道の説明を行う後藤さゆり

© NAMI Foundation
Sayuri Goto
後藤さゆり

© NAMI Foundation
Shodo Workshop by Julia Yamato
大和ユリアによる書道ワークショップ

1st Polish Youth Shogi Open Championships
第1回ポーランドオープンユース将棋選手権

Date / Venue

23-24 Jul. 2016
Wroclaw City Public Library Division 42

Participants from Japan

Madoka Kitao (Joryu 2nd-dan), Kota Fujiwara

日程 / 会場

2016年7月23日～ 24日
ヴロツワフ市立図書館

日本からの参加者

北尾まどか（女流棋士2段）、藤原宏太

■Related Programs
【Meeting with Madoka Kitao with shogi players】
Date / Venue : 22 Jul. 2016 / NAMI Foundation

【Dobutsu shogi in Wroclaw ZOO
(Festival of Dobutsu Shogi Day 1)】
Date / Venue : 22 Jul. 2016 / ZOO in Wroclaw

【Dobutsu shogi open tournament
(Festival of Dobutsu Shogi Day 2)】
Date / Venue : 23 Jul. 2016 / Barbara

■関連プログラム
【北尾まどかによる将棋セミナー】
日程 / 会場：2016年7月22日 /
ポーランド日本親善友好財団　波

【どうぶつしょうぎ（どうぶつしょうぎ祭り 第1日目)】
日程 / 会場：2016年7月22日 / ヴロツワフ動物園

【どうぶつしょうぎ公開トーナメント
（どうぶつしょうぎ祭り 第2日目)】
日程 / 会場：2016年7月23日 / バルバラ

Animal shogi to popularize the game among a new generation

This shogi program was conducted by the Polish-Japanese Friendship Foundation Nami, which is engaged continuously in work to popularize Japanese culture in Wrocław. Building on the successes of last year's shogi festival and responding to its challenges, this year's festival turned its attention to young people. There is almost nowhere in Poland for young people to play shogi matches, and no established training method for education and popularization. This year the organizers held a two-day tournament and a festival using the "animal shogi" sets devised by shogi professional Madoka Kitao for children. The event reached large numbers of children with an opportunity to learn the rules of shogi and experience its joys with a presentation and competition open to all held at a zoo, and also served as a place for instructors to network and exchange information.

「どうぶつしょうぎ」で次世代への将棋普及を目指す

ヴロツワフにて日本文化の継続的な普及活動を行っているポーランド日本親善友好財団・波による将棋プログラム。昨年の将棋フェスティバル開催の成果と課題を踏まえ、本年は青少年に焦点を当てました。ポーランドでは、青少年向けの将棋対戦の場はほとんどなく、教育普及のためのトレーニングメソッドも確立していません。今回は、ユースのための2日間のトーナメントと、女流棋士・北尾まどか氏が考案した子供向けの「どうぶつしょうぎ」を使った「フェスティバル」を開催。動物園でのプレゼンテーションやオープン戦を通して、多くの子供たちに将棋のルールを学び、楽しさに触れる機会を提供し、また指導者同士の情報共有やネットワーキングを行う貴重な場ともなりました。

© NAMI Foundation

CONTACT

Wojciech Jedynak (Shogi Instructor)
ヴォイチェック・イェデナック（将棋インストラクター）
✉ w.jedynak@gmail.com

Madoka Kitao (Professional Shogi Player)
北尾まどか（女流将棋士）
✉ info@madoka-shogi.com

© NAMI Foundation
Madoka Kitao's lecture
北尾まどかによるレクチャー

© NAMI Foundation
Playing the Dobutsu shogi
どうぶつ将棋を行う子供たち

To make things perfect

Maciej Pogorzelski (Program director of NAMI Foundation)

It is often said that Japanese people are talented in improving inventions of other peoples, but rarely invent things by themselves. I cannot judge if it is true, but let me show an example which some people can recognize as an extreme improvement of distant invention and others as a completely new invention in itself.

Shogi is a board-game, one of the big family of chess-like games which emerged in India and is now popular in many regional forms all over the world. The Japanese version, with some similarities to Chinese and Korean ones, acquired its most distinctive rule few centuries ago – all taken pieces can be reused as one's own by putting them on the board instead of moving the pieces which were on the board before.
All chess-like games has their own school games based on using only few pieces of the main game and using them on the main's game board for specific aim – which is usually, but not ever, catching the opposite king.
The idea to make a separate school-game with others pieces and separate board but based on the main game rules is not very popular – probably because it is not easy to simplify the game keeping the gameplay exciting and not predictable or trivial for better players.

But two Japanese talented ladies took on the idea to make the main principles of a game so complex as shogi available for everyone just after a few minutes of instructions. Dobutsu shogi (animal chess) has connected two concepts:
1. To reduce the board to 4 rows and 3 columns and simplify movements of the pieces (only 4 pieces for each of the two players) still keeping the main game rules of shogi.
2. To make the graphic representation of the pieces very simple and understandable for children without any writing skills and to place the instruction of available movements just on the pieces.

The result of the joint work of the professional shogi player – Madoka Kitao and the graphic designer – Maiko Fujita looks pretty good. As the game was created by two females, we can also find a conscious intent to devoid the game of the war metaphor known from shogi and all other chess-like games. Charming animals: lion, elephant, giraffe and chicken (which can be converted into a hen) are catching each-other a little like in the tag game. If we forget for a moment the genesis of the concept, we will see just a brilliant game which can be played all over the world, and only the "kawai" style of the animals can resembles its origin. And it is really becoming more and more popular and known all over the world under the English name "Let's catch the lion". Not only for it's fine design, but mainly for the combining of extremely simple rules and reasonable instructions with great amount of strategic thinking. And it really makes fun and excitement both for children taking the firsts steps in strategic games and experienced strategic board-game players.

But let me return to the point when the story of my involvement in shogi and Dobutsu shogi begins.
Three years ago, just when we have started NAMI's activity in Wroclaw, two avid shogi players – Krzysztof Sieja and Wojtek Jedynak has appeared with the idea of promoting Japanese board-game named shogi. Their zeal was catching and we quickly started to gather a group of players in the regular shogi club and organized the first Wroclaw Open Shogi Championships and in the next year (2015), with the help of Mariusz Stanaszek from Polish Shogi Association and with the support of EU-Japan Fest Japan Committee – The Fourth Polish Open Shogi Championships which was a really big and international event.

All those years we could follow the unusual story of Karolina Styczynska – young Polish girl and amateur shogi player from Warsaw, who was found by Madoka Kitao while playing unexpectedly good games on 81dojo.com – a virtual place for shogi games, and finally, after being invited by Madoka Kitao to Japan, became the first ever shogi professional from outside Japan.

By promoting Karolina Styczynska, Madoka Kitao has become an important person for Polish shogi and perhaps Poland also got some place in her heart. She has supported us by her three visits in Wroclaw and by organizing two practices for Wojtek Jedynak in Japan (both with the help of EU-Japan Fest) which allowed him to develop not only his skills as a shogi player (he become 2016's Polish Shogi Champion) but also to immerse himself in shogi culture and to learn how to teach shogi, especially to young students.

For the 2016 we have planned to organize an international shogi youth tournament which finally took a form of the First Polish Youth Shogi Open Championships.
The general classification of the two days tournament of the Open Championships was won by Alexey Lavrinovich from Belarus going out of his U15 category. The U18 was won by Adam Wozniak, and U12 by Lukasz Marczak – a student of Wojtek Jedynak.

The formal championships were combined with successive Festival of Dobutsu Shogi which culminated our three-year involvement in using this game to promote both Japanese culture and strategic games. The idea to make a presentation of Dobutsu shogi in Wroclaw's ZOO (one of the best in Europe) proved to be a good choice – it was a great fun for both the Polish-Japanese-Belarussian crew and the audience. We have prepared the big boxes serving as the pieces of the game and using them in big-scale demonstration games helped us to attract bypassing children and parents – sometime it was not easy to compete with living animals but we were not without chances.

The next day's open tournament of Dobutsu shogi was held in the headquarters of ECC in Wroclaw which is situated by the main city promenade. For the first time we were able to use all the Dobutsu shogi concept – not only the game, but also the instructing movie-clip, the etiquette, the rules of the tournament giving points (and stickers) both for winners (lion- 3 points) and losers (chicken – 1 point), the exercises and exams and certificates for the grades named after the animals, and the way of rewarding the tournament avoiding indication of those who played away.

Last three years, we were allowed to keep an eye on the implementing of a comprehensive and consistent system of strategic game education built on the basis of Dobutsu shogi.
Perhaps it is just an improvement of old Indian invention, but for me it is a great example of the Japanese way of making things perfect.

© NAMI Foundation

物事を完璧にするということ

マチエイ・ポゴジェルスキ（波財団 プログラム・ディレクター）

日本人は他者の発明を改良することには優れているが、自分たち自身で何かを発明することはめったにない、とはよく言われることです。私には、これが本当かどうか分かりません。しかしここで、ある人には全く異なる発明に対して改良を行った最たる例だと見なされ、また他の人にとっては完全に新しい発明そのものだとも感じられる、ひとつの例を紹介したいと思います。

将棋は、インドを起源とし今や世界中の多くの地域で人気となったチェスのようなジャンルに属する、ボードゲームのひとつです。日本の将棋は、中国や韓国で指されているゲームとも類似する点があり、数世紀前から独特のルールを有するようになりました。例えば、将棋盤の上にもともとある駒を動かす代わりに、相手から取った駒を将棋盤の上に置くことで、これらを再び使用することが可能になる、といった具合です。

チェスのようなゲームはすべて、子ども向けの特別ルールや目的が存在します。それは、正式版のボードを使いつつも、本来使う駒の中からわずかな駒だけを利用するもので、多くの場合、敵のキングを捕まえることが目的となっています。

ゲーム本来のルールから逸れることなく、しかし異なる駒と異なるボードを使うタイプの子ども用のゲームを考案することは、それほど一般的ではありません。なぜなら、試合の興奮を奪わずにゲームを単純化することはそう簡単ではなく、同時に、より腕のあるプレイヤーにとっても、先が読めてしまったり平凡なものとはならないようにすることも、単純にはできないからです。

しかし、才能ある2人の日本人女性は、たった数分の説明の後、将棋の持つ非常に複雑なルールの原則は維持したまま、誰もが楽しめるゲームを考案しました。この『どうぶつしょうぎ（アニマル・チェス）』は、以下の2つのコンセプトをつなぎ合わせたものです。

1. 将棋盤のマスを縦4マスと横3マスに減らし、将棋の主なルールを活かしたまま、駒の動きを単純化すること。（2人のプレイヤーが扱うのは、それぞれにたった4つの駒である。）
2. 文字が書けない子ども向けに、駒の絵柄をシンプルで分かりやすくし、それぞれの駒の動きについて駒上に説明書きを記載すること。

将棋のプロ棋士である北尾まどか氏とイラストデザイナーの藤田麻衣子氏による協働作業の結果は、素晴らしいものでした。このどうぶつしょうぎは2人の女性が考案したため、将棋やチェスの類ではメタファーとして含まれる戦争のゲームという概念が、意図的に排除されていることが分かるでしょう。ライオン、ゾウ、キリンそしてヒヨコ（ニワトリに成ることが可能）といったかわいい動物たちは、鬼ごっこのようにお互いを捕まえ合っています。仮に、私たちがこの概念がどこから来たのかを束の間忘れたとすれば、これは動物の「かわいさ」のみがその起源と似ており、世界中どこでも遊ぶことができる素晴らしいゲームである、と感じることでしょう。また、それは実際に、「ライオンを捕まえよう」という英語名のもとで、世界中に知られ、どんどん人気を博しています。このゲームは、デザインが素晴らしいだけではなく、非常にシンプルかつ理にかなったルールに、深い戦略的思考を伴っています。そして、このゲームは、このような戦略ゲームに初めて触れる子どもから、この類の戦略ボードゲーム経験の長い子どもまで、どちらにとっても楽しさと刺激を与えてくれます。

しかしここで、私が将棋と関わりはじめたきっかけ、そして『どうぶつしょうぎ』が始まった時の話に戻らせてもらいたいと思います。

3年前、それはちょうど私たちがヴロツワフで波（ポーランド日本親善友好財団）の活動を始めた時でした。熱心な将棋指しであったクシュストフ・シェイヤ氏とヴォイテック・イデナック氏の2人が、将棋と呼ばれる日本のボードゲームを広げようというアイディアを持って現れました。私たちは彼らの熱意に引きつけられ、定期的に将棋を楽しむ将棋倶楽部の会員をすぐさま募り、第1回ヴロツワフ・オープン将棋チャンピオンシップを開催しました。そして、翌2015年には、ポーランド将棋協会のマリウス・スタナシェック氏の助けとEU・ジャパンフェスト日本委員会のサポートを得て、第4回ポーランド・オープン将棋チャンピオンシップを開催したが、これは実に盛大で、国際的なイベントでした。

この数年の間に、私たちは、ワルシャワから来た若いポーランド人でアマチュアの将棋指しであったカロリーナ・ステチェンスカの驚くようなストーリーを目の当たりにしました。彼女は、81dojo.comというインターネットを使ったオンライン将棋で素晴らしい功績を残しており、それが北尾まどか氏によって認められ、日本に招待されることになりました。そして、その後彼女はついに、外国人で初のプロ棋士になったのです。

カロリーナ・ステチェンスカ氏の名が広まるに従い、北尾まどか氏はポーランドの将棋にとって重要な人物となり、またおそらく北尾氏にとっても、ポーランドが彼女の心の一角を占めるようになりました。彼女はヴロツワフを3回訪れ、またヴォイテック・イデナック氏の日本での2回の実践の機会を調整してくれました。これらはすべてEU・ジャパンフェスト日本委員会の支援によって実現に至りました。これにより、ヴォイテック氏は将棋指しとして自身の技術を磨いただけではなく（彼は、2016年にポーランドの将棋チャンピオンになった）、将棋の文化に浸り、どのように将棋を教えるべきか、特に若い学生に対しての指導法について学ぶことができました。私たちは、2016年に向けて国際将棋青年トーナメントの開催を計画していましたが、これは、第1回ポーランドオープンユース将棋選手権として実施されることになりました。

オープンユース将棋選手権の2日間のトーナメントでは、ベラルーシから来たアレクセン・ラヴリノヴィッチ氏が15歳以下の部のチャンピオンとなり、18歳以下の部と12歳以下の部では、ヴォイテック・イデナック氏の生徒であるアダム・ウォズニアック氏とルーカス・マルチャックがそれぞれチャンピオンとなりました。

この選手権に続いて、『どうぶつしょうぎフェスティバル』が開催された。これは、私たちが3年間かけて取り組んだ、日本の文化と戦略ゲームの両方を広めようという活動の成果でした。ヴロツワフ動物園（ヨーロッパの中でも最も素晴らしい動物園のひとつである）で、どうぶつしょうぎのプレゼンテーションを行うという考えは、良い選択であったことが証明されました。それは、ポーランド人、日本人そしてベラルーシ人のスタッフと観客の両方にとってとても楽しいものとなりました。私たちは、ゲームの駒となる大きな箱を準備し、巨大なゲーム・デモンストレーションを行いましたが、それが道行く子どもたちや親の興味を引きつけることに役立ちました。もちろん、園内の生きている動物たちと競うことはしばしば簡単なことではありませんでしたが、チャンスがないわけではありませんでした。

翌日のどうぶつしょうぎオープン戦は、市内プロムナードの中心に位置する、ヴロツワフの欧州文化首都本部で開催されました。私たちははじめて、どうぶつしょうぎのすべての概念、つまりゲームだけではなく駒の動かし方の指導、試合のマナーやルール、たとえばポイント（ステッカー）を勝者（ライオン3ポイント）と敗者（ニワトリ1ポイント）の双方に与えること、また動物にちなんだ階級ごとの練習や試験、修了証、また実施しただけで終わりにならないよう、トーナンメントがどのように満足感を与えられるものになるかについても、取り組むことができました。

過去3年間、私たちは、どうぶつしょうぎを土台とし、包括的かつ一貫した戦略ゲームの教育システムの実施に注目し続けることができました。

もしかしたらそれは、単に古来のインドの発明を改良しただけかもしれません。しかし私にとって、それは物事を完璧にするという、日本的な手法の素晴らしい一例でした。

Mime actress Yumi Sato performance "Tree of Fukushima"
佐藤由美（マイムアーティスト）　公演「生命の木」

© NAMI Foundation

The story of a pine tree that survived disaster. Quietly stirring emotion in Wrocław

Tohoku-born mime artist Yumi Sato and pianist Kota Ishihara premiered this short piece, "The Miracle Pine" (Kiseki no Ippon Matsu), about a tree that survived the 2011 Great East Japan Earthquake, in Tokyo in 2012. Here they combined with Wrocław mime artist Katarzyna Śnieżka Sobiszewska to recreate the piece and perform a new version. The work incorporated the essence of Japanese culture in such forms as kimono and tea utensils. It was produced as an homage to the disaster zone of Tohoku and to the Earth. After the performance many in the audience expressed their compliments on an intense stage experience that made a deep impression.

震災を生き延びた松の木の物語。ヴロツワフの地で静かな感動を呼ぶ。

東北出身のマイムアーティスト、佐藤由美氏とピアニストの鼓緒太氏が2012年に東京で初演した、2011年の東日本大震災の津波に耐えた「奇跡の一本松」を題材にした小品。今回、ヴロツワフで活躍中の著名なマイムアーティスト、カタルツィナ・ニエシュカ・ソビシェフスカを迎えて再クリエーションを行い、新作版として上演しました。作品には着物や茶器など日本の伝統文化のエッセンスも盛り込まれました。被災地の東北、そして地球へのオマージュとして制作された本作。終演後、観客からは印象深く強烈な舞台経験となったと多くの賛辞が寄せられました。

Date / Venue

11 Mar. 2016
Chamber Hall at Impart

Japanese artist

Yumi Sato (actress pantomime)
Ishihara Kota (accompanist pianist)

日程 / 会場

2016年3月11日
Impart室内ホール

日本からの参加アーティスト

佐藤由美（マイム役者）
鼓緒太（ピアノ伴奏）

■Related Programs
【Mime workshop】
Date / Venue : 1 Feb.- 11 Mar. 2016 / Klub pod Kolumnami

■関連プログラム
【マイムワークショップ】
日程 / 会場：2016年2月1日～ 3月11日 /
Klub pod Kolumnami

CONTACT

Grażyna Pogorzelska (President of the NAMI Foundation)
グラジナ・ポゴジェルスカ（波財団代表）
✉ grazyna.pogorzelska@fundacja-nami.pl

© NAMI Foundation
Yumi Sato and Katarzyna Sniezka Sobiszewska
佐藤由美とカタルツィーナ・スニエシュカ・ソビシェスカ

© NAMI Foundation
Ko-Ta
鼓緒太

Chains of connections

Maciej Pogorzelski and Grażyna Pogorzelska (NAMI Foundation)

When we met Yumi Sato for the first time at the beginning of 2015 she has had just arrived to Wroclaw from Tokyo to further develop her artistic skills as the mime actress. We knew Wroclaw is a good address for vanguard actors (with famous traditions of Jerzy Grotowski’s Teatr Laboratorium and Henryk Tomaszewski’s Wrocławski Teatr Pantomimy) but the venture looked a little crazy. Yumi Sato did not want to be dependent of any formal grants so she had no documents needed for long lasting stay. We have just helped to legalized Yumi’s stay in Wroclaw and to make it possible we had to find for her an occupation within NAMI Foundation – this occupation took the natural form of preparing and performing two actor’s plays.

Just at the first meeting, Yumi showed us photos and video recording of the performance which she probably considered as the most interesting of her works. It was a dance–mime play performed at the Tokyo Theatre Festival in 2012 by Yumi with live piano accompaniment by Ko–Ta Ishihara – a musician who (as Yumi did) originated from Tōhoku. They had created together a short study inspired by the sole pine tree which had survived the cataclysm of the Year’s 2011 earthquake and tsunami.
It seemed inspiring for us so we decided to recreate the play in Wroclaw giving it the name “Drzewo z Fikushimy” (Eng. Fukushima tree). Now we know that the tree was in fact situated in the small city of Rikuzentakata, Iwate Prefecture but the title remained.
We have had no funds to bring Ko–Ta Ishihara to Wroclaw, so at first we planned to recreate the play in a simpler form with recorded music. European Capital of Culture gave us new possibilities and thanks to the help of EU–Japan Fest we were able to start preparing the full performance with Yumi and Ko–Ta.

In the meantime Yumi prepared for us another play, called “AI” (Japanese : love) in collaboration with Zbigniew Gorski – a retired actor of Wroclaw’s theaters, and in private – father of NAMI’s kendo instructor Julian Gorski. “Ai” was played at the outdoor scene of the Japanese Culture Festival “NAMI Airando” at September 2015. The collaboration was not easy because of the differences in age, acting schools and characters and lack of any common language of the two actors, but the final result was impressive and enjoyed the attention of the audience and also of the members of the Theater X from Tokyo, who came to watch the play.

Of course, Yumi did not come to Wroclaw just to play for NAMI Foundation. She had a contact within Henryk Tomaszewski’s “Wroclawski Teatr Pantomimy” but unfortunately the Theatre had just stopped its educational activities. After few attempts Yumi finally found her place at the mime actors workshops organized by Fundacja Pantomima and conducted by Katarzyna Sniezka Sobiszewska, former actress of the Hanryk Tomaszewski’s Wroclawski Teatr Pantomimy.
The meeting of two mime actresses gave further impulse of creating new performance in international collaboration of the three artist. Katarzyna used her great experience and created new story, direction and choreography.
While Katarzyna and Yumi were exercising in Wroclaw, Ko–Ta was preparing his music in Tokyo. The only possible meeting point was Skype. Additionally, traditional Japanese culture was consulted at distance by Yumi’s mother, a tea ceremony master.
Finally, the three artist met in Wroclaw for a busy week of rehearsals directly preceding the show. We were really impressed watching how the performance looking a little crude at early rehearsals is changing when the music and lights are added.

Looking back, we see long way of the three artists starting with 2011’s tsunami: Yumi Sato helping people in Tohoku with funny mime shows, her dance–mime show inspired with the sole surviving pine performed with Ko–Ta Ishihara at the Tokyo Theatre Festival in 2012, her efforts to improve skills in Wroclaw, her meeting with the mime teacher, Katarzyna Sniezka Sobiszewska who proved to be an experienced artist working earlier in many parts of world including Japan…

And we realize that we have started with very modest idea of recreating old play in a simplified form and we have finished with completely new, bigger and much more developed one connecting mime–art and music and mixing Polish and Japanese experiences.
The three artists and the three non–governmental organizations who helped and encouraged them – one can say, this all happened just as a coincidence, and it probably did. But we think such coincidence can happen thanks to the chains of connections which made people ready and open for unexpected.

© NAMI Foundation

つながりの連鎖

マチエイ・ポゴジェルスキ / グラジナ・ポゴジェルスカ（波財団 プログラム・ディレクター）

2015年の初め、私たちが佐藤由美と最初に出会ったとき、彼女はマイムパフォーマーとしての芸術的技術をさらに磨こうと、東京からヴロツワフに到着したばかりでした。有名で伝統のあるヴロツワフ（イェジー・グロトフスキ実験劇場や、ヘンリック・トマシェフスキー・ポーランドバレエマイム劇団がある）は、前衛的芸術家たちにとって良い環境であることを私たちは理解はしていましたが、その冒険的企てはちょっとばかりおかしくも見えました。佐藤由美は、どのようなものであっても公的な助成に頼ることを望んではいなかったので、長期間滞在するために必要とされている書類を何も持っていませんでした。私たちは、ヴロツワフでの彼女の滞在が法的に認められ、波財団の中での彼女の仕事が見つかるようサポートしました。これが、2人のアクターの演技の準備や実演へと自然につながっていきました。

そのまさに最初の出会いの際に、由美は私たちに、彼女の作品の中でおそらく最も興味深いと自分で感じているであろうパフォーマンスの写真やビデオ録画を見せてくれました。それは、2012年に東京シアターフェスティバルで彼女が披露した、由美と同じく東北出身の音楽家である石原鼓緒太のピアノ生伴奏によるダンスマイムでした。2人は、2011年に地震と津波の被害から生き残った一本の松の木からインスピレーションを得て、協働で短編作品を制作していました。

その演目は大変刺激的でしたので、それを“Drzewo z Fikushimy”（福島の樹）と名付け、私たちはヴロツワフにおいて、再び創作することを決定しました。その木が実際のところは岩手県陸前高田市の小さな街にあるというのは知っていはいましたが、タイトルは「福島の樹」のままにしました。

当初、私たちは石原鼓緒太をヴロツワフに招く資金がなかったために、録音された音源を用いたシンプルな形で演目を再創作することを計画していました。欧州文化首都は私たちに新しい可能性を与えてくれ、EU・ジャパンフェスト日本委員会の支援により、私たちは、由美と鼓緒太の完全なパフォーマンスの準備を始められるようになりました。

その一方で、由美は、もうひとつの演目を準備していました。それは、ヴロツワフ劇場から引退したアクターであり、プライベートでは波の剣道インストラクターであるユリアン・ゴルスキーの父であるズビグニェフ・ゴルスキーとのコラボレーション、「AI（愛）」というタイトルの演目でした。「AI」は2015年9月に開催された、日本文化フェスティバル「波アイランド」の野外舞台にて演じられました。このコラボレーションは、年齢や演劇学校、キャラクターが異なる者同士であり、しかも共通する言葉も欠けていた2人により実施されたため簡単ではありませんでしたが、最終的にはとても素晴らしい成果をもたらし、観客や、東京のシアターXのメンバーの関心を引きつけました。

もちろん、由美は波財団のためだけに演じることを目的としてヴロツワフに来たわけではありませんでした。彼女は、ヘンリック・トマシェフスキーの「ヴロツワフ・パントマイム劇場」と連絡を取っていましたが、残念ながらその劇場は、教育的活動をまさに中断したところでした。その後も何ヶ所か接触を試み、最終的に由美はパントマイム財団が企画し、以前はヘンリック・トマシェフスキーのヴロツワフ・パントマイム劇場の女優であったカタルツィナ・スニェスカ・ソビシェウスカ氏が運営する、マイムアクターのワークショップに居場所を得ることができました。

2人のマイムアクターの出会いは、3人の芸術家による国際的なコラボレーションにおいて、新たなパフォーマンスを創造するさらなる衝動を生み出しました。カタルツィナは、彼女の経験から新たな物語、方向性、そして振り付けを生み出しました。

カタルツィナと由美がヴロツワフで活動している間、鼓緒太は東京で自身の音楽を準備していました。唯一彼らが意見を交わすことができたのは、スカイプによってのみでした。伝統的な日本の文化については、茶道の師範である由美の母が遠方から助言を与えてくれました。

最終的に3人が出会えたのは、公演を目前に控えた慌ただしいリハーサルの週のヴロツワフでした。初めの頃のリハーサルでは少しばかり荒削りに見えた彼らのパフォーマンスが、音楽と照明が付け加えられることで変わっていく様を見ることに、私たちはとても感激しました。

振り返ってみれば、私たちは、2011年の津波とともに始まった3人の芸術家の長い道のりを捉えてきました。例えば、楽しいマイムショーを通じて行った、佐藤由美による東北の人々への支援、生き残った一本の松の木から着想を得た2012年東京シアターフェスティバルでの石原鼓緒太との彼女のダンスマイムショー、ヴロツワフで技術を磨こうとする由美の努力、日本を含む世界の多くの場所で演じてきた経験豊かな芸術家カタルツィナ・スニェシュカ・ソビスズゥーシカと由美との出会い。

私たちは当初、古い演目をシンプルにし、再創造するという、とても控えめなアイディアからスタートしました。しかし終わってみれば、マイム芸術と音楽そして、ポーランドと日本の経験が融合した、完全に新しく、そしてより大きく発展した作品を生み出すことができたことに気付かされました。

この3人の芸術家と、彼らを助け励ました3つの非政府組織は、単なる偶然によって引き合わされたということも可能であるし、実際そうだったのかもしれません。しかし、私たちは、人々が予期せぬことに対し準備し、そしてそれを受け入れることを可能にする「つながりの連鎖」のおかげで、このような偶然が起きたのだと感じています。

© NAMI Foundation
At the rehearsal
リハーサル

Triennale Bonsai Wroclaw 2016
ヴロツワフ盆栽トリエンナーレ2016

Contrastive demonstrations and contest for identifying young talent held simultaneously by Japanese and British bonsai instructors

The bonsai triennale travels each year among Poland, Czechia and Germany. This year it was held in Wrocław for the year of the European Capital of Culture, where 43 participants from the three countries showed 134 pieces. In addition to the competition forming the main program, there were a contest to identify new bonsai artists and a rich variety of Japan-related programs, including martial arts, origami and kimono. The festival also featured demonstrations and workshops by special guests Kevin Wilson from the UK and Koji Hiramatsu from Japan, each expressing their own particular individuality. It was a valuable opportunity for participants to experience simultaneously the different philosophies and approaches of these two dynamic bonsai artists.

日・英の盆栽師が繰り広げる対照的な実演、若手発掘コンテストも同時開催！

ポーランド、チェコ、ドイツの3か国が毎年持ち回りで開催している盆栽トリエンナーレ。欧州文化首都年と合わせ、ヴロツワフでの開催となった今回は、3か国43名の盆栽家による134点の作品が出品されました。会期中はメインプログラムのコンペティションの他、新人発掘コンテスト、武道や折り紙、着物など多彩な日本文化プログラムを実施。また、特別ゲストとして招聘された、英国のケヴィン・ウィルソン氏、日本の平松浩二氏の2名の盆栽家によるデモンストレーション及びワークショップでは、各々の個性あふれる表現を紹介。参加者にとって、気鋭の2名の盆栽家のそれぞれの異なる哲学と盆栽へのアプローチを同時に体験することができた、貴重な機会となりました。

Date / Venue

30 Apr.-1 May 2016
IASE

Participant from Japan

Koji Hiramatsu (The 4th owner of Hiramatsu Syunsyouen)

Participant from other countries

Kevin Willson (UK),
exhibitiors from Germany and Czech Republic

日程 / 会場

2016年4月30日～ 5月1日
IASE

日本からの参加者

平松浩二（平松春松園4代目園主）

その他参加者

ケヴィン・ウィルソン（英国）、
ドイツ、チェコからの出品者

■Related Programs
【Masters Demonstration】
Date / Venue : 30 Apr. 2016 / IASE Hall

【New Talents Contest】
Date / Venue : 30 Apr. 2016 / IASE Hall

【Masters workshop】
Date / Venue : 1 May 2016 / IASE Hall

■関連プログラム
【盆栽デモンストレーション】
日程 / 会場：2016年4月30日 / IASEホール

【若手盆栽家コンテスト】
日程 / 会場：2016年4月30日 / IASEホール

【盆栽ワークショップ】
日程 / 会場：2016年5月1日 / IASEホール

CONTACT

Grażyna Pogorzelska (President of the NAMI Foundation)
グラジナ・ポゴジェルスカ（波財団代表）
grazyna.pogorzelska@fundacja-nami.pl

© NAMI Foundation
Demonstration by Koji Hiramatsu
実演を行う平松浩二

© NAMI Foundation
Bonsai exhibition
展示会場にて

The Way of Bonsai

Maciej Pogorzelski (Program director of NAMI Foundation)

Forgive me such a personal approach, but I do have a problem with bonsai. I love gardening, especially Japanese style of gardening, and I am trying to keep my garden in a slightly Japanese style. But any time, when I have to cut a twig of a plant I do feel sorry. And in my mind I am telling to the plant something like : "Excuse me, I have to do it, it will be good for you". It is not for any kind of religious conviction, perhaps only for a childish instinct.
However, year after year, when I am watching my garden growing, I do realize that cutting the plants is necessary. And I do cut more and more of the twigs, and the plants do look more beautiful.
Where is the limit? When I look at bonsai trees at the exhibition I just admire them. But when I watch quick bonsai formation during the demonstrations, I still cannot get rid of some terrible feeling. Anyway, this time I had to – I became a co-organizer of bonsai exhibition!

It has started about half a year ago with the meeting of NAMI with two bonsai artist : Wlodzimierz Pietraszko and Michal Malawski – the headmasters of the Polish Bonsai Association which is luckily located in Wroclaw. Michal is a very efficient organizer, Wlodzimierz, who started bonsai popularity in Poland many years ago, talks about the art of tree formation with great inspiration.

I was impressed with his very simple explanation what a bonsai is : just literally "a tree in a pot" and the comparison of a tree and a pot to a painting and a frame. Painting is very important in western culture and most of us do understand the relationship between the painting and its frame. We almost instinctively know which frame fits to a specific painting and which does not. Wlodzimierz usually mention paintings without the frames which were "in style" in some time of the 20th century to convince the interlocutor that bonsai without the pot is a wrong idea. I feel that there is a little overinterpretation, and I do not agree in this point – because there are not only easel-paintings without frames but also not-easel-paintings which are naturally framed (or just do not need any frame) as a part of architectonic composition. Wall-painting was a main part of the visual art during most of the human history and easel-painting is only a small part which dominated last few centuries. I wonder if the bonsai is also such dominating but not only possible style of small tree formation? I am trying to figure how would a bonsai bereft of the pot look like when it would be designed as an integral part of an architectural composition.

Let's return to the event. I don't expect all the preparation to be interesting for anybody – let me mention only, that it was really a great pleasure to work with so enthusiastic and professional people like bonsai artist from Polish Bonsai Association.

And finally the great day came!

I hoped that I was well prepared to meet our special guests – I have read much of on-line information available in English and I have seen many photos. I knew that they have different life histories : Koji Hiramatsu – a heir of the four generations' tradition of bonsai cultivation, who was just born to do what he is doing, and Kevin Willson – a self-made-man who become a bonsai artist from his choice and talent only. I have learned basic information about their styles : shohin of Koji Hiramatsu and yamadori of Kevin Willson.
But to say the true, the real contrast between the two guests was somehow unexpected :
At the first sight the contrast of the postures : Rubens-like great posture of Kevin Willson who looks like an inspired artist but also like a man from a pub in Essex (please, forgive me Kevin), and the slim, typically Japanese, posture of Koji Hiramatsu.
At the second sight, the contrast of the nature : a little ribald one of Kevin Willson and modest, but cheerful of Koji Hiramatsu. And when the demonstrations and workshops started – the contrast of two ways of working : Kevin Willson working with electric devices with his characteristic look with wood shavings in his hair versus Koji Hiramatsu working only with hand-tools, acting with greater focus and reflection and using physical force only when it was necessary.
And at the end – the contrast of the final artworks – completely different but both evenly exciting.
Given all these differences, one could not expect to find anything common in such original personalities, but there was just some : both artist were very direct and open and both really enjoyed their work and enjoyed to show and teach their art.

I will remember the short instruction by Kevin Willson explaining how to make a tree to be not boring by showing the force of gravity or of the wind and I will remember Koji Hiramatsu honestly asking if the audience likes his work.
They have shown us two different paths but both paths were on the great way of bonsai.

© NAMI Foundation

盆栽の道

マチェイ・ポゴジェルスキ（波財団 ディレクター）

あまりにも私的なアプローチであることをお許しください。私は盆栽に関して困難を感じることがあります。私はガーデニング、とりわけ日本的な庭造りをこよなく愛し、我が家の庭もわずかながら日本風に手入れするよう心がけています。しかし植物の枝を切らざるを得なくなるたびに、申し訳ない気持ちに駆られるのです。そして心の中で植物にこのように語りかけている自分がいます。「ごめんね、やらなければいけないんだ、君のために良いことなんだよ。」これは宗教的信念といった類のものではなく、恐らく単なる子供じみた本能がそうさせているのでしょう。

しかし年月を追うごとに、我が家の庭が成長していく様子を眺めながら、剪定の必要性を実感しています。そして私はますます多くの枝を切るようになり、植物はこれまで以上に美しく見えるようになりました。

その限度はどこにあるのでしょうか。私は展示会で盆栽を見ながら、その姿にただ見惚れます。しかし実演で盆栽が素早くかたち造られる様子を目の当たりにした途端、依然として痛ましい感覚を払拭することができないのです。何はともあれ、今回ばかりは克服せざるを得ませんでした。私は盆栽展の共同主催者となったのですから！

このプロジェクトは、約半年前に二人の盆栽作家ヴォジミエシュ・ピエトラシュコ氏とミハウ・マラフスキ氏を交えて行われたポーランド日本親善友好財団「波」の会議の場に旗揚げされました。両氏は、幸運にもヴロツワフに本拠を置くポーランド盆栽協会で理事を務めています。ミハル氏は非常に敏腕な主催者で、ヴォジミエシュ氏は何年も前にポーランドにおける盆栽人気の火付け役となり、多大な発想で樹形形成の技について語る人物です。

私は、同氏が盆栽とは何かについて触れた非常に端的な解説に感銘を受けました。盆栽はまさに文字通り「鉢に入った木」であり、樹木と鉢を絵画と額縁になぞらえています。絵画は西洋文化において極めて重要な存在で、私達のほとんどが絵画と額縁の関係を理解しています。私達は額縁が特定の絵画に合うか否かをほぼ直感的に見分けます。ヴォジミエシュ氏は、決まって20世紀のある時期に「流行」となった額縁のない絵画を例に挙げ、鉢のない盆栽は誤った発想であると聞き手を説得します。これはいささか過剰解釈にも感じられ、この点について私は同意できません。なぜなら額縁のないイーゼル画だけでなく、非イーゼル画で建築的構図の一部としてもともと額が縁取られているもの（あるいは額縁を必要としないもの）も存在するからです。人類の歴史の大半において壁画が視覚芸術の大部分を占めており、過去数世紀のあいだに主流となったイーゼル画はそのわずか一部分を担っているに過ぎません。盆栽も小型樹木形成における可能な形態であるだけに留まらず、同様に主流といえるでしょうか。私は盆栽が建築的構図における不可欠要素としてデザインされた際に、鉢のない盆栽がどのように見えるのか理解を試みています。

イベントの話に戻りましょう。準備全般については、誰にとってもそれほど興味深いことには思えませんので、これだけ述べさせてください。ポーランド盆栽協会の盆栽作家のように、これほどまでに熱心で専門的な方々と仕事を共にできたことを、本当に大変嬉しく思います。

そして遂に大切な日がやって来ました！

私は特別ゲストと対面する心構えが十分に整っていることを願うばかりでした。私はインターネット上で得られる英語で書かれた情報をかなり読み、たくさんの写真を見ました。両氏が異なる生い立ちの持ち主であることを知りました。平松浩二氏は盆栽栽培の伝統を受け継ぐ四代目で、生まれながらにしてひたすらこの職に従事しているのに対し、ケヴィン・ウィルソン氏は自らの選択と才能だけで一代で名を成した盆栽作家です。私は平松浩二氏の「小品」とケヴィン・ウィルソン氏の「山採り」と呼ばれる各氏の作風に関する基礎的な情報について学びました。

しかし実のところ、この二名のゲストの真の対照性はどことなく意外といえました。

一目見て対照的だったのが、容姿でした。ルーベンスを彷彿とさせる体格の良いケヴィン・ウィルソン氏は、発想豊かな芸術家さながらであると同時に、エセックスのパブからやってきた男性のようでもあり（ケヴィンさん、どうぞ許してください。）、その一方で平松浩二氏は典型的な日本人らしく細身の体形でした。

続いて目に留まったのが気風の対照性で、ケヴィン・ウィルソン氏はやや豪快な印象で、平松浩二氏は控えめながら朗らかでした。そして実演とワークショップが開始すると、二通りの作業方法にもコントラストが見られました。ケヴィン・ウィルソン氏が髪に木屑を散らしながら際立った風貌で電気工具を手に作業をするのに対し、平松浩二氏は手工具のみを用いて、多大な集中力で熟考を凝らす仕草で、必要な時だけ力を込めていました。

そして最後に、完成作品に見られる対照性。趣は全く異なりますが、どちらも同等に刺激的でした。

こうした相違点を考えると、これほど独特な個性の持ち主から共通点が見出せるとは思いにくいところですが、ただこれだけは言えました。二人の芸術家は、ともに非常に率直かつ開放的で、両氏とも作品作りを心底から楽しみ、それぞれの技能を披露し指導することに喜びを感じていました。

重力や風の勢いを表現することで樹木がつまらなく見えないように仕立てる方法を説くケヴィン・ウィルソン氏の簡潔な指導を私は忘れません。また平松浩二氏が自らの作品を気に入ってもらえたかと観客に真摯に尋ねる光景を忘れることはないでしょう。

両氏はふたつの異なる道のりを歩みながら、双方の道のりが盆栽という大いなる道の内に存在していることを私達に示してくれたのです。

© NAMI Foundation

International Youth Concert in Wrocław
国際青少年音楽祭 in ヴロツワフ

Date / Venue

3-7 Sep. 2016
Centrum Tworczosci Dziecka, Oratorium Marianum, Diakonia

Performer

San-in Boys and Girls Chorus Little Phoenix,
Miyagi Sanjo OG Choir, NFM Boy's Choir (Wroclaw)

日程 / 会場

2016年9月3日～7日
Centrum Tworczosci Dziecka、
オラトリウム・マリナウム、Diakonia

参加団体

山陰少年少女合唱団リトルフェニックス、
宮城三女OG合唱団、
NFMボーイズクワイア（ヴロツワフ）

■Related Programs
【Homestay】
Date : 3-7 Sep. 2016

【Visiting to the High School Number 9】
Date : 7 Sep. 2016

■関連プログラム
【ホームステイ】
日程 : 2016年9月3日～7日

【ヴロツワフ第9高校訪問】
日程 : 2016年9月7日

CONTACT

NFM Boys' Choir
NFM少年合唱団
✉ aleksandra.nowak@nfm.wroclaw.pl

Yoshie Watanabe (San-in Boys and Girls Chorus Little Phoenix)
渡邉芳恵（山陰少年少女合唱団リトルフェニックス）
✉ nakanaka26mmm@yahoo.co.jp

Keiko Yarimizu (Miyagi Sanjo OG Choir)
遣水桂子（宮城三女OG合唱団）
✉ hatsu.kei.yarimizu@gmail.com

Song joins people across national borders

The International Youth Music Festival is held annually in the European Capital of Culture with the aim, through music, of fostering friendship and growth among the young people of Japan and Europe. Japanese participants this year were the San-in Children's Choir Little Phoenix from the city of Yonago and the Miyagi Sanjo OG Choir based in the city of Sendai. In their joint concert with the NFM Boys Choir of Wrocław they displayed wonderful voices. In 2011 when they experienced the Great East Japan Earthquake, the Miyagi Sanjo OG Choir performed by invitation at European Capitals of Culture Turku and Tallinn. They took part this year to show the world how Miyagi had begun to move forward five years on from that disaster. With support form multiple quarters, these activities giving a push to the children who will lead the next generation are a link to hopes for the future.

歌は国境を越えて人々を繋ぐ

音楽を通した日欧の青少年の友情と成長を育むことを目指し、毎年の欧州文化首都で開催されている国際青少年音楽祭。今回、日本からは米子市の山陰少年少女合唱団リトルフェニックスと、仙台市を拠点に活動している宮城三女OG合唱団が参加。地元のNFM児童合唱団との共演でジョイントコンサートを開催し、素晴らしい歌声を披露しました。宮城三女OG合唱団は大震災を経験した2011年、欧州文化首都トゥルク、タリンから招聘を受けて現地で公演。震災から5年が経った今回、前に進み始めた宮城を世界に伝えるため、参加に至りました。各方面からの支援で、次世代を担う青少年たちの背中を押す活動は、未来の希望へとつながっていきます。

San-in Boys and Girls Chorus Little Phoenix
山陰少年少女合唱団リトルフェニックス

From the front : Chairman Uchiyamada, Mrs. Uchiyamada, Japanese Ambassador Matsutomi
手前より：内山田実行委員長、内山田夫人、松富日本大使

NFM Boys' Choir
NFM少年合唱団

Miyagi Sanjo OG Choir
宮城三女OG合唱団

Photograph Exhibition "European Eyes on Japan / Japan Today vol.18"
写真展「日本に向けられたヨーロッパ人の眼・ジャパントゥデイvol.18」

Kagawa prefecture as seen by photographers from Poland and the Spanish Basque region over one-month stays

Wrocław hosted an exhibition of photographs from the 18th round of the Japan Today project. The Wrocław photographer Łukasz Rusznica took part in the project, shooting in Kagawa prefecture from February to April 2016. Rusznica turned an eye on the people and natural scenery of Kagawa, the long-established endpoint of an 88-temple pilgrimage on the island of Shikoku, to produce a unique series of photos he calls "Yokai" after a class of supernatural beings in Japanese folklore. Together with the work of San Sebastian photographer Jon Cazenave, the exhibition offered viewers different perspectives on the prefecture. With a view to the coming exhibition of these photographs in Kagawa, also attending the Wrocław show was Tetsuya Ogasawara of Book Marüte, the gallery cum bookstore in the city of Takamatsu, who assisted both photographers in Kagawa. This exhibition benefited from the superb cooperation of Getxo Photo and TIFF Festival in the two European Capitals of Culture, a fruitful collaboration with prospects for the future.

ポーランドとスペイン・バスク出身の写真家が、一か月の滞在を通して捉えたそれぞれの「香川県」

第18回目を迎えた本写真プロジェクトの写真展がヴロツワフにて開催。ヴロツワフからは写真家ウカシュ・ルシュニツアが本プロジェクトに参加、2016年2月～4月に香川県を訪れ、撮影を行いました。ルシュニツアは、古くから四国霊場の終点でもある香川にて自然と人々を見つめ、ユニークな「妖怪」シリーズを制作。サン・セバスティアンの写真家、ジョン・カセナヴェの作品とあわせ、異なる視点で香川の姿が映し出された展覧会となりました。ヴロツワフ展には、今後の香川県での写真展開催を視野に入れ、写真家2名の撮影時に協力した、高松市のギャラリー兼書店・BOOK MARÜTEの小笠原哲也氏も出席。本写真展開催にあたっては、欧州文化首都両都市で活動している写真フェスティバル、GETXHO PHOTOとTIFF Festivalとの素晴らしい連携が実現し、今後にもつながる実りあるコラボレーションとなりました。

Date / Venue

1-11 Sep. 2016
Gallery Studio BWA Wrocław

Photographers

Łukasz Rusznica (Wroclaw), Jon Cazenave (San Sebastian)

Artistic Director

Mikiko Kikuta

Collaborator

TIFF Festival

Place of photographing

Kagawa prefecture of Japan

日程 / 会場

2016年9月1日～11日
BWA ギャラリースタジオ

写真家

ウカシュ・ルシュニツァ（ヴロツワフ）、
ジョン・カセナヴェ（サン・セバスティアン）

アーティスティックディレクター

菊田樹子

協力

TIFFフェスティバル

撮影自治体

香川県

■Related Programs
【Artist's Talk: Jon Cazenave, Łukasz Rusznica, Mikiko Kikuta】
Date / Venue: 3 Sep. 2016 / BARBARA : infopunkt

■関連プログラム
【アーティストトーク：ジョン・カセナヴェ、ウカシュ・ルシュニツァ、菊田樹子】
日程 / 会場：2016年9月3日 / バルバラ

CONTACT

Mikiko Kikuta (Artistic Director)
菊田樹子（アーティスティック・ディレクター）
✉ eurotoday@nifty.com

Maciej Bujko (CEO of "BLIK" Foundation)
マチエイ・ブイコ ("BLIK"財団CEO)
✉ biuro@tiff.wroc.pl

From the left: Maciej Bujko, Mikiko Kikuta and Lukasz Rusznica
左より：マチエイ・ブイコ、菊田樹子、ウカシュ・ルシュニツァ

Exhibition
展示風景

Three sides of photography

Maciej Bujko (CEO of “BLIK” Foundation)

“BLIK” Foundation was a part of international residency program European Eyes on Japan. It was an amazing project with contribution from Japan, Bask and Poland. Łukasz Rusznica and Jon Cazenave were photographers involved into project. Mikiko Kikuta was curator, who organize whole cooperation. I had occasions to work with all of them and it was pleasure. I remember when I received an email from Mikiko almost one and half year ago. She explained that she is looking for an artist to amazing project which is European Eyes on Japan. She asked me if I could give her some names of Wroclaws photographers. For me it was a start of great adventure! I gave her three names. Łukasz was chosen.

First part of the project took place in Japan. Łukasz and Jon were spending few weeks in Kagawa prefecture. They had time to explore Kagawa prefecture, do pictures, to get involved into Japanese world. Łukasz told me after the trip that he was scared stiff before his departure from Warsaw airport. He didn’t know anything about Japan, he just headed out into the unknown. But he finally flew away…

I was in Wrocław. Łukasz was reporting his journey day by day through internet. His impressions, opinions, stories and photographs of course. For me and his friends it was like receiving a telegrams from faraway lands. Somehow Łukasz mixed together XIX century tradition with XXI century technology. Sometime those messages were negative but most of the time excited, positive, restless. He wrote a lot about food, nature, traditions, LGBT culture, threats and his personal feelings.

After Łukasz returns, we organize something like homecoming (American traditions, connected with welcoming people who returning home). From this moment Łukasz was working hard together with Mikiko and Jon to create an exhibition in Getxo. It was a difficult process of international (intercontinental in fact) cooperation. Łukasz spend hundreds of hours for developing raws, edition, and finally for proposals. He was sending me new proposals every day! We were discussing together, and also Mikiko, Sara and Jon were involved.

Finally we’ve meet together in Bask country. Exhibition took place in an amazing palace on the ocean side. After official opening organizers of Getxo Photo invited us on the rooftop supper, but in this case rooftop meant top of place with ocean view during sunset! Literally one of the most beautiful suppers in my entire life! Bask hospitality isn’t vary foams in the world but it should be. Sara from San Sebastian European Capital of Culture hosted and entertained us during whole stay.

After exhibition in Getxo we proceeded to planning next part of the project in Wrocław during the TIFF Festival. Mikiko, Łukasz, Jon and Beata (producer from TIFF Festival) were working together to achieve the great curatorial work on exciting projects in different venue – Studio BWA Wrocław. BWA is one of the most important galleries in Wrocław and Poland. During installations and hanging works everybody works together. Finally exhibition was opened at 1st of September. It was sunny, warm day, one of the last of summer. Opening took place at the amazing backyard of Ruska 46 (fulfill with alternative neon and murals). A lot of people came to see an intention exhibition focus on Japan. The reception of project was excellent! During meeting with authors and curator room was filled with people very interested in their photography and Japan culture. Also authors walk through exhibition were very interesting, and complemented the genius of Łukasz and Jon projects. For me, as an organizer of whole festival it was great experience to cooperate with such amazing people and to discover new way of seeing. Mikiko offers me her help in next projects connected with Japan photography, which I wish to do!

The third step is to create final exhibition in Kagawa prefecture in Japan. As far as I know, Mikiko already fixed the venue in Takamatsu, which is real great. Łukasz works have been sent to Japan from Wrocław few months ago, so they are ready to be exhibit. Now it is time to work once more together on new proposal. It would be an amazing final of our project to meet once more in Japan, where everything was started.

写真展を彩った三つの局面

マチエイ・ブイコ（“BLIK”財団CEO）

“BLIK”財団は、国際滞在型の写真企画である「European Eyes on Japan（日本に向けられたヨーロッパ人の眼）」の一部として本プログラムに関わりました。これは日本、バスク、ポーランドの協力による素晴らしいプロジェクトであり、ウカシュ・ルシュニツァとジョン・カセナヴェの2名がこのプロジェクトに参加しました。キュレーターの菊田樹子氏がこのプロジェクト全体を取り仕切っており、すべてのつながりを作ってくれました。私はこのプロジェクトに関わるすべての人と共に仕事をする機会に恵まれ、それはとても光栄なことでした。約一年半前に菊田さんからメールを受け取った時のことをよく覚えています。そのメールには、彼女が「European Eyes on Japan」という素晴らしいプロジェクトに向けてアーティストを探しており、ヴロツワフの写真家を何人か教えてほしいという旨が書いてありました。このメールは、私にとってわくわくするような冒険の始まりだったのです！そこで私は彼女に3人の写真家を紹介しました。そしてその中からウカシュが選ばれたのです。

プロジェクトの前半は日本で行われました。ウカシュとジョンは香川県で数週間過ごし、香川県を散策しながら写真を撮って日本に関わっていきました。ウカシュは、ワルシャワ空港から出発する前はとても不安だったと、後になって私に話してくれました。日本について事前知識を持ち合わせていなかった彼にとっては、未知の世界へと飛び込むようなものでした。しかし何はともあれ、彼は旅立って行きました…

ヴロツワフにいる私に向けて、日本に対する彼の印象や見解、起こった出来事、そしてもちろん撮影のことなど、ウカシュは毎日ネットで報告をくれました。私や彼の友人たちは、まるで遠く離れた土地から電報を受け取っているような感覚になり、どういうわけか、ウカシュが19世紀の慣習と21世紀のテクノロジーを同時に行っているように思えました。時々ネガティブなメッセージもありましたが、大抵の場合は期待に胸を躍らせたポジティブかつ高揚したメッセージであり、そこには日本の食事や自然、伝統、LGBT文化のことや彼の個人的な感情までが綴ってありました。

ウカシュがヴロツワフに戻ってから、私たちはホームカミングパーティー（故郷に帰ってきた人を歓迎するアメリカのしきたり）を開きました。そしてウカシュは戻ってすぐに、菊田さんやジョンと共にゲッチョで開かれる展覧会の準備に取り掛かりました。国際的な（正確には大陸をまたぐ）共同作業というのは難しく、ウカシュはRAWデータの現像や編集、そして展示の提案に何百時間も費やしました。彼は毎日新しい案を私に送ってきたのです！私たちの話し合いには、菊田さんやサラ、ジョンが加わりました。

最終段階で、私たちはバスクで顔を合わせることが出来ました。展覧会は海辺にある素晴らしい宮殿で開催されました。公式オープニングの後、ゲッチョフォトのオープニング主催者の方々が屋上でのディナーに招いてくれました。夕暮れ時のオーシャンビューを眺めることのできる宮殿の屋上での食事は、文字通り私の人生において最も美しいディナーの1つとなりました！バスク地方のホスピタリティーはあまり知られていませんが、もっと世界中に知られるべきです。バスク滞在中はずっと、欧州文化首都サン・セバスティアン委員会のサラが私たちをもてなし、楽しませてくれました。

ゲッチョでの展覧会の後はヴロツワフに移り、ヴロツワフで行われるTIFFフェスティバルに向けての準備に取り掛かりました。菊田さん、ウカシュ、ジョン、そしてTIFFフェスティバルのプロデューサーであるベアタは、Studio BWA Wroclawという別の会場でも、この素晴らしいプロジェクトの企画展示を成功させるために力を合わせました。会場のBWAは、ヴロツワフのみならずポーランド全土においても主要なギャラリーの1つとされています。作品を取り付けたりつるしたりする間は全員で作業に励みました。そして、晴天で暖かい夏の終わりの9月1日、ついに展覧会はオープンしました。オープニングはRuska46という、ネオンと壁が一面に広がる素敵な場所で行われました。たくさんの人々が日本に焦点を当てたこの展覧会に訪れ、このプロジェクトに対する反応は上々でした！彼らの作品と日本の文化について興味を持った人々が写真家とキュレーターに会いに来場し、展示室は人々で埋め尽くされました。また、写真家自身が観客と会場を回ることができたのもこの展覧会の醍醐味であり、ウカシュとジョンは自分たちのプロジェクトについて自ら説明を加えることができました。フェスティバル全体の主催者である私にとって、このような素晴らしい人々と協力し、新しい見方を発見することが出来たこのプロジェクトは得難い経験となりました。菊田さんは、次の日本関連の写真プロジェクトへの協力を申し出てくださっており、私はまた彼女と仕事ができることを願うばかりです！

3つ目のステップは、日本の香川県で行われるこのプロジェクト最後の展覧会をつくることです。私が知っている限りでは、菊田さんはすでに高松にある素晴らしい会場を用意してくれています。ウカシュの作品は数か月前にヴロツワフから日本に向けて送られており、展示の手はずは整っています。今や、新しい計画に向けてもう一度共に取り組むときです。全ての起点となった日本という場所でもう一度行われるこの展覧会は、私たちのプロジェクトの素晴らしいフィナーレとなることでしょう。

欧州文化首都サン・セバスティアン2016
European Capital of Culture San Sebastian 2016

CONVERSATIONS
DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN 2016
DSS2016.EU

The Culture for living together

Pablo Berástegui
CEO of DSS2016EU

ともに生きる為の文化

パブロ・ベラステギ
サン・セバスティアン2016 CEO

Donostia / San Sebastian 2016 European Capital of Culture (DSS2016EU) was a challenging project. As complex to be implemented as necessary. To have the possibility to contribute to promote a more solidary, respectful society and, to a certain extent, to foster a better world is a heavy warden but also very rewarding. It is also a huge privilege.

Our core programme dealt with strong goals such as the one stated in our motto "Culture to overcome violence". After many years of suffering, being able to face certain issues through a programme of activities was an extremely rich experience. The most complicated projects were also the ones that gave me more pleasure.

In a very complicated moment for the idea of Europe, as a community, facing dramatic situations such as the migration crisis, being able to take some time and reflect on those issues was another outstanding opportunity for those who worked or enjoyed DSS2016EU. Learn to live with those who are different from us is now, more than ever, a must. As it shall be caring about the planet in which we are living. Our legacy for future generations is no other that the learnings we could draw from our experience.

Being a European Capital of Culture was also an ideal occasion to broaden the relationship with other cities and countries. In that sense, the collaboration with the EU-Japan Fest was one of the most satisfying bonds built during this process. Getting to know a seemingly far away culture and having the opportunity to fecund exchanges were two of the consequences that I would highlight. A wide range of activities and collaborations were possible grace to this initiative. As a result, I believe the whole city feels a little bit closer to Japan.

私たちにとって、欧州文化首都 ドノスティア・サン・セバスティアン2016は、挑戦に満ちたプロジェクトでした。プロジェクトを進めるうえで、物事は必要に応じて複雑になりました。より連帯感ある思いやりに満ちた社会の促進に貢献し、より良い世界をある程度まで育んでゆく可能性を持つことは、重大な責務ではありましたが、同時に非常にやりがいのある役割でもあり、大変名誉なことでした。

「衝突を乗り越えるための文化」という私たちのモットーに宣言されているように、核となるプログラムにおいて私たちは揺るぎない目標に取り組みました。何年も悩みぬいた末に、様々な活動のプログラムを通して特定の課題と向き合うことができたのは、非常に充実した経験にもなりました。最も困難なプロジェクトもまた、私に喜びを与えてくれるものとなりました。

ヨーロッパの理念は移民危機などの劇的な状況に直面しており、私たちは共同体として非常に込み入った時期に置かれています。そのような時期に、しばし時間を割き、これらの問題を再考することができたのは、欧州文化首都サン・セバスティアン2016に携わり、その祭典を楽しむ人々にとっては、特筆すべき機会ともなりました。自分たちと異なる人々との共存について学ぶことは、現在かつてない程に求められています。それは、私たちが住まうこの地球を気遣ってゆくことでもありましょう。未来の世代への私たちからの遺産は、私たちが自身の経験から学び得たことに他なりません。

また、欧州文化首都は、他都市や他国との関係を広げてゆく上で理想的な機会となってくれました。EU・ジャパンフェストとの協力は、そうした関係の深化の過程で築かれた最も素晴らしい結びつきの一つです。一見遠く離れた文化に対する知見を広げ、豊かな交流を結ぶ機会に恵まれたというこれら二つのことは、諸々ある成果の中でも特に強調させていただきたい点です。広範囲に及んだ活動やコラボレーションは、この先導力がかなりの恩恵をもたらしたと言えるでしょう。そのお陰で、この街全体が今や日本をちょっぴり身近に感じていると確信しています。

“Hybrid-Rhythm & Dance” Motoko Hirayama with Oreka TX
平山素子&Oreka TX「Hybrid」公演

Peace Treaty Exhibition Clocks from Hiroshima
Peace Treaty（平和条約）展
ヒロシマの時計展示

Chairman Uchiyamada
内山田実行委員長

Chairman Uchiyamada and San Sebastian2016 team
内山田実行委員長とサン・セバスティアン2016委員会

International Youth Concert in San Sebastian
国際青少年音楽祭 in サン・セバスティアン

San-in Boys and Girls Chorus Little Phoenix
山陰少年少女合唱団リトルフェニックス

Miyagi Sanjo OG Choir
宮城三女OG合唱団

Joint concert
合同演奏

Orfeon Txiki
オルフェオン子供合唱団

Clair Choir
合唱団クレール

Chairman Uchiyamada, Mrs. Uchiyamada,
Ms.Hara (Conductor), Mayor, Ms.Watanabe (Pianist)
内山田実行委員長夫妻、原氏（指揮者）、市長、渡邉氏（ピアニスト）

Japanese Horror and Fantasy Film Festival
ファンタジー・ホラー映画祭

Film director Shinji Higuchi
樋口真嗣監督

Cinema Caravan in San Sebastian
シネマキャラバン in サン・セバスティアン

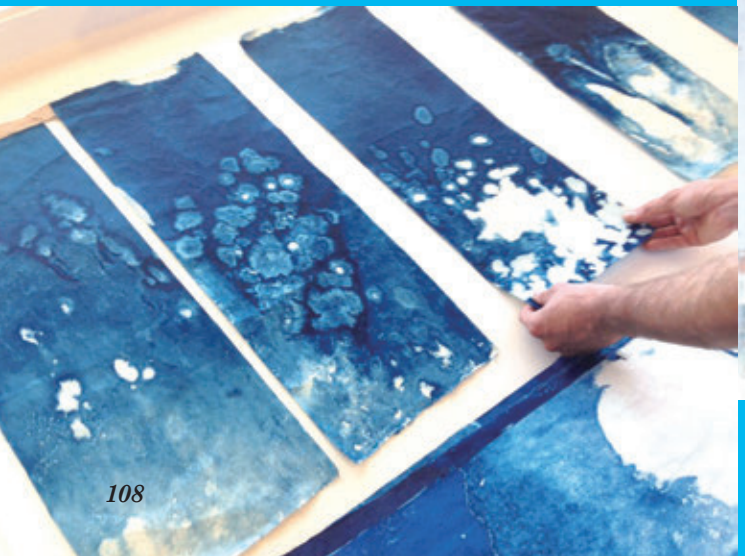
Cinema Caravan
シネマ・キャラバン

World Puppet Festival : Kakashi-za Performance
世界人形劇フェスティバル:かかし座公演

Kobe City Univ. of Foreign Studies & Univ. of Basque Country
The 3rd Int'l Seminar
神戸市外国語大学･バスク大学　第3回国際セミナー

Japanese Automata Performance
からくり人形公演

Photo Exhibition : European Eyes on Japan / Japan Today vol.18
写真展:日本に向けられたヨーロッパ人の眼・ジャパントゥデイ vol.18



Director Makoto Shinkai and
productor Genki Kawamura
新海誠監督と川村元気

San Sebastian International Film Festival
サン・セバスティアン国際映画祭

film director Sang-il and Ken Watanabe
李相日監督と渡辺謙

Film director Koreeda and actress Kiki
是枝裕和監督と女優・樹木希林

ATOWA Concert
ATOWA（広島）コンサート

Photography Festival : GETXOPHOTO 2016
写真フェスティバル：ゲッチョフォト2016

Albaola Whaleship Building Project
アルバオラ　捕鯨船復刻プロジェクト

Chillida-Leku-Museum
チリダ美術館

World Puppet Festival : Kakashi-za Performance
世界人形劇フェスティバル：かかし座公演

The flowering silhouette tradition speaking to our times

Formed of puppet theater people from around the world, the Union Internationale de la Marionette (UNIMA) holds it general assembly and World Puppet Festival every four years. In 2016 the festival was jointly hosted by European Capital of Culture San Sebastian and the Spanish city of Tolosa, where UNIMA is based. As well as meetings and symposia in which UNIMA members from around the world took part, puppet theater troupes representing various countries gathered and offered a wide-ranging program that included exhibitions and both theater and roadside performances.

Taking part from Japan was the troupe Kakashiza, which specializes in modern shadow puppetry, and presented "Hand Shadows Animare". Their delicate yet dynamic performance created from shadow and the human hand thrilled an audience of over 500. What led to the invitation extended to Kakashiza was the Japan visit paid by Idoya Otegui, UMINA member and director of the Tolosa International Puppet Center, to attend the Iida Puppet Festa in Nagano prefecture in 2014, where she saw a Kakashiza performance. The city of Iida has now been selected to host the World Puppet Festival in 2018, and must now look forward to development of its network through the puppet theater and of further exchange between Japan and Europe.

現代に伝わり花開く影絵の伝統

世界中の人形劇人で組織される国際人形劇連盟（ウニマ）が、4年毎に行うウニマ総会と世界人形フェスティバル。2016年はスペイン・ウニマの本拠地トロサ市と欧州文化首都サン・セバスティアンが連動しフェスティバルが開催されました。全世界のウニマ会員が参加する会議やシンポジウムが開かれた他、各国を代表する人形劇団が集結し、劇場での公演や路上パフォーマンス、展示など、人形劇に関する様々なプログラムが展開されました。

日本からは、現代影絵の専門劇団かかし座が参加し、「Hand Shadows ANIMARE」を上演。人の手と影が作り出す繊細かつダイナミックなパフォーマンスは500名を超える観客を沸かせました。かかし座の招へいにあたっては、ウニマ委員 / トロサ人形劇場代表のイドヤ・オテギ氏がいいだパペットフェスタ2014（長野県）のため来日し、かかし座の公演を視察したことがきっかけとなり実現に至りました。2018年は飯田市で世界人形劇フェスティバルの開催が決定しており、今後も人形劇を通したネットワークと日欧間のさらなる交流の発展が期待されます。

Date / Venue

2 Jun. 2016
Teatro Principal

Artist

Kakashi-za

Performance

Hand Shadows ANIMARE

日程 / 会場

2016年6月2日
プリンシパル劇場

参加劇団

かかし座

上演作品

Hand Shadows ANIMARE

CONTACT

Idoya Otegui (Director of TOPIC Puppet Theatre)
イドヤ・オテギ（TOPIC人形劇場ディレクター）
✉ iotegui@cittolosa.com

Shimizu Satomi, Kakashi-za
劇団かかし座　清水 聡美（企画営業部）
✉ info@kakashiza.co.jp

Date / Venue

28 May-5 Jun. 2016
Various places in Tolosa and San Sebastian

Participants from Japan

Shobei Tamaya the 9th, Yasuko Senda

日程 / 会場

2016年5月28日～ 6月5日
トローサ、サンセバスティアン市内各所

日本からの参加者

九代玉屋庄兵衛、千田靖子

■Program

Date / Venue : 29 May / Miramar Palace
31 May / Garbera Mall
2 Jun. / Euskalherria Plaza
4 Jun. / Tabakalera
5 Jun. / Kiosko del Boulevard

■プログラム

日程 / 会場：5月29日 / ミラマール宮殿
5月31日 / ガルベーラモール
6月2日 / エスカルリアプラザ
6月4日 / タバカレーラ
6月5日 / キオスク・デル・ブルバート

CONTACT

Idoya Otegui (Director of TOPIC Puppet Theatre)
イドヤ・オテギ（TOPIC人形劇場ディレクター）
iotegui@cittolosa.com

Yasuko Senda (NPO Minerva Nagoya)
千田 靖子（NPO法人ミネルヴァ名古屋）
senday@ams.odn.ne.jp

Japanese Automata Performance
からくり人形公演

Sources of Japanese craftsmanship for the modern age : From traditional drama to a puppet art charming the world

Karakuri automata are spring-action dolls produced extensively during the Edo period, from the early 17th to the mid-19th centuries. Made in the form of festival parade floats, tea-serving dolls or the like, their natural movements and expressions have charmed people for hundreds of years. The term “karakuri” describing hidden mechanisms was originally applied to the Western clocks that arrived in Japan during the Muromachi period, from the 14th to the 16th centuries. The karakuri figures that then developed through iterated creative originality in the practice of mechanical engineering distinctive of Japan while the country had shut itself out from the rest of the world are even said to be the forerunners of robots. Taking part in this karakuri doll performance were the expert Yasuko Senda and Shobei Tamaya, a ninth-generation karakuri master from Nagoya whose lineage in the craft reaches back to the Edo period. The dolls are all made by hand with the skills of proficient craftsmen employing multiple tools and varieties of wood according to their specific purposes. In these times of smartphones, accessible 3D printers, and robots and computer graphics on every street corner, what they hoped to convey to audiences was the sources of Japanese craftsmanship. Presented at ten different locations, each performance was a full experience of the charms of an unbroken 300-year tradition of handcrafting that welcomed a full house and enjoyed extensive media treatment.

現代に伝えたい、日本のものづくりの原点 日本の伝統芸能から 世界を魅了する人形芸術へ

からくり人形は、江戸時代に盛んに作られたぜんまい仕掛けの人形。祭りの山車や、茶運び人形など、その自然な動きと表情で人々を魅了してきました。“からくり”は、もともと室町時代末期に入ってきた西洋時計を応用して出来たもの。鎖国中は国内で創意工夫が重ねられ、日本独自の機械技術によって発展したその姿はロボットの先駆けだとも称されています。今回のからくり人形公演には、江戸時代から9代続く名古屋市のからくり人形師・玉屋庄兵衛氏と専門家の千田靖子氏が参加しました。人形は、熟練の職人の技によって何種類もの木材や道具を使い分け、全て手仕事によってつくられるもの。3Dプリンターが身近になり、街角のロボットやCG、スマートフォンなどが溢れる現代にあって、人々に見せたかったのは「日本のものづくりの原点」でした。各地で10回行われた本公演は、どの回も満席、メディアからも多くの取材をうけるなど、約300年続く手仕事の魅力を存分に伝えるプログラムとなりました。

TOPIC

Yasuko Senda and a boy from the audience
千田靖子と人形に見入る少年

EL DIARIO VASCO

DONOSTIA 2016 | CULTURA

Local papers on Karakuri and UNIMA
紙面でも取り上げられた公演

WONDER OF KARAKURI

Idoya Otegui Martínez (Director of TOPIC Puppet Theatre)

Thanks to the European Capital of Culture DSS2016, the 22th UNIMA Congress and the World Puppet Festival 2016, made San Sebastian and Tolosa, the international centre of gravity of the world of puppetry.
Within the "World Puppet Festival 2016" held during eight days in San Sebastian and Tolosa in the frame of San Sebastian European Capital of Culture, the company Shobei Tamaya IX & Karakuri Ningyo Company presented the puppet play "Wonder of Karakuri Ningyo". Quite a challenge as it was to present to the audience traditional puppets with a very sophisticated mechanism that could make look like robots or old automatons.

The experience was a great success. The audience gathered at different points in which the Company performed: Miramar Palace gardens, Garbera Mall, Kutxa Kultur Plaza in Tabakalera and Kiosko of Boulevard, was really amazed seeing something they had never seen, something totally different from what they are used to see and what they could view along the International Festival that was held in the city. What all of them agreed was that the show had something magic, that what they were witnessing was something with tradition and seniority they would not have the chance to see in many more occasions. The popular feeling after the performance was the same by everyone, "What a beautiful thing!!! and what a feeling of calm and spirituality brings the show!!!!"

The opportunity given to us by the EU-Japan Fest to enjoy this old Japanese tradition has been a magnificent life lesson. In this world of globalization where western culture is being stablished in eastern countries like Japan, it is amazing to see how the tradition is living together with contemporary arts. In many western countries, the traditional arts are underestimated and it is very hard to engage young people. That is why many traditional performing arts are disappearing. However, the Shobei Tamaya IX & Karakuri Ningyo Company showed us how important is to engage young people in traditional performing arts with the participation of two young men in the company. We believe that this experience has been a life lesson to the audience in San Sebastian that made them think about their traditional performing arts, which are the roots of the contemporary ones. We deeply encourage Japanese young people in studying, working and showing their tradition worldwide.

To be part of a project as a European Capital of Culture is a unique opportunity that will never come back in the life, so I really encourage anyone that is reading this text to be a part of such a project. We have had the opportunity of enjoy performances from the most traditional ones as the one that we are referring in this rapport from the most contemporaries. We have had the opportunity to meet people from all over the world; from the five continents we have had the chance to know more not only about the puppetry art but also about the culture, about their gastronomy about their way of living. We have had the chance to interchange experiences, to start multicultural projects, to begin relationships.
There have been nine intensive days of work, of joy, of tiredness, of happiness, of living together. Days that will remain in our memories forever.

We really hope to be able to continue the relationship started many years ago in 1988 when my first trip to Iida, strengthen this year 2016 thanks to EU-Japan Fest with the leadership of Mr. Kogi, and my good friends Tamiko Onagi from UNIMA Japan and Yasuko Senda. Let's dream that maybe some year we will do a co-production show Japanese-Basque why not????

We really want to highlight the important work that the EU-Japan Fest does supporting the European capital of Cultures for 24th years. I do not say this because we got their support, I want to say this because we are a non-profitable Association that suffers a lot the luck of sensibility of the industries towards the Culture in Spain. To find a foundation with such a sensibility is admirable so thanks, thanks and thousand times thanks for the great work you do supporting the Culture, I really hope the industrials from my country will learn from you. THANKS!!!!!!

からくりの魅力

イドヤ・オテギ（TOPIC人形劇場ディレクター）

はじめに、欧州文化首都サン・セバスティアン2016、第22回国際人形劇連盟議会（UNIMA）、2016年世界人形劇会議の皆様に、サン・セバスティアンとトロサの両都市を人形劇の国際的中心地にしてくださったことを感謝致します。

世界人形劇フェスティバル2016は、欧州文化首都サン・セバスティアンの枠組みの中で、サン・セバスティアンとトロサにて8日間開催され、九代目玉屋庄兵衛とからくり人形劇団は「からくり人形の追求」という人形劇を披露しました。そこで観衆に披露されたのは、ロボットや古い自動人形といった非常に洗練された仕組みを備えた伝統的な人形でしたので、この取り組みは大変挑戦的なものでした。

本企画は大成功でした。ミラマール宮殿、ガーベラモール、タバカレーラのKutxa文化プラザ、大通りのキオスクなど、劇団が実演を行った様々な場所に集まった観客は、自分たちが今まで目にしたことのないものを見て大変驚いていました。それは、日頃見慣れていたものとも、市内で開催される国際フェスティバルで見ていたものとも全く異なるものだったのです。観客の皆が納得したことは、その見世物が不思議な力を秘めており、これまでの多くの機会でも目にすることのなかった、伝統と年功を大切にする文化を自分たちは目撃しているのだということでした。演技を見終わったあと多くの人が持った感想はひとつ。「なんて美しいのでしょう！なんて深い静けさと崇高さの感情が、演技にもたらされていることでしょう！」に尽きました。

EU・ジャパンフェストにいただいた、この古き良き日本の伝統を楽しむ機会は、素晴らしい人生の教訓となっています。日本のような東の国々でも西欧文化が築かれるグローバル化した世界において、伝統が現代芸術といかに共存しているかを見て驚かされます。多くの西欧諸国において伝統的な芸術は過小評価されており、それらに若い世代が取り組むのは難しいのが現状です。このことが、多くの伝統芸術が消え去る理由ともなっています。

しかし、九代目玉屋庄兵衛とからくり人形劇団は、若者を伝統的な舞台芸術へ巻き込むことがいかに大切かということを、劇団に参加した二人の若者の存在をもって、私たちに示してくれました。この経験は、サン・セバスティアンの観客に現代芸術のルーツである伝統舞台芸術について考えさせる人生の教えとなったと確信しています。私たちは、日本の若い人々が伝統について学び、取り組み、世界中へ広めてゆくことを後押ししたい気持ちでいっぱいです。

欧州文化首都のプロジェクトの一部を担うといった経験は、もう巡っては来ない人生における唯一無二の機会です。ですから、私はこのようなプロジェクトの一員になろうとこの文章を読んでくださっているすべての方々を精一杯応援したく思います。フェスティバルの間、私たちは様々なタイプの人形劇を鑑賞することができましたが、とりわけ日本の人形劇に関してはからくりのような非常に伝統的なものから、劇団かかし座による現代的なものまで、実にさまざまな人形劇を楽しみました。また、世界中からやってくる人々と出逢う機会にも恵まれ、五大陸から集まった人々によって、人形劇のみならず各自の文化、食文化、生き方についても知ることができました。お互いの文化を交換し、多文化プロジェクトを開始し、関係を築く機会も得ました。

集中的に活動を行った9日間は、歓びがあれば疲れもあり、幸せに満ちて、皆が生を共にした日々となりました。こうした日々を、私たちは決して忘れることがないでしょう。

もう何年も前のこと、私が初めて飯田に視察旅行をした1988年を機として築かれたご縁は、2016年、EU・ジャパンフェストの古木さん、日本UNIMAのおなぎたみこさん、千田靖子さんなどの親友たちの先導のお陰で深められました。この関係が今後も継続してゆきますようにと切に願っています。何年か後には、日本とバスクの共同制作を作ることもできるかもしれません。

24年にわたって欧州文化首都を支援して来られたEU・ジャパンフェストの重要な役割について強調しておきたいと思います。自分たちが助成を受けたという理由で強調したいわけではありません。EU・ジャパンフェストについてここで述べたい理由は、スペインの産業界においては文化に対する感性が大変に欠如しており、私たち自身がそうした事態に苦しむ非営利団体であるからです。文化への理解を備えたこのような団体を見出せたことは、大変ありがたいことでした。ですから、文化支援のためにEU・ジャパンフェストが行って来た素晴らしい働きに対しては、いくら感謝をしてもしきれません。自国の産業界が、将来EU・ジャパンフェストから何らかの学びを得ることを望んでいます。本当に、ありがとうございました！

Peace Treaty Exhibition Clocks from Hiroshima
Peace Treaty（平和条約）展　ヒロシマの時計展示

Date / Venue

24 Jun.-2 Oct. 2016
San Telmo Museum, Koldo Mitxelena

Cooperation

Hiroshima Peace Memorial Museum
The number of clocks : 4

日程 / 会場

2016年6月24日～ 10月2日
サンテルモ美術館、コルド・ミチェレナ市立図書館

協力

広島平和記念資料館
展示数：4点

DSS2016

Heritage of Hiroshima seeking path to peace after passage of 71 years' time

The motto San Sebastian raised alongside the magnificent title of European Capital of Culture was "Culture to overcome violence". The unending violence and conflict in human history have no match in the history of the Basque region, nor even in European or world history. This project to examine peace was the lead project of the European Capital of Culture, the one they put the most effort into and one they confronted earnestly. The resulting exhibition put on show the culmination of the wide-ranging activities of the project launched in 2013. As symbols of the search for peace, the exhibition included several clocks on loan from the Hiroshima Peace Memorial Museum that survived that city's atomic bombing. The greatest challenge facing us is to find ways to come to terms with peoples, religions and cultures different from our own and for them to coexist within the same society. As invisible heritage of San Sebastian 2016, it is the mission of this exhibition, which makes the case to the world for the importance, for the sake of building our future, of acting now and doing over and over whatever may be within our capabilities, however small, to remain alive within the hearts of human beings.

* Under the authoritarian regime of General Francisco Franco, the Basque region was subjected to the oppression of its own distinctive culture. Organized as a movement in resistance to this oppression in 1959, Basque Homeland and Freedom (ETA) sought to win separation and independence for the Basque region through violence. ETA went on to wage armed campaigns continuously through the rest of the 20th century, and many people fell victim to ETA "political violence" in such forms as assassinations of and attacks on politicians. ETA proclaimed and then broke off any number of cease-fires, but the group's cease-fire of 2011 finally held up, and in April 2017 ETA announced its disarmament.

71年の時を経て、ヒロシマの遺産が問いかける平和への道筋

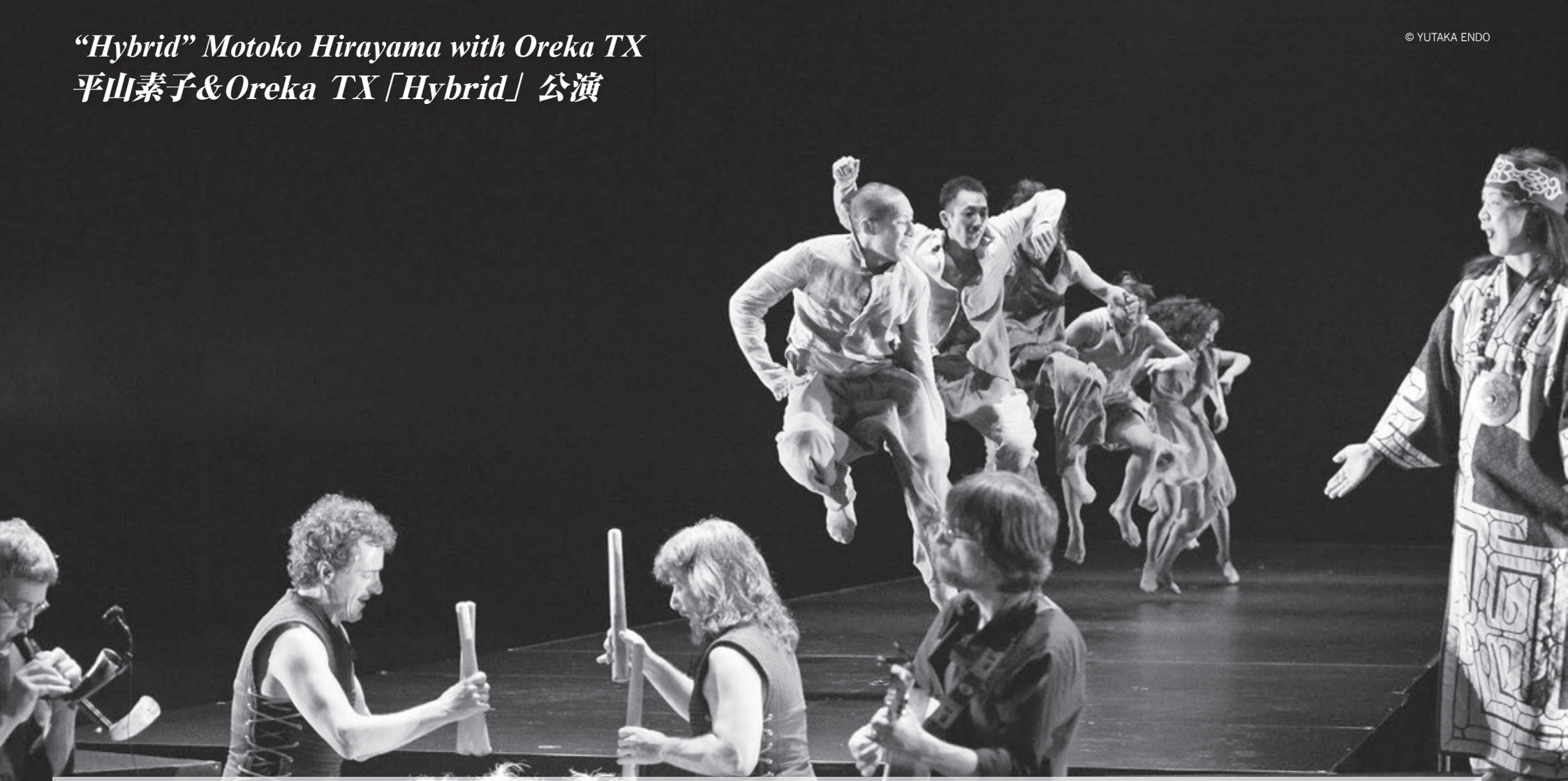
欧州文化首都という華々しいタイトルのなかでサン・セバスティアンが掲げたモットーは、Culture to overcome violence（暴力を乗り越えるための文化）。人間の歴史において絶えることのなかった争いや暴力は、バスク地方だけでなく、欧州、そして世界がたどってきた歴史にほかなりません。平和を紐解く本展は、欧州文化首都の主要プロジェクトとして、彼らが最も力をいれ、真摯に向き合ったものでもあります。本展は、2013年から始まった本プロジェクトの多岐に渡る活動の数々の集大成を展示。平和を問いかける象徴として、広島平和記念資料館から被爆した時計も展示されました。自分とは異なる民族、宗教、文化に向き合い、お互いが同じ社会で共存することは、今を生きる私たちに最も求められています。未来を築くために、今行動を起こし、小さくともできることを積み重ねていくことの重要性を世界へと訴えた本展のミッションはサン・セバスティアン2016の見えない遺産として、今も人々の心の中に生きています。

※フランコ将軍の独裁政権下、バスク地方はその独自の文化に対する弾圧を受けてきました。1959年、弾圧に対する抵抗運動が組織され、バスク地方の分離独立を武力で勝ち取ろうとする「バスク祖国と自由（ETA）」が設立。以降、2000年代まで、ETAは継続的に武装活動を行なってきました。政治家の暗殺や攻撃などETAの「政治的暴力」により、多くの人が犠牲となりました。ETAは何度か停戦を宣言しては破棄しているものの、最終的には2011年の停戦が続き、2017年4月に武装解除が表明されました。

Chairman Uchiyamada visited the exhibition
内山田実行委員長 Peace Treaty展視察

Clocks from Hiroshima
広島の時計

“Hybrid” Motoko Hirayama with Oreka TX
平山素子&Oreka TX「Hybrid」公演



© YUTAKA ENDO

Principles of bodily expression in Basque rhythm and Japanese dance interwoven by Motoko Hirayama.

Japanese, Ainu and Basque rhythm and dance each boast a strong identity. The powerful enthusiasm of dancer and choreographer Motoko Hirayama and a professional team of Japanese and Europeans in sympathy with her vision together achieved the performances in Japan and Spain of “Hybrid”, sublimated as a single dramatic work brilliantly fusing those several elements that one might at first reckon disparate. Hirayama herself made numerous visits to Europe for discussion and dialog, but the production process also involved teleconferencing and Skype rehearsals, and it was the aggregate of individual efforts that made it a work of tremendously high quality artistically and technically. Following a singular success in Tokyo with performances on three consecutive days in March 2016, the show toured Europe for three weeks, beginning with a performance in San Sebastian, Spain, in October, and was met with a passionate welcome and standing ovations from full houses. A further “Hybrid” performance is booked for European Capital of Culture Pafos in 2017.

平山素子が手がけるバスクのリズムと日本のダンスが織りなす身体表現の根源

日本、アイヌ、バスクのリズムと踊り。どれも強いアイデンティティをもつ、一見特異なそれぞれの要素を見事に融合し、一つの舞台芸術作品として昇華した本作「Hybrid」は、ダンサー・振付家の平山素子氏の強い熱意とそれに共鳴する日欧のプロフェッショナル・チームにより、日本・スペイン双方で公演が実現しました。制作過程においても、平山氏自身も数度に渡り現地に赴き打ち合わせと対話を重ねるとともに、電話会議やスカイプでのリハーサル、個々の努力が積み重ねとなり、芸術面・技術面において大変質の高い作品が生まれました。2016年3月の東京公演は異例の3日間連続公演で成功をおさめ、続くスペインでは10月のサン・セバスティアン公演を皮切りに3週間に及ぶツアーも満員のスタンディングオベーションと熱烈な歓迎を受けました。本作は2017年の欧州文化首都パフォスでも公演が決定しています。

Date / Venue

25-27 Mar. 2016
New National Theatre Tokyo

Artist

Motoko Hirayama, OrekaTX, Emi Toko, Kenta Kojiri,
Yuki Nishiyama, Mayumi Minakawa, OBA, Ryu Suzuki,
Masaru Ikejima

日程 / 会場

2016年3月25日～ 27日
新国立劇場（東京）

出演

平山素子、Oreka TX、床絵美、小尻健太、西山友貴、
皆川まゆみ、OBA、鈴木竜、池島優

■Basque Tour

Date / Venue : 21-23 Oct. / Victoria Eugenia Theatre, San Sebastian
26 Oct. / Arriaga Theatre, Bilbao
1 Nov. / Gayarre Theatre, Pamplona
4 Nov. / Principal Theatre, Vitoria-Gasteiz

■バスクツアー

日程 / 会場：2016年10月21日～ 23日：
ヴィクトリア・ユーゲニア劇場
（サンセバスティアン）
10月26日：アリアーガ劇場（ビルバオ）
11月1日：ガイアーレ劇場（パンプロナ）
11月4日：プリンシパル劇場（ヴィトリア
=ガスティス）

CONTACT

Igor Otxoa
イゴール・オチョア
info@txalapart.com

Motoko Hirayama
平山素子
contact@motokohirayama.com

Jorge Fernandez

HYBRID : RHYTHM & DANCE
A CULTURAL EMERGING ENCOUNTER

Igor Otxoa (Txalap.art Production)

The dancer and choreographer Motoko Hirayama has been the creator of this singular and unique dance and music spectacle, in collaboration with the Basque music group Oreka TX and the Ainu ethnic group singer Emi Toko.

The first time Motoko Hirayama came into Oreka TX's and Emi Toko's albums, she fell immediately in love of their rhythms and tones. Although being so different and coming all of them from faraway world locations, she could not avoid her discoveries and started thinking up the artistic discourse possible to bend all of them up together.Apparently, there was no common starting point, therefore : naming it HYBRID encompassed the complexity of this union.

After a visit in person to the Basque Country she, and part of the Japanese team, meet up with Oreka TX and Txalap.ART crew. Being then introduced to the Basque way of life and habits and also the Basque team getting to know Motoko's aim better ; they got all convinced of the project and started to find out the manners of tracing the working system and steps to follow to make it real.

Selecting and gathering a group of professional dancers coming from different fields (contemporary dance, ballet, street dance, etc) to create a compact and high-level artistic cast together with Oreka TX musicians and Emi Toko singer was another important task. Not having to forget neither the attention focused on a needed minutely calculated and complex designed scenography and lighting. As well as the superb wardrobe designed by being based on Ainu traditional motifs.

The online and telephone communications became a great decisive to meet up and exchange tunes, impressions, and even arrange online alive rehearsals Tokyo-Donostia through Skype. This working process would have not been possible without the aim and desire of making a common bet on the project, but also without the professional experience and background from all the members enrolled. Saving physical distances and cultural matters added strength to the steps achieved and exposed the meeting points lying beyond first believed distanced conceptions.

After some months of separated work, both Japanese and Basque artistic teams got together in person again in March of 2016 in Tokyo. They fulfilled an intense three weeks working schedule at the New National Theatre facilities and sharped out all the remaining details for the spectacle to get ready. After these working weeks, HYBRID : Rhythm & Dance World's premiere took place on the 25th of March 2016 in the New National Theatre of Tokyo were, along the 3 consecutive days, it resulted a great success. The HYBRID project had become a real fact at last.

Working towards next stops of the spectacle, the definition and design of the following tour required a tight production connection beyond both ALFALFA and TxalapART teams to string together the accommodations, flights, meals, technical logistics, international documents and permits, etc. All these arranging were also sorted out through telephone, online communications, and shared documents finding out step by step a production and technical dialogue looking forward always to back-up the artistic needs as best as possible.

Autumn had come and the Japanese team travelled to the Basque Country since 16th October until 5th November to meet up again with Oreka TX and TxalapART team and set in motion the three weeks Basque Tour : Donostia-San Sebastian, Bilbao, Pamplona-Iruñea and Vitoria-Gasteiz.

During their first days of stay in Donostia / San Sebastian the catch up and rearranging rehearsals took place within the facilities of the Victoria Eugenia Theatre. All the whole artistic, technical and productions members meet habitually and kept a tight communication to adapt the spectacle as needed. Some of the artistic changes were for example the participation of all the Oreka TX group members. With this last band member inclusion, now the percussion added even more colour and tone to the rhythm to the spectacle.

Besides the rehearsals, the international press conference was held at the Victoria Eugenia Theatre those previous days too, and Donostia / San Sebastian 2016 European Capital of Culture and Donostia Kultura representants, among others, took part in it. Also, along the following days of the tour, various interviews with all range of mass media companies had place due to the emerging interest and echo around the project.

On the 21st of October in the Victoria Eugenia Theatre of Donostia-San Sebastian, the European Release was celebrated and the two consecutive days two more spectacles were as well offered in this same venue. Once again, a huge hit and warm welcome embraced the project. The spectacle had a 3 triumphant weeks tour in the Basque Country being presented after Donostia in the Arriaga Theatre (Bilbao), Gayarre Theatre (Pamplona-Iruñea) and Principal Theatre (Vitoria-Gasteiz).

In between each spectacle, artistic rehearsals technical tests and arranging to be done for each venue's circumstances occurred. These all adaptations were indispensable to adjust the scenography, lighting design and music and dance movements so they fixed correctly. The total HYBRID crew (Japanese and Basque) day by day showed their disposal and hardworking elbow-to-elbow manners. This professional and personal dedication was to the whole crew an unforgettable and thrilling experience. Leaded by Motoko Hirayama, the summed up efforts since the starting point have forged cultural, professional and good friendships that we believe have nourished the result of the union of these 3 cultures in one HYBRID : Rhythm & Dance.

Now a days, after savouring the achievement of reaching the starting aim of the project, we would all like it not to have an end and, therefore, we are currently studying, managing and considering possible new locations and events where it could be shown to new and wider audiences and keep HYBRID : Rhythm & Dance alive.

HYBRID：RHYTHM & DANCE　新たなる文化の遭遇

イゴール・オチョア（Txalap.art　制作）

ダンサーであり振付家の平山素子さんが、バスク地方出身の演奏グループ、オレカTXとアイヌ民族の唄い手床絵美さんとのコラボレーションによる、ダンスと音楽が織りなすこの類稀で異色な舞台の制作指揮を務めました。

平山素子さんは、オレカTXと床絵美さんのアルバムに初めて出合った際、そのリズムと音色にすぐさま惚れこんだといいます。非常に相異なる遠く離れた世界の場所から来た音源であるにもかかわらず、彼女は発見を見出さずにはいられず、それらすべてをひとつにまとめる可能性を持つ芸術的対話を考え始めたのです。そこには共通した出発点が存在しないことから、これを「ハイブリッド」と名付けることにより、この合作の複雑性を包含しているとのことです。

日本人チームの一員としてバスク州に自ら訪問した彼女は、オレカTXとチャラパルタの制作クルーに会いました。滞在中、バスク地方の生活様式や習慣を紹介される一方で、バスク人チームもまた素子さんが掲げる目標をより深く知るようになりました。チームの誰もがこのプロジェクトに確信を持ち、その実現に向けた制作システムを辿る方法や踏むべき手順を探り始めたのです。

コンテンポラリーダンス、バレエ、ストリートダンスなど異なる分野からプロダンサーを選出して結集し、オレカTXのミュージシャンと唄い手・床絵美さんと共演するためのコンパクトで高水準の芸術性を持つキャストづくりを行うのももうひとつの重要な作業でした。また忘れてはならないのが、緻密な計算と複雑なデザインが求められる舞台美術と照明に対して注意を置くことです。またアイヌの伝統的モチーフを基にデザインされた精緻な衣装も然りです。

オンラインと電話でのコミュニケーションが、顔を合わせながら楽曲や印象の交換をする上での有用な手段となり、スカイプを通じて東京とドノスティアをオンラインで結ぶ生リハーサルまでもが設けられました。こうした制作プロセスは、プロジェクトに共に賭ける目標と切なる望み、そして参画した全メンバーのプロとしての経験や背景なくしては実現し得ないことでした。物理的距離と文化的問題を縮めることが工程の達成に拍車をかけ、当初かけ離れていると考えられていた概念を超えたところに存在する合流点を浮き彫りにしたのです。

数ヵ月間にわたる個々の取り組みの末、2016年3月に東京で日本人とバスク人の制作チームが再び直に勢揃いしました。彼らは新国立劇場の施設で3週間におよぶ過密な作業スケジュールを全うし、この舞台が準備万端となるよう残された細部に磨きをかけました。作業を重ねた数週間を経て、HYBRID : Rhythm & Dance（ハイブリッド：リズム＆ダンス）の世界初公演が2016年3月25日、東京の新国立劇場にて行われ、3日連続の公演とともに大成功を収める結果となりました。こうしてHYBRIDプロジェクトは、遂に真の現実となったのです。

次なる目的地での公演に向けて作業を進めるなかで、この後続ツアーの定義づけとデザインの関係で、アルファルファとチャラパルタの両チーム間の制作に関わる緊密な連携以外にも、宿泊先、飛行機、食事、舞台装置輸送、国際書類や許可書などの手筈を整える必要がありました。こうした手配もまた電話およびオンラインでのコミュニケーションに加え、共有文書を通じて処理がなされ、その結果、芸術面の要望を極力最善なかたちで満たす上で常に求められる制作側と技術側の話し合いが、段階的に確認できました。

秋が到来し、日本人チームが10月16日から11月5日までバスク州に赴き、オレカTXとチャラパルタの制作チームと再会し、ドノスティア＝サン･セバスティアン、ビルバオ、パンプローナ＝イルーニャ、ビトリア＝ガステイスを巡演する3週間のバスク・ツアーが始動しました。

ドノスティア＝サン・セバスティアン滞在期間の初めには、打ち合わせとリハーサルの再編がヴィクトリア・ユージニア劇場の施設内で行われました。芸術、技術、制作の担当メンバー全員が頻繁に顔を合わせ、必要に応じて作品に改変を加えるため、緊密なコミュニケーションが保たれました。芸術面での変更の一例として挙げられるのが、オレカTXの全メンバーの参加によるものです。残り最後のバンドメンバーの参加により、そのパーカッションがこの舞台のリズムにより鮮やかな色彩と音色を添えました。

リハーサルのほか、公演の数日前にはヴィクトリア・ユージニア劇場で国際記者会見が開かれ、ドノスティア＝サン・セバスティアン2016欧州文化首都やサン・セバスティアン市文化局の代表者らが出席しました。また当プロジェクトへの高まる関心と反響により、ツアー中日を追うごとに幅広いマスコミ企業からの様々なインタビューが行われました。

10月21日にはドノスティア＝サンセバスティアンにあるヴィクトリア・ユージニア劇場にてヨーロッパ初公開が祝われ、同会場で2日連続2回の追加公演が行われました。ここでも再び莫大なヒットを放ち、当プロジェクトは温かな歓迎に包まれました。本公演はドノスティアで披露された後、アリアーガ劇場（ビルバオ）、ガイアーレ劇場（パンプローナ＝イルーニャ）、プリンシパル劇場（ビトリア＝ガステイス）を巡り、3週間におよぶバスク州ツアーは大盛況のうちに終わりました。

各公演の合間には、芸術面のリハーサルや技術確認、さらに各会場の状況に合わせた手配がなされました。こうした修正は、舞台美術、照明デザイン、音楽およびダンスの動作が正確に定まるよう調整する上で不可欠なものでした。日本人とバスク人で構成されるHYBRIDの総制作クルーは、日に日に肘と肘をぶつけ合う勢いで心意気と懸命さを発揮していきました。このようなプロとして、また個人として制作クルー全体に注がれた献身ぶりが、忘れられない興奮に満ちた経験を生み出したのです。平山素子さんの先導のもとで、開始地点からの努力の積み重ねが、文化的かつプロフェッショナルな素晴らしい友情を築き、それがこれら3つの文化がひとつに融け合うHYBRID : Rhythm & Danceという合作の成果を育んだものと私達は確信しています。

本プロジェクト開始当初の目標を到達した達成感を味わった今、私達は皆このままで終わらないことを望んでいることから、新しいより幅広い観客に見てもらい、HYBRID : Rhythm & Danceが躍動し続けるように、現在、作品を発表できる可能性のある新たな場所やイベントを調査しまとめて、検討を行っているところです。

Horror and Fantasy Film Festival Japan Program
ファンタジー・ホラー映画祭　日本特集

Date / Venue

29 Oct.-4 Nov. 2016
Victoria Eugenia Theatre, Principal Theatre

Artists

Shinji Higuchi, Noboru Iguchi, Tomoo Haraguchi,
Yoshikazu Ishii, Koji Shiraishi, Minoru Kawasaki,
Daniel Aguilar

日程 / 会場

2016年10月29日～11月4日
ヴィクトリア・ユーゲニア劇場、プリンシパル劇場

日本からの参加者

樋口真嗣、井口昇、原口智生、石井良和、白石晃士、
河崎実、ダニエル・アギラル

CONTACT

Jose Miguel Beltran Sanchez
ホセ・ミゲル・ベルトラン・サンチェス
JMiguel_Beltran@donostia.eus

Floro Azqueta / Iñigo Royo

All eyes on in Spain! The distinctive worldview of Japanese horror cinema

2016 brought the 27th Horror & Fantasy Film Festival. In the Basque region of Spain and indeed throughout Europe, Japanese horror cinema enjoys a passionate following that appreciates its distinctive worldview and special effects techniques, so much so that it seems to feature in the film festival every year. As well as screenings, this year's festival offered director talks, exhibits, a short film competition, performances and numerous other unique events at locations around the city celebrating horror film. Festival director José Miguel Beltran visited Japan ahead of this year's festival to hold discussions with distributors and figures involved in the film industry that led to this year's special focus on Japan. The result was a program of substance like no other before it including six directors invited from Japan, twelve full-length screenings and one short film, as well as talk events. The festival is already scheduled for this year as well, and preparations are underway for another special focus on Japan.

スペインが注目！日本独特のホラー映画の世界観

2016年で第27回を迎えたファンタジー・ホラー映画祭。日本のホラー映画はその独特の世界観と特撮技術でバスクをはじめスペイン・欧州各国に熱烈なファンをもち、毎年の映画祭でも必ず取り上げられるほど。本映画祭では上映のほか、監督を招いたトーク、企画展、ショートフィルム・コンペティション、パフォーマンスなどホラー作品にまつわる個性的なプログラムが市内各所で数多く展開されます。本年の開催に先立ち、映画祭責任者のベルトラン氏が視察来日を行い、配給会社や映画関係者との打ち合わせを実施したことから、今回の日本特集が実現。6名の監督を日本から招き、12本の長編と1本の短編映画上映のほか、トークイベントも実施され、これまでにない充実したプログラムが展開されました。本映画祭は既に今年も開催が決定しており、新たな日本特集の準備が進行中です。

Panel Discussion with film directors
監督達を迎えたパネルディスカッション

Left : Festival program head Mr. Beltran　Right : Director Higuchi
左：映画祭プログラム代表ベルトラン　右：樋口監督

Konitxiwalk
コンニチウォーク

Art Center Tabakalera : Curator Residence Program
アートセンター・タバカレーラ：キュレーターレジデンスプログラム

Linking Japan and the Basque region Culture exchanges with view to long-term relationships

Tabakalera is an old cigarette factory that found new life as an art space with the hosting of the European Capital of Culture. In 2015 project leaders Aguirre and Rodrigues visited Japan and, together with Arts Initiative Tokyo (AIT) laid plans for this curator exchange residency program. A Basque and a Japanese curator were each selected by open notice, who then conducted intensive research over some four weeks on art and their host country and regional community. While the number of artist-in-residency programs has been growing, those for curators remain rare and this one should play a major role going forward in the development of residency programs that exploit the rich knowledge and outlook of curators.

日本とバスクを結ぶ長期的な関係を見据えた文化交流

欧州文化首都開催を契機として、元タバコ工場を改装した新たなアート・スペースとして始動したタバカレーラ。2015年にプロジェクト責任者のアギーレ氏、ロドリゲス氏が視察来日し、AIT（Arts Initiative Tokyo）と共に今回のキュレーターの交換レジデンス・プログラムが企画されました。バスク、日本のキュレーターはそれぞれ公募で選ばれ、約4週間のあいだその国や地域コミュニティとアートに関する濃密なリサーチを行いました。アーティストの滞在制作システムや施設は増えているものの、キュレーターを対象としたプログラムはまだ珍しく、今後キュレーターの豊かな知識、視点を活かした滞在プログラムを発展させていくうえでも大きな役割を果たしました。

Maki Nishida
西田雅希

Date

28 Nov.-25 Dec. 2016

Cooperation

Tabakalera

滞在期間

2016年11月28日～ 12月25日

協力

タバカレーラ

Haizea Barcenilla
アイゼア・バルセニーラ

Date

4 Dec.-31 Dec. 2016

Cooperation

Art Initiative Tokyo (AIT)

滞在期間

2016年12月4日～ 12月31日

協力

アーツ・イニシアティブ・トーキョー（AIT）

CONTACT

Tabakalera Artists' Space
タバカレーラ・アーティストスペース
✉ sortzaileak@tabakalera.eu

Ane Agirre
アネ・アギーレ
✉ aagirre@tabakalera.eu

Ms.Barcenilla and Ms.Nishida
バルセニーラと西田

Talk at AIT Tokyo
AIT（東京）でのトーク

At Sociedades Gastronómicas
ソシエダ・ガストロノミカでの調査

Notes on Tabakalera Residency Everything Starts with the Dining Table : Aspects of Basque Society and Layered Communities

Maki Nishida (Curator)

I visited the Tabakalera art center in San Sebastian for four weeks as the first curator on an exchange research program between Art Initiative Tokyo (AIT) in Japan and Tabakalera in the Basque region of Spain.

Its distinctive identity and patterns of community formation against the background of its own unique history and culture make the Basque region an intriguing one. I considered this a fine opportunity to investigate and learn more about these aspects of the region. Considering my research residency would be of a relatively short period of just four weeks, it wouldn't be realistic to plan for a study of anything terribly complex. And it is in the nature of an exchange program also to consider future collaboration between the participating curators and their institutions, so my studies could be reckoned the first step in the careful construction of a lasting relationship into the future. Rather than seeking any short-term or concrete outcome, then, my idea was to take a long-term perspective in defining a topic that would provide a foothold for thinking, from one specific angle, about "what makes the Basque". It was then that I recalled what I had heard about the existence of the distinctive communities that have developed in San Sebastian around the notion of food, in which it claims pride of place in the world. These are the food clubs, restricted to male membership, called sociedades gastronómicas. Looking into these clubs, I learned how they played an important role in preserving and maintaining Basque culture under Franco's repression and learned that traditionally discussion of politics is strictly prohibited in their meetings. Precisely because it is always in itself a political act, to gather in a group is a notably difficult thing in a dictatorship, and I found it intriguing that they managed to persist by pronouncing themselves without political character, but focused instead on food. Just what sort of political behavior is it that is enabled by the positive abandonment of politics? The male-only membership opened the way to thinking about gender as well. There could no better angle for delving into the nature of communities specific to the Basque region. I also thought that these groups would make a fine reference point in considering how artists, food and community relate to each other, something I had already been researching for some time. As it turned out, Haizea Barcenilla, the exchange curator coming to Japan (Tokyo) from the Basque country, had drafted a research plan to look at Japanese society and communities from the perspective of "differences between the public and the commons," and I found myself looking forward to what might emerge from us each conducting our own research in our respective locations grounded in a shared awareness of the problem.

And so in November I set out for Tabakalera. The facility, a former cigarette factory that has been renovated and then opened just one year before, hosts residency programs for artists and curators, and some seven to ten such residents are continuously in place producing art or conducting research. Tabakalera staff, not least director Ane Rodríguez Armendariz and program officer Ane Agirre Loinaz, provided cordial support for one arriving with an unconventional record of research, and I have real gratitude for residency coordinator Natalia Barberia Santamaria, who handled everything on her own from making appointments to interpreting. For the first two weeks we were all still fumbling, and things moved forward slowly. To start, the day after I arrived I met with Haizea before she left for Tokyo, and it was arranged for me to visit, two days later, an open studio at the Bilbao Arte residency facility in Bilbao, where Haizea is based. The crucial piece of this first half of my residency was that, thanks to Haizea, I made contact with artists and other people involved in the field in Bilbao and, with assistance from her family, made arrangements to visit a range of gastronomic societies, including some in outlying villages. I would like to take this opportunity to express my gratitude to her parents in particular. During this period I learned that the Basque term txoko, as these societies are listed in the local literatures, is actually the term used in Bilbao, while in San Sebastian they are uniformly referred to with the Spanish word sociedades, and that the way either operate differs slightly from group to group. In this and other respects, I had a clear sense of how little accurate information on the societies exists outside of the Basque region. I learned also that, despite the umbrella term "Basque", different parts of the region are different in character. And so I met with a sociologist who specializes in the region, hoping to hear about the basic structure of Basque society and questions of identity. By way of an introduction from an artist I had met, I visited the Cofradía Vasca de Gastronomía, one of the oldest societies in San Sebastian, and heard from its leader Mocoroa how it came about and its basic history. This is where I would learn of the existence of mysterious groups called "cuadrillas" that are important in thinking about Basque culture. And so did I spend the two weeks of the first half of my residency slowly but surely building a foundation of knowledge and developing an awareness of the issues involved.

Once I got a handle on things after those first two weeks, it was a maelstrom as I visited clubs here and clubs there, and in between times viewed the work of artists I had met and visited their studios. In San Sebastian too, I made visits to a wide range of clubs, from the city's oldest society steeped in tradition to the so-called royal societies that are distinctly political, and including others for schools and all sorts of other groups. At a community society outside San Sebastian and another in a mountain village called Ataun, I witnessed environments where Basque is the language of daily conversation and observed the ways of communities different from those in urban areas. By visiting a wide range of areas and societies in this way, little by little I learned something of physical sensations of their society. Although further research is needed on the abandonment of politics, I heard that the "proscription of political and religious speech in places where members gather" is a rule deriving from common-sense wisdom for the sake of smooth communication without making waves in a gathering place, one that predates the years of tyranny and continued into them. I also learned that societies formed in recent years generally admit both men and women as members, and that as times change the way is opening to even some of the older clubs, though by no means all of them, permitting women to visit or even to join the rolls. An interview that I conducted with a Catalonian chef who leads the research unit at a three-star restaurant in the Basque country on the culinary focus of Basque society and the food clubs helped externalize what I had learned through the eyes of an outsider, someone from another region of Spain with its own strong awareness of identity. Another extremely valuable opportunity was that to exchange views with Marta Arzak, Assistant Director of Education and Interpretation at the Guggenheim Bilbao whose family runs another three-star restaurant and who, apart from her work at the museum, continues her own research into the connections between art and food, on the question of whether it is possible to approach this topic in a way that does not suffer from cliché. Through this process it became apparent how important a tool of communication food is for the Basque people as well as, contradictory though it may seem, that the food clubs are but one element of a variety of "communities" that together make up Basque society. A major presence in the social structure are the more foundational cuadrillas mentioned above. While I was unable to look deeply into them on this visit, I felt that to understand Basque society in future it will be essential to make further investigation into these quasi-familial groups that "develop" during childhood.

The Basque people set great store by their collectives. At times I felt that their community-view was quite close to the stress placed on the group over the individual in Japanese society. It made a deep impression on me how multiple artists mentioned to me that, unlike in other parts of Spain, the way that artists go about their work often involves naturally helping each other in the production process across generations. It occurred to me that something interesting would come of it if we could create opportunities for Japanese and Basque artists to work together on production and exhibition, and I thought how I would like to work towards making that happen.

Basque people in many different locations were unanimous that "everything starts with the dinner table" (when people gather together around it). And that dinner table need not be in a private home : it may sometimes be in an eating club, sometimes with the people of one's cuadrilla, it may sometimes be in a corner bar or sometimes in the fronton (a public space where people play the Basque game pelota, which seemed to me perhaps the forerunner of squash), and the table may be of varying shapes and sizes that accommodate varying groups of varying composition. I would like for the next step in my research to be to look at the various forms and roles of the "dining table" and of course of food itself.

タバカレラ滞在記
すべては食卓からはじまる―バスク社会と複層的コミュニティの様相―

西田 雅希（キュレーター）

日本のArt Initiative Tokyo（AIT）とスペイン・バスク地方のアートセンター、タバカレラとの交換リサーチプログラム派遣キュレーター第一号として、サン・セバスティアンの同センターに4週間滞在した。

バスク地方は、特異な歴史と文化を背景に持つ、独特のアイデンティティとコミュニティ形成が非常に興味深い地域である。この地方への派遣とあらば、ぜひこれらについてより深く知り、考察する機会にしたいと考えた。4週間という比較的短期のリサーチ・レジデンス期間を考えると、あまり複雑な内容の調査を計画することは現実的ではない。また、交換派遣というプログラムの性格上、両サイドの派遣キュレーターおよびインスティテューション同士の将来の協働も視野に入っており、今回の調査は今後継続した関係性をじっくり築いていくための第一歩と捉えることができる。そこで、短期的かつ具体的な成果を求めるよりは、長期的な視点で、ひとつの切り口から「バスクなるもの」を考える手がかりを得られそうなトピックを設定しようと考えた。そこで思い出したのが、かつて耳にした、サン・セバスティアンが世界に誇る「食」を中心に同地で発展した独自のコミュニティの存在であった。Sociedades Gastronómicas（以下ソシエダと略す）と呼ばれる、男性メンバー限定の料理クラブがそれである。調べてみると、ソシエダはフランコ圧政下でバスク文化を保存・保全するために重要な役割を果たした経緯があり、また会では伝統的に政治の話が一切禁じられているらしいという情報も得た。「集う」という、それ自体が既に政治的であるがゆえに独裁政権下では著しく難しくなる行為が、食を中心に据え、政治的性格を持たないことを名言したことで存続しえたことは興味深いと思った。政治性の積極的な放棄によって可能になる政治的行為とは、一体どのようなものなのだろうか。男性限定のクラブなので、ジェンダー的考察も可能になる。バスク地方特有のコミュニティのあり方を探る上で、これ以上のよい切り口はない。また、予てより調査を続けている、アーティストと食とコミュニティの関係性を考えるうえでも、ソシエダはよい参照点になると考えた。蓋を開けてみると、バスクから日本（東京）へ派遣されたキュレーターのHaizea Barcenillaも、「パブリックとコモンの違い」という視点から日本の社会とコミュニティを見るという調査計画をしており、共通する問題意識のもと、それぞれがお互いの場所でリサーチを行うことで何が見えてくるのか楽しみだなと思った。

かくして、11月末にタバカレラへ向かった。もとはタバコ工場であった建物を改装して1年ほど前にオープンしたばかりである同施設は、アーティストやキュレーターを迎えるレジデンス・プログラムを行っており、常時7 〜 10人ほどのレジデントが滞在して制作やリサーチを行っている。ダイレクターのAne RとプログラムAne Aをはじめ、一風変わったリサーチ内容を持ってやってきた私のことを親身にサポートしてくれ、アポイント取りから通訳までを一手に担ってくれたレジデンス担当のNataliaには本当に感謝している。はじめの2週間は皆が手探りで、ゆっくりと物事が進行していった。まずは到着翌日、東京へ出発前のHaizeaと会い、2日後に彼女が拠点としているビルバオで、Bilbao Arteというレジデンス施設のオープンスタジオに行くことになった。これが滞在前半のキーポイントで、彼女のお陰でビルバオでも作家や美術関係者とのコンタクトができ、また彼女とご家族の協力のもと、地方の村も含めたさまざまなソシエダ訪問の約束をすることもできた。特にご両親には、この場を借りて感謝申し上げたい。この期間に、そもそも「バスク語でTxokoと呼ばれる」と各所の文献にあったソシエダは、実はビルバオで使われている呼称で、サン・セバスティアンでは一貫してスペイン語でsociedadesと呼ばれていること、両者は運営の形式も少し違うことがわかるなど、バスクの外でのソシエダに関する正確な情報の少なさを実感した。また、ひとくちにバスクといっても、地域によってかなり性格が違うこともわかってきた。そこで、バスク社会の基本的な構造とアイデンティティ問題について話を聞きたいと思い、この領域が専門の社会学者に会いに行った。また、知り合った作家の紹介で、サン・セバスティアンの古いソシエダのひとつであるCofradía Vasca de Gastronomíaを訪問し、会長のMocoroa氏にソシエダの成り立ちと基本的な歴史について教わった。ここで、Cuadrillasという、バスクを考えるうえで重要となる摩訶不思議なグループの存在を知ることとなる。このように、ゆっくりとではあるが、土台となる知識と、それにまつわる問題意識を育てたのが前半2週間であった。

ペースが掴めてきた後半は一転、怒涛の日々で、あちこちのクラブを訪問し、合間にバスクの作家たちと会って作品を見せてもらったり、スタジオを訪問させてもらったりした。サン・セバスティアンでも最も古い伝統あるソシエダから、学校や各種団体会員のためのソシエダ、またいわゆる王道的ソシエダとは一線を画す政治色の強いものまで、さまざまなタイプのクラブにお邪魔した。サン・セバスティアン近郊の集落のソシエダや、Ataunという山間部の村のソシエダでは、バスク語が日常会話に使われる環境を目の当たりにし、都市部とはまた違ったコミュニティのあり方を見た。このように幅広い地域とそれらのソシエダを訪問することで、少しずつ彼らの社会の身体感覚を学んでいった。政治性の放棄という点については、さらなる調査が必要ではあるものの、「皆の集まる場所で政治と宗教の話はご法度」という、集いの場で波風をたてずに円滑なコミュニケーションを図るための一般常識的知恵からきたルールで、元からあったものがそのまま弾圧の時代にも引き継がれただけ、ということらしかった。また、近年にできたソシエダは基本的に男女両方の会員がおり、時代の流れにより、古いソシエダもまだまだ限定的とはいえ、女性のクラブへの訪問と会員登録への門戸を開きつつあることもわかった。この他、バスクの三ツ星レストランでリサーチ部門を率いるカタルーニャ人のシェフに、外から、またカタルーニャというスペインのもうひとつのアイデンティティ意識の強い地域から来た人間として見る、ソシエダやバスクの食を中心とした社会についてインタビューしたことは、これまでに得た知識を客観化することに役立った。また、ご実家が同じく三ツ星レストランであり、美術館の仕事とは別に食とアートの関係性についてリサーチを続けられているグッゲンハイム・ビルバオ教育部門長Marta Arzak氏と、紋切り型にならないこのトピックへのアプローチは可能かという問題について意見交換させていただいたことも貴重な機会であった。これらのプロセスを通じて、食がバスク人にとっていかに大切なコミュニケーションツールであるか、同時に、相反するようではあるが、ソシエダはあくまでバスク社会を構成するさまざまな「コミュニティ」の一要素であることが明らかになった。そのさらにベースとなる社会構造には、前述のCuadrillasが大きな存在感を持っている。今回は深く掘り下げるには至らなかったが、子供の時に「発生」するというこの疑似家族的グループについてのさらなる調査が、今後バスク社会を理解するにあたっては不可欠であると感じた。

バスク人は共同体を非常に大切にする。往々にして個よりも集団を重んじる日本の社会のあり方と、彼らのコミュニティ観はかなり近いものがあるように感じた。作家たちの仕事の仕方も、他のスペインの地域とは違い、世代を超えて互いに自然な形で助け合って制作することがよくある、と複数の作家が口にしていたことが印象深かった。日本とバスクの作家たちが一緒に制作・展示をする機会が作れたらおもしろいことが起こるだろうなと思い、ぜひ実現に向けて動きたいと思った。

いろいろな場所で、バスクの人々は異口同音に「とにかく全ての物事は食卓（を一緒に囲むこと）から始まる」という。そしてその食卓は、個人宅のみならず、ある時にはソシエダで、ある時にはCuadrillasの仲間とともに、ある時にはFrontonと呼ばれる、バスクの球技Pelota（スカッシュの原型ではないかと思われるスポーツ）のための広場で、ある時には街角のバルで、さまざまに形やサイズ、構成要員を変えてつくられる。食そのものはもとより、それが供される「食卓」のさまざまなかたちと役割について見ていくことを、この調査における次のステップとしたい。

Espacio Reflex : "ToKyO ReS TaLk"

アートセンターReflex：日本のアーティスト・イン・レジデンスを語る「ToKyO ReS TaLk」

Joan and Nagore (Reflex)'s research travel to Japan in 2015
2015年、Reflex担当者ホアン、ナゴレによる視察来日

Date / Venue
22 Dec. 2016
Espacio Reflex

Artist from Japan
Maki Nishida

Research Travel to Japan
28 Aug.-3 Sep. 2015

Cooperation
Paradise AIR, Youkobo Art Space, ARCUS, 3331, AIT, Tokyo Wonder Site

日程 / 会場
2016年12月22日
Espacio Reflex

日本からのアーティスト
西田 雅希

視察来日
2015年8月28日～ 9月3日

協力
パラダイスAIR、遊工房アートスペース、ARCUS、3331、AIT、Tokyo Wonder Site

CONTACT
Juan Aizpitarte
ホアン・アイズピタルテ
Espacioreflex@espacioreflex.org

Artists looking incisively at the obvious

Reflex was founded as an independent art space linking its home of San Sebastian, Spain, with countries around the world. In the year before the city was to host the European Capital of Culture two Reflex representatives visited Japan to expand their network with Japanese artist-in-residence (AIR) programs and conduct deep research into the variety of their formats and how they operate. They visited such Kanto-area AIR as Paradise AIR in Chiba, Arcus in Ibaraki, Tokyo Wonder Site, 3331, Arts Initiative Tokyo, and Youkobo Art Space in Tokyo, and compiled their findings in a documentary film. The film's screening at Reflex was followed by a discussion among local people and Maki Nishida, a participant in the Tabakalera curator exchange program. A robust debate addressed not only themes common to Japan and the Basque region, but also such issues as community, direct relationships between artists and people in a community, and the hands-on gap between the ideal and reality. As the AIR format spreads globally, the program requestioned the necessity of critical consideration of their roles, rather than settling for fixed formulas.

当たり前であることに切り込むアーティストの眼

アートスペースReflexは、地元サン・セバスティアンと世界各国をつなぐインディペンデント・アートスペースとして設立。欧州文化首都開催前年には、日本のアーティスト・イン・レジデンス（A.I.R.）とのネットワークを広げ、その多様な形式や運営法を深く調査したいと、担当者2名が来日。パラダイス・エア（千葉）、ARCUS（茨城）、東京ワンダーサイト、3331、Arts Initiative Tokyo、遊工房アートスペース（東京）など関東のA.I.R.を訪ね、その成果をドキュメンタリーフィルムとしてまとめました。Reflexでの上映会後には、タバカレーラのキュレーター交換プログラムに参加した西田雅希と地元の人々を迎えディスカッションを開催。バスクと日本の間にある共通のテーマだけでなく、地域社会（コミュニティ）、そこに住まう人々とアーティストの直接の関わり方や、現場における理想と現実とのギャップなどについて活発な議論が交わされました。A.I.R.という形態がグローバルに広まるなか、紋切型のプログラムでなく、その役割について常にクリティカルに考える重要性を改めて問いかけるプログラムとなりました。

Basque National Orchestra : Toshio Hosokawa Recording & Basque Tour Concerts

バスク国立管弦楽団：細川俊夫作品録音&バスクツアー

Recording session

Date / Venue

10-15 Dec. 2016
Basque National Orchestra's Hall, SAN SEBASTIÁN

レコーディングセッション

日程 / 会場

2016年12月10日～15日
バスク国立管弦楽団ホール、サン・セバスティアン

2016 / 2017 Season Concerts. Program Nr.1 Tour

Date / Place

3 Oct.	Teatro Principal VITORIA
4 Oct.	Auditorio Baluarte PAMPLONA
5 Oct.	Auditorio Euskalduna BILBAO
7-8 Oct.	Auditorio Kursaal SAN SEBASTIÁN

Conductor

Jun Märkl

2016 / 2017　定期演奏会（season concerts）プログラムNr.1ツアー

日程 / 会場

10月3日	プリンシパル劇場（ビトリア）
10月4日	バルアトーレ講堂（パンプローナ）
10月5日	エウスカルドゥナ講堂（ビルバオ）
10月7日～8日	クルサール（サン・セバスティアン）

指揮者

準・メルクル

The worldview of Toshio Hosokawa, depicted by Jun Märkl and a Basque orchestra

Founded in San Sebastian in 1982, the Basque National Orchestra prizes both local and global perspectives in its work, of course performing the works of Basque composers and also actively engaging with the works of modern composers. In its 2016 season Jun Märkl took up the position of conductor. Born in Munich and raised by his concertmaster German father and solo pianist Japanese mother, he enjoys deep ties with Japan and with the Basque National Orchestra has taken on the work of leading modern composer Toshio Hosokawa. During the season they played his Meditation (2012), Klage (2013) and Autumn Wind, and included these performances in a CD release. Internationally active shakuhachi performer Tadashi Tajima joined the orchestra for the performance of Autumn Wind, as did mezzo-soprano Mihoko Fujimura, considered the finest mezzo of our time, for Klage. These joint performances with world-class musicians of the highest level made for performances of the highest quality that prize both tradition and innovation.

準メルクルとバスクのオーケストラが描く、細川俊夫の世界観

バスク国立管弦楽団は1982年サン・セバスティアンに設立、バスク人作曲家の作品の演奏はもちろん、現代の作曲家の作品も積極的に取り組み、ローカルとグローバル両方の視点を大切に活動を展開しています。2016年シーズンは、首席指揮者として準メルクル氏が就任。ミュンヘンで生まれ、コンサートマスターのドイツ人の父と、ソロピアニストである日本人の母のもとで育ち、日本との縁も深い彼がバスク国立管弦楽団とともに取り組むのは、現代音楽を代表する作曲家・細川俊夫作品。シーズン中、「冥想」（2012）、「嘆き」（2013）、「秋風」の3作品を取り上げ、その演奏をCDとしてまとめます。尺八とオーケストラのための曲「秋風」には国際的に活躍する尺八演奏家・田嶋直士が、また「嘆き」には現在最高のメゾの一人と称されるメゾ・ソプラノの藤村実穂子が出演、世界中で活躍するトップレベルの音楽家たちとの共演により、伝統と前衛双方を大切にした質の高い演奏となりました。

Cinema Caravan in San Sebastian
シネマキャラバン in サン・セバスティアン

At play with the world!
A temple-fair theme to introduce people to Japanese culture

This year's was the second Cinema Caravan in San Sebastian. The mobile cinema called Cinema Caravan launched by photographer Rai Shizuno and other creative figures based in the Shonan/Zushi area is a bewitching celebration of film that appeals to its audiences through all five senses with such elements as cinema, food, art, music and dance. From their home base on the beach at Zushi they are now taking their caravan around Japan and overseas, forming ties throughout the world as they incorporate bits of local culture wherever they visit. In the Basque region they joined with local organizers to execute a venue in the motif of the seasonal Japanese temple fair in modern fashion. As well as screening films, they offered artist talks, Japanese cooking workshops and other attractions to build mutual understanding and relationships of cooperation with local artists and other people. One may now look for their enthusiasm to carry forward to other parts of Europe as well as the Basque region.

コンセプトは「地球と遊ぶ」！
縁日をテーマに、日本のカルチャーを紹介

今年で二回目を迎えるシネマキャラバンinサン・セバスティアン。写真家・志津野雷（Rai Shizuno）氏を中心に、湘南逗子を拠点とするクリエーターたちによって立ち上げられた移動式映画館シネマキャラバンは、映画、食、アート、音楽、ダンスなど、五感をテーマに様々な体験ができる、魅力ある映画祭です。地元逗子海岸をはじめ、国内外でも活動の場を広げており、訪れるその土地の人々や文化を巻き込みながら、世界中に縁を結んでいます。今回、バスクでの開催にあたっては、地元出身の主催者とともに日本の風物詩「縁日」を現代風にアレンジして作られた会場をデザイン。映画上映に加えて、アーティスト・トーク、日本食ワークショップなどを通して、地元の人々やアーティストたちと相互理解や協力関係をより深めることに繋がりました。今後もバスクをはじめ、欧州各地での開催に向けて意気込みが期待されます。

Date / Venue

16-25 Sep. 2016
Plaza de la Trinidad

Participants from Japan

Rai Shizuno, Gen Nagashima, Michinori Maru, Kaori Ishii, Masaya Kobayashi, Naohiro Ito, Keita Yamada, Sano Tatsuya, Kazuaki Komiya, Kurando Shoji, Segi Satoru, Makoto Yokota, Ryuta Iwaii, Hisako Yazawa, Yuusuke Saito, Ayumi Kojima, Michiko Shizuno, Sonoko Inoue, Erica Endo, Ryuji Hirata, Naoki Kasahara, Akemi Kuribayashi, Mariya Tabe, Yukie Yamada, Natsuko Morita, Akira Okura

日程 / 会場

2016年9月16日～ 25日
トリニダード広場

日本からの参加アーティスト

志津野雷、長島源、石井かほり、丸倫徳、小林雅也、伊藤尚寛、山田慶太、佐野竜也、小宮一晃、庄司蔵人、瀬木暁、横田誠、岩井竜太、矢澤久子、齋藤祐介、小嶋あゆみ、志津野倫子、井上園子、遠藤栄理香、平田龍二、笠原直樹、栗林朱実、田部まりや、山田幸映、森田奈津子、大倉暁

CONTACT

Oihana Orcajo
オイハナ・オルカホ

cinemacaravanbasquing@gmail.com,
oihanaorcajo@gmail.com

Workshop and SAKE tasting
ワークショップと日本酒の試飲会

All Photo : TATSUYA SANO AND OKURA AKIRA

San Sebastian, Our European Home : Cinema Caravan in Basque 2016

Gen Nagashima (Cinema Caravan)

This was the second Cinema Caravan in San Sebastian. Three years on from the last time, Basqing staff members Oihana Orcajo and Maddi had taken part in the Zushi Beach Film Festival, which puts on Cinema Caravan, for two years running, and while we encountered some missteps in the finer points of working together since we did so in English, not a native language for any of us, we worked together closely and became comfortable in a relationship built on immediate course correction.

In the cultural experience that Cinema Caravan offers mediated through five senses via the cinema, music, art, sport and food that we stress, the food is an important element, and although in the end we managed to deliver, the greatest chokepoint we encountered this year was obtaining approval from the health inspectors, which were much stricter than last time. I now know from personal experience that they are the same everywhere.

Last time our food was held up at customs and we didn't receive it until the day before the festival because we had packed it together with our equipment, paper lanterns and such, so this year we kept shipment the to equipment and units, but customs held it up again even so and we had to pay a hefty duty. I was struck by the need for professional advice on how best to ship equipment. One view was that our shipment was susceptible to duties because San Sebastian is in a part of Spain with relatively high income and, on top of that, originated in Japan, and at this stage I'm reminded that the surest way is to carry such things in hand luggage.

Everyone involved with Cinema Caravan is both maker and artist. The first contingent, arriving on September 2, consisted of painter Michinori Maru, costume designer Kazuaki Komiya, and musicians Naoito, Keita Yamada and myself. Because of the opening of Maru's solo show at botanica the next day, we retrieved our equipment and arranged for a house in the San Sebastian suburb of Igeldo to serve as our lodgings and production shop. We were lucky to find this house since, though we had already crafted some units in Japan, we would have to start with procuring materials and would find it essential to secure a production base for a long-term stay since there was no way around the length of time we needed for production. We were reminded how San Sebastian, where one builds face-to-face relationships – on the street we encountered artists whose acquaintance we made last time round, for example – is a town of just about the right size for Cinema Caravan to raise its banner of regional exchange.

The opening of Maru's solo show served also to announce that the festival proper was underway, and we made it a fine, lively kickoff with a collaboration between Naoito, myself and some local musicians. Kept busy with such matters as materials procurement and making detailed arrangements, we found the time to the arrival of the second contingent went by in a flash. Having someone familiar with local geography on hand makes a great difference with efficiency, and so Marcos from Basqing stayed with us and was of tremendous assistance as driver and interpreter.

We were at last able to make a proper start on production and rehearsals when the second contingent joined us on September 8 : photographer Rai Shizuno, dancer Tatsuya Sano, video engineer Segi Satoru and sound engineer Masaya Kobayashi. As our leader Shizuno arrived only in the afternoon and was unable to make it to the morning EU-Japan Fest press conference, I took his place there myself. It was a good opportunity, as I was also able to pay my respects to José Luis Rebordinos, director of the San Sebastian International Film Festival.

Since it took place at the formal invitation of the San Sebastian International Film Festival, the previous Cinema Caravan leaned heavily on film. This time we showed four films over the ten days of the fair and also included many new components to give visitors an impression of such regional cultures of Japan as those of Sado, Shirakawa-go, Yakushima, Hokkaido and Amami, locations that are linked through Cinema Caravan activities, incorporating video works, mosquito net installations and audio performances. In collaborations with local musicians and DJs and with musicians we had made joint performances with at an art event in Sonsbeek in the Netherlands, we achieved the Cinema Caravan ideal of regional cultural exchange in forming links joining different regions and then consolidating those connections, and given the great significance of effecting this cycle in Europe, albeit on a small scale, we hope to develop this aspect of our work further in future.

Too bad but it rained the first three days. The fickle weather that outdoor events are fated this year harried us from start to finish and though we had fewer visitors than last time over the first half, many people came during the second half, and especially on the weekend, and I felt clearly that they were moved by the experience of this collaboration in a non-routine space between the Basque region and the young generation of Japan. With assistance from a local group of heirs to old, traditional shops that is seeking to spread in Europe, we managed to provide a lively experience of food culture in a space modeled on the Japanese temple fair that included demonstrations by Kaori Ishii – also known as director of the film "The Genealogy of Sake" – and well-received workshops at a local eating club.

Visitors who had attended the first Cinema Caravan welcomed this second event and wished it could be held every year. Many people who know little of Japan were thrilled with their first experience of Japanese food and found the setting beautiful. It seems that Baque people pay little attention to decorating space for their raucous local fairs, so they were surprised on entering the space we contrived in the Plaza de la Trinidad and enjoyed the beauty and geniality of the music and the space. Some visitors said that as well as our performances and Japanese food they would like to learn more about Japan, more exposure to Japanese objects, access to more child-oriented programs, or more opportunities to take part in workshops and the like. We hope to make these happen going forward.

Our greatest achievement this year was to secure storage space for our equipment and the stage settings that we created. Having a place to store the bare minimum of sound, projection and performance equipment means that we now have a base from which we can produce future events. Installing this base in San Sebastian is of great significance. We already have offers to hold Cinema Caravan in Madrid, Milan and Bordeaux, and we are now able to work towards further development of the production fusing Japanese regional cultures with the local cultures of Europe. Just as in Japan we have held regional cultural exchange events around the country as well as holding the Zushi Beach Film Festival annually on our home ground, our goal now is to make San Sebastian our home in Europe and to make Cinema Caravan a regular event held in other areas around the European Union.

We returned to Japan this year having strengthened our ties with Basqing and reconfirmed that our partnership will continue into the future. We are tremendously grateful that we enjoyed the support of EU-Japan Fest in taking this first step in establishing our base in Europe. Our objective is to continue to work as a bridge in exchanges with other cultures.

TATSUYA SANO AND OKURA AKIRA

ヨーロッパにおけるホームとなったサン・セバスチャン
CINEMA CARAVAN in BASQUE 2016

長島 源（CINEMA CARAVAN）

2度目となるサン･セバスチャンでのCINEMA CARAVAN。前回開催から3年経つもBASQINGのスタッフであるOihanaやMaddiはCINEMA CARAVANがプロデュースしている逗子海岸映画祭にも2年連続で参加しており、お互い母国語でない英語でのやりとりで細かいやりとりのミスはあったものの、密なやりとりが出来ていたためすぐに軌道修正もでき継続して関係を築き上げてきていることによる安心感が大きかった。

CINEMA CARAVANが重視している映像、音楽、アート、スポーツ、食といった五感を通した文化体験をしてもらうにあたり大事な要素である食に関し、なんとか提供できるまでこぎつけたが、保健所の許可が前回より厳しくなっていたため今回最大のネックとなった。保健所関連の苦労は万国共通なのだと身にしみた。

前回、機材や装飾用提灯などと同梱で食品を送ってしまったために税関で止められてしまい開催前日まで届かないという事態があり、今回は機材・部材だけにしたのだが、またも税関で止まってしまい高額な関税を支払わなければならなかった。機材を送る場合にどうしたらいいのかについてプロフェッショナルなアドバイスの必要性を感じた。サン・セバスチャンはスペイン国内でも所得が高いエリアでなおかつ日本からの荷物だったため課税対象になりやすいという側面もあるのでは、との話も聞き、現段階では手荷物で持ち込むのが一番確実であるという認識を新たにした。

全員が作り手でありアーティストでもあるCINEMA CARAVANメンバー、9月2日に現地入りした第一陣は画家である丸、音楽家であるNAOITO、山田、長島、服飾デザイナーである小宮の5名。到着翌日にbotanicaで始まる丸の個展オープニングがあるため、機材のピックアップや宿兼制作場所となるサン・セバスチャン郊外イゲルドの一軒家を整える。日本国内の活動ではすでに制作された部材があるが、資材調達から始めなければならず、どうしても制作期間がかかってしまうため長期滞在できる制作場所の確保は必須で、この一軒家との出会いは幸運であった。道すがら前回懇意になったアーティストと再会するなど、人の顔の見える関係性を築けるサン・セバスチャンは地域交流を掲げるCINEMA CARAVANとしては程よい規模の街であることを再確認した。

本番の宣伝もかねた丸の個展オープニングではNAOITO、長島が現地のミュージシャンとのコラボレーションを行い、盛況で、良いキックオフをすることができた。第2陣到着までの間は資材調達や細かい打ち合わせなどに追われ、あっという間に時が過ぎた。現地の地理に明るいものがいるかいないかでかなり効率がかわるため、BASQINGスタッフであるマルコスが泊まり込みで運転手兼通訳をしてくれたことが非常に助かった。

9月8日、第2陣として代表で写真家の志津野、ダンサーの佐野、映像の瀬木、音響の小林も合流し、いよいよ本番に向けた制作やリハーサルを本格的に開始。代表が午後到着で朝開かれたEU・ジャパンフェストの記者会見に間に合わず、代理で長島が参加。サン・セバスチャン国際映画祭ディレクター、ホセ・ルイス氏などにもご挨拶ができ、いい機会をいただけた。

本番内容は、前回はサン・セバスチャン国際映画祭の正式招待企画であったため映画の比重が高かったが、今回は10日のうち映画上映は4本、CINEMA CARAVANの活動を通じて繋がってきた佐渡、白川郷、屋久島、北海道、奄美など日本各地域の文化紹介を映像作品、蚊帳によるインスタレーションや音楽パフォーマンスを絡めて感じてもらうなど、新たな試みを多く行った。現地ミュージシャンやDJ、5月にオランダ、ソンズビークのアートイベントで共演したミュージシャンともコラボレートし、地域と地域を結び線を作りそれらがさらに繋がり面となる、というCINEMA CARAVANの理想とする地域文化交流の循環が小規模ながらもヨーロッパにおいて実現できたことの意義は大きく、この側面は今後より一層発展させて行きたい。

最初の3日は生憎の雨。屋外イベントの宿命である天候不順による影響は今回終始ついて回り、前半は前回と比べ集客は減ってしまったが、後半の特に週末には多くの人が集まり、非日常空間における日本の若者世代の文化とバスクとのコラボレーションを体感して感動していただけたと実感している。食に関してもこれからヨーロッパで展開していこうとする100年会（老舗の後継者グループ）の協力もあり、映画『一献の系譜』の監督でもある石井かほり氏のデモンストレーション、美食倶楽部でのワークショップも好評を博し、縁日を模した空間での食文化体験も大いに盛り上がった。天候を除き成功といえる結果を残せたと自負している。

実際現地の反応は、前回来場者は再開催を歓迎し、できれば毎年開催して欲しいと、日本のことをあまり知らない方は日本食の初体験ができたことに感激し、会場の設えが美しい、との声が多かった。現地のお祭りは空間装飾などにあまりこだわらず騒がしいというイメージのようで、トリニダッド広場にできた空間、入った時の驚き、音楽や空間の美しさ、穏やかさを楽しんで頂いたようだ。 我々のパフォーマンスや日本食のほかに、更にもっと日本について知りたい、日本のモノを紹介して欲しい、子ども向けのプログラムが更にあるとよい、ワークショップなど参加できるものがもっとあるといい、という声もあり、今後継続して活動していく中で実現していきたい。

今回の最大の収穫と言えるのは機材や制作した舞台装置を保管する倉庫を確保できたことである。最低限の音響、映写、演出用の部材を置いておくことができたため、今後継続して開催するにあたっての基礎ができた。サン･セバスチャンという地に拠点を置けた意義は大きい。すでにマドリッド、ミラノ、ボルドーからの開催オファーもきており、今後ヨーロッパ内で日本と現地の文化を融合させた更なる展開に向けて動き出すことができるようになった。これまで国内では、毎年のホームグランドの行事として逗子海岸映画祭を行い、そのほかにも国内各地で地域文化交流イベントを開催してきたように、ヨーロッパでのホームをサン･セバスチャンとし、シネマキャラバンを恒例化しEUの他の地域においても開催するのを今後の目標としている。

今回また一段とBASQINGとの絆も深まり、今後もパートナーシップを継続してゆくことを確認しての帰国となった。ヨーロッパに拠点をおくという最初の一歩をEU・ジャパンフェストのサポートのもと行えたことに非常に感謝しております。今後も異文化交流の架け橋となる活動を継続することを目指して。

TATSUYA SANO AND OKURA AKIRA

Photo Exhibition : European Eyes on Japan / Japan Today vol.18
写真展：日本に向けられたヨーロッパ人の眼 / ジャパントゥデイ vol.18

Contemporary Kagawa depicted from the perspective of a Basque photographer

This year saw the 18th of the photography project European Eyes on Japan – Japan Today. Insightful photographer Jon Cazenave, from San Sebastian, Spain, host of this year's European Capital of Culture, visited Kagawa prefecture. Supported by Tetsuya Ogasawara of local gallery Book Marute and many others, he spent a month there producing work. Handmade Japanese paper, sunlight photographs made by waves on the Seto inland sea, and such experimental approaches as new techniques using screenshots from Google Maps both depict the here and now of Kagawa prefecture and question everything viewing the shared roots of human beings spanning race, religion and national borders at the outset of a search for the identity of his own Basque homeland. Shown with the assistance of Getxo Photo, which holds annual photography exhibitions in the port town of Getxo outside San Sebastian, their exhibition attracted considerable attention in photography circles around the world.

バスクの写真家の目線で切り取る香川の今

今年度で18回目を迎えた、写真プロジェクト「日本に向けられたヨーロッパ人の眼・ジャパントゥデイ」。今回は欧州文化首都開催国のスペインから、サン・セバスティアン出身の気鋭の写真家ジョン・カセナヴェが香川県に来訪。地元ギャラリー BOOK MARUTEの小笠原氏をはじめ多くの方々からのサポートを得ながら、一か月にわたる滞在制作を行いました。手漉きの和紙と瀬戸内の波が作る日光写真や、グーグルマップのスクリーンショットを用いた新たな手法など実験的なアプローチも用いた作品は、香川県の今・ここを映し出すとともに、自身の出身地であるバスクのアイデンティティへの探求を発端に、人種や宗教、国境を越えた人間としての共通のルーツを見るものすべてに問いかける作品となりました。作品展は、毎年サン・セバスティアン近郊の港町ゲッチョで写真展を開催するゲッチョ・フォトの協力を得て開催され、世界の写真界からも大きな注目を浴びる展示となりました。

Photo shooting / Photo shooting Location

21 Feb.-30 Mar. 2016
Kagawa pref.

Photographers

Jon Cazenave (Spain)
Lucaz Rusznica (Poland)

撮影日程 / 撮影地

2016年2月21日～ 3月30日
香川県

写真家

ジョン・カセナヴェ（スペイン）
ウカシュ・ルシュニツァ（ポーランド）

■Exhibition
Date / Venue : 1-31 Jul. 2016 / Punta Begoña Galleries (Gexo, Spain)
Curator : Mikiko Kikuta

■写真展
日程 / 会場：2016年7月1日～ 31日 /
Punta Begoñaギャラリー
（スペイン・ゲッチョ）
キュレーター：菊田樹子

CONTACT
Mikiko Kikuta (Artistic Director)
菊田樹子
（アーティスティック・ディレクター）
✉ eurotoday@nifty.com

Jon Cazenave
ジョン・カセナヴェ

At the opening
オープニングの様子

Lucaz Rusznica
ウカシュ・ルシュニツァ

International Youth Concert in San Sebastian
国際青少年音楽祭inサン・セバスティアン

Choral festival linking youth and music overcoming barriers of culture and language

The International Youth in Concert is a music program that began in 2004 on the occasion of the European Capital of Culture. Yoshie Watanabe of the San-in Boys and Girls Chorus Little Phoenix choir and Keiko Yarimizu of the Miyagi Sanjyo OG Choir made advance visits to Spain to work with local organizers and prepared for the choirs' visits with detailed plans for their stay and performances. The visiting choir members were blessed with many opportunities to interact with local Basque society and people, playing concerts at local hospitals, for example, and experiencing Basque daily life while staying with the families of the Orfeón Txiki. A full house gathered for the children's concert in the main venue at the Santa Maria church, and the finale of a joint choral performance won tremendous applause. The following reception, where singers and their families mixed with other people involved, brimmed with song and Nature, a moment in time vibrant with the joy of sharing music across languages, cultures and generations. Exchange continued via social networks after the visitors returned home, and we are confident that for the children their visit proved a source of confidence and a valuable experience with future promise.

文化・言葉の壁を乗り越えて 青少年と音楽を繋ぐ合唱祭

国際青少年音楽祭は、欧州文化首都を契機に2004年に始まった青少年のための音楽プログラム。事前打ち合わせには、日本から渡邊芳恵氏（山陰少年少女合唱団リトルフェニックス）、遣水桂子氏（宮城三女OG合唱団）が現地に赴き、現地主催者と共に滞在スケジュールからコンサートプログラムまで入念な準備を重ね、本番を迎えました。団員はオルフェオン合唱団の家庭に滞在しながら現地の生活を体験するとともに、地域の病院でもコンサートを行うなど、地元バスクの社会と人々に触れる多くの機会に恵まれました。メイン会場であるサンタマリア教会でのコンサートには満員の聴衆が集まり、フィナーレでは合同合唱も披露、大きな拍手に包まれました。本番後、合唱団と家族、関係者を交えたレセプションでは、自然と歌があふれ、異なる言葉、文化、世代を超えて音楽を共有する喜びにあふれるひと時となりました。帰国後もソーシャルネットワーク等を通して交流が続いており、子供たちにとっても将来につながる貴重な体験と自信につながったと確信します。

Date

7-10 Sep. 2016

Choirs

San-in Boys and Girls Chorus Little Phenix
Miyagi Sanjo OG Choir
Clair Choir
Orfeon Txiki (San Sebastian)

日程

2016年9月7日～ 10日

参加団体

山陰少年少女合唱団リトルフェニックス
宮城三女OG合唱団
合唱団クレール
オルフェオン子供合唱団

■Programs

7 Sep. Arrival in San Sebastian
8 Sep. Concert at Donostia hospital
9 Sep. Rehearsal at Basilica Santa Maria
International Youth Concert at Basilica Santa Maria
Formal reception in San Telmo Museum
10 Sep. Free time with Host Families

■プログラム

9月7日　サン・セバスティアン到着
9月8日　市内視察
ドノスティア病院訪問
9月9日　リハーサル（サンタ・マリア教会）
国際青少年音楽祭（サンタ・マリア教会）
公式レセプション（サンテルモ美術館）
9月10日　ホストファミリーと交流

CONTACT

Orfeon Txiki
オルフェオン合唱団
✉ info@orfeondonostiarra.org

Yoshie Watanabe (San-in Boys and Girls Chorus Little Phoenix)
渡邉芳恵（山陰少年少女合唱団リトルフェニックス）
✉ nakanaka26mmm@yahoo.co.jp

Keiko Yarimizu (Miyagi Sanjo OG Choir)
遣水桂子（宮城三女OG合唱団）
✉ hatsu.kei.yarimizu@gmail.com

Miyagi Sanjo OG Choir
宮城三女OG合唱団

Orfeon Txiki
オルフェオン子供合唱団

San-in Boys and Girls Chorus Little Phenix
山陰少年少女合唱団リトルフェニックス

Clair Choir
合唱団クレール

Voices from the choir members / 団員からの声

※Excerpt comments / 抜粋

Natsumi Tsubaki (3rd year, high school)
椿 夏美（高校3年生）

There was hearty exchange among all the choral groups at the reception after the International Youth Music Festival in Spain, each choir singing just the song they liked and applauding each other, and also singing together with other choirs. The Spanish choirs especially had a good time singing freely as they all put their bodies into it. With children gathering together naturally, I found a new way of enjoying music that I hadn't known before. We speak different languages but I realized that music is the same around the world, and I enjoyed this reception crossing national obstacles.

スペインでの国際青少年音楽祭の後でのレセプションでは、それぞれの合唱団が思い思いの曲を歌っては拍手を送りあい、また他の合唱団の歌をいっしょに歌ったり、と合唱団同士の交流が盛んに行われました。特にスペインの合唱団はみんなが身体を使って自由に楽しく歌っていました。そこには自然と子供達が集まり、私が知らなかった音楽の楽しさを初めて感じることができました。言語は違うものの、音楽は世界共通だなあと感じ、国の壁を越えてこのレセプションでは楽しむことができました。

Moe Aoki (2nd year, high school)
青木 萌（高校2年生）

As anxious as I felt when leaving Japan, later I didn't want to come home. I was most anxious about the homestay, but they welcomed me so kindly and I had exchanges with many people that I met. I had many experiences that I couldn't normally have. I think it must have been all because many people worked together for it. Hearing many different choirs sing made us want to get better ourselves. I was the leader of Group 3. There were many times we had to move as a group at the airport or sightseeing in the city, and it was often difficult to keep track of the group on the move. It was overcoming our many failures and incidents that made this a memorable experience for the choir and for me, and also an opportunity to grow.

出発するころはあんなに不安だらけだったのに、帰りたくないと思うほどでした。一番不安だったホームステイですごく歓迎され優しくしてもらい、たくさんの人と出会って交流しあえて、普通ならできない体験をたくさんさせてもらいました。たくさんの人の協力あったからこそだと思います。いろんな合唱団の歌を聴いてもっと上手くなりたいと思いました。私は、3班の班長をしました。市内観光や、空港で班行動をすることが多く班員を見ながら早く移動しないといけない時が多く大変でした。たくさんの失敗やハプニングを乗り越えたからこそ今回の経験が私にとって、合唱団にとっての思い出になり、そして、成長するきっかけになったと思いました。

Keito Hasegawa (5th year, primary school)
長谷川 けいと（小学5年生）

People who love music can know each other's hearts without sharing a language. I think that meeting other people like this made my future goals clear to me. Hasta la vista!

歌を愛する者同士、言葉が通じなくても心で感じあえる。そんな仲間に出会えたことで、私の将来の目標が見えてきたように思います。Hasta la Vista ！

Tomoko Imade (4th year, primary school)
今出 智子（小学4年生）

When the umbrella dance was started the atmosphere changed, and when we finished singing so many people stood and cried bravo. It had never happened to me before so I was very happy. I felt like we'd been praised as totally wonderful for what we were doing and what we worked hard at. I want to keep going overseas to have exchanges with many different people. And not only that, but I want people to come to Japan for fulfilling exchanges from different countries, since I felt lonely at first but the people at my homestay were kind to me.

傘踊りは登場した時から雰囲気がかわり、歌が終わったときに、たくさんの人が立って、ブラボーと歓声を送ってくれました。私はそういう経験は初めてだったので、とてもうれしかったです。自分たちのやっていることや、頑張っていることを、まるごとすごいとほめてもらったという気持ちになりました。私はこれからも、海外に行って、いろんな人と交流していきたいです。それだけではなく、私もはじめ、さみしかったけど、ホームステイ先の人に優しくしてもらってうれしかったので、日本にもいろんな国の人に来てもらって交流を深めていきたいです。

Moe Arakawa (1st year, middle school)
荒川 望咲（中学一年生）

It was because I gave it my best during our trip that I could engage actively in so many different things. I'm in middle school now, so I've been working hard since last year to move ahead. We were at baggage claim at the airport several times, not just once, so I went ahead to claim everyone's bags. And the family at my homestay did so much for me. I tried hard while I stayed with them to remember to say thank you every time with feeling. What I realized during that time is that in every country thank you is something everybody says with a smile. Every time I said thank you, the other person smiled for me. And seeing that smile made me smile too.

遠征中頑張った事は、色々な事に積極的に取り組むことでした。中学生になったので、去年よりも進んで動くことを頑張りました。空港での荷物の受け取りが一度だけでなく数回あったので、積極的に皆の荷物を受け取りました。また、ホームステイ先ではご家族の方が沢山の事をして下さいました。その中で私は、どんな時も「ありがとう」の言葉を忘れずに言う事を心がけて生活することも頑張りました。その時に感じた事は、国は違っても「ありがとう」という言葉はみんなを笑顔にする言葉なんだな、ということです。毎回「ありがとう」と言うと、相手の方は笑顔を見せてくれました。私自身も、その笑顔を見た時は笑顔になれました。

True Exchange and Children Growing Up

Yoshie Watanabe (Pianist)

"Please send someone ahead for advance discussions."

Our overseas tour had its start in this one sentence.

Seven years ago I took part in the International Music Festival of Youth in Lithuania, where I met Mr. Kogi of the EU–Japan Fest Japan Committee. At that time it was our representative, the late Mr. Ikeda, who made all the arrangements for our overseas tour. I appreciated the purpose of that tour, or rather I thought I did, and took part as pianist.

When the idea of this tour then came up seven years later, at the beginning of the year, my immediate reaction was simply *What fun that sounds like!* And so I told our teacher Hara, "I want to go!" And then some months later that one sentence made a tour that had seemed like somebody else's business into my own responsibility, and I found myself struggling with an invisible anxiety.

[My April Visit]

It was with only one week left that I fully understood that I would actually have to visit. Only when there was no turning back and not without some reluctance did I get ready to travel to Europe. My only salvation was that coming with me would be Ms. Yarimizu of the Miyagi Sanjo OG Choir. On the flight over she told me in detail about the groups she had been with in the past, things that might happen overseas, what the advance discussions should cover, and what I would need to do ahead of the September concerts.

With the English spoken to me during our discussions in Spain and Poland I got no further than translations into Japanese inside my head. The last time I studied English had been in high school. Not only had I never imagined I would be in a situation where I would speak English, but what I remembered from those classes proved no help at all. In discussions at the first stop on my visit I managed only a sentence or two. Realizing that this wouldn't do, I prepared for the meeting on my next stop by using my electronic dictionary to work up some sentences in my hotel room. But that next meeting was thoroughly wretched : there were so many staff attending that it was all I could do to understand the conversations flying about. I simply became flustered.

The time I spent outside of the meetings was truly significant. Yarimizu was accustomed to being overseas, and her dynamism took us here and there and everywhere. When we asked a Bilbao local in English where to find a bus stop, he answered us in the Basque tongue and for a moment we were at a loss, but hand gestures and body language eventually brought us to the bus stop. It may have been then that I came to realize how much fun it can be to take a flying leap into overseas travel.

[From Advance Visit to Departure]

Preparations for our overseas tour suddenly accelerated in May. Applying for a local government subsidy, making arrangements with the children's schools, arranging for the airline tickets, arranging our homestays, touching base via email with our local contacts . . . these were all firsts for me and my plate could not have been fuller. What truly worried me were the email exchanges in English. Never confident that I was writing English correctly or that the expressions I used would get across, I pushed on with these exchanges using my electronic dictionary and a translation app on my phone. I continued with preparations as though with something at my heels and thinking *Unless I get every detail right, September will not come.*

[From Departure to Return]

Gathered at the airport to leave on our European tour, the children wore expressions of happy anticipation and, just for a moment, anxiety. Watching them, I steeled myself anew for what was to come.

If nothing else, make it home safe.

My advance visit showed its worth as we changed planes and passed smoothly through immigration to arrive at Wrocław airport. Despite the late hour of our arrival, our host families were there to greet us in large numbers. Among them were some that I had already made contact with, and I handed the children over to them with confidence. *At last day one is over!* Such was the feeling of relief I remember having at my hotel.

Everyday in Wrocław our schedule was packed with walking until our legs were leaden and then plunging into our performance. The International Music Festival of Youth was held in a well-decorated venue with good acoustics, and boosted by the enthusiasm of the full-house audience, the children and I were at our ease in our performance. During our joint performance of "Mori he Ikimashou" (Let's Go to the Woods) it seemed as though everyone in the hall was holding hands,

On the day we left Wrocław with wonderful memories, I had something important to say to the children. "In Wrocław you went on homestays in pairs, but in San Sebastian it will be just one of you with each family." I thought it would spook them but, in a way I found admirable, the children pushed these adult worries to the side as they readied themselves for their next homestays.

In San Sebastian most of the children were assigned to homes of choir members who would perform at the concert. It seems that they all found the first night a trying one, but as time passed I felt that they devised a place where they felt at ease within the common bonds of children. And I could tell that all the host family parents, to whom I spoke in my poor English, were full of love and looked after the children.

In San Sebastian it rained. We performed in our wet shoes. The day of the International Music Festival of Youth too, it rained. Our venue was the Santa Maria church, with high ceilings, beautiful decorations and acoustics unimaginable in Japan. The audience was large, and I was moved by the applause that arose each time we finished a song.

After our performance was a reception. Something happened there that I could not have imagined. Bit by bit the children began to sing of their own accord. They sang songs they hadn't practiced in advance, they sang freely with smiling faces, and they joined in with other choral groups. As well as astonished by the children behaving in a way that in Japan would have been unthinkable, I was joyous. This is what Kogi meant when he talked about exchange! And this is what people mean when they talk about children growing up!

To go to a place, to learn its culture, to form an emotional bond with people who live there . . . to experience these things oneself proves useful in one's future. I realized the true intentions behind our tour. These experiences would surely be imprinted on the children's minds. Looking on this scene and recalling all I went through to bring them here, I was myself filled with a sense of achievement.

This European tour was a precious and valuable time for me. Without this experience, it would have been a series of unknown developments and encounters. I would like to say thank you to everyone who guided us to this precious place: everyone at the EU–Japan Fest Japan Committee, all the staff at the European Capitals of Culture, Ms. Yarimizu of the Miyagi Sanjo OG Choir. And for bringing me this experience I would like to express my gratitude as well to the children of Little Phoenix, the host families who took such care of them, and our teacher Hara.

本当の交流と子供たちの成長

渡邉 芳恵（ピアニスト）

「どなたか先に現地に行って、打ち合わせをしてきてください」

今回の私の海外遠征は、その一言から始まりました。

私たちは7年前、リトアニアで行われた国際青少年音楽祭に参加し、EU・ジャパンフェスト日本委員会の古木さんに出会いました。その頃は、故池田代表が海外遠征の全てを準備してくださいました。その頃は、この遠征の目的を理解して、いえ、理解したつもりで、ピアニストとして参加しました。

そして、7年後、年明けに今回のお話をいただいた時は、単純に「楽しそう！」という想いが先行、「行きたい！」と原先生にお話ししました。そして数か月後のこの一言…他人事のように感じていた遠征が、一気に自分の責任となり、目に見えない不安と戦うことになりました。

［4月視察］

視察に行かなければいけない、本当にその覚悟が決まったのは、1週間前。後戻りできない状況に、気も進まない中、渡欧準備をしました。唯一の救いは、宮城三女OG合唱団の遣水さんが一緒に行ってくださる、ということでした。行きの飛行機では、遣水さんに、今まで参加した団体、海外で起こりうること、どんな打ち合わせをするか、9月のコンサートまでにすることか、等々詳しく聞きました。

スペイン、ポーランドでの打ち合わせ、英語で話されるのを、私は頭の中で日本語に訳しているだけでした。英語を最後に勉強したのは高校生の時。英語を話す状況になるとは想定してない上での学習の記憶など、何の役にも立たず、1か国目の打ち合わせで話したことは一言二言。これではいけないと思い、ホテルでは文章を考え、電子辞書で調べて、次こそは！と臨んだ2か国目の打ち合わせは、大勢のスタッフが同席、その中で飛び交う会話を理解するのが精一杯、という散々な状態。自分に対し焦るばかりでした。

打ち合わせ以外の時間は、本当に有意義で、海外に慣れておられる遣水さんの行動力に引っ張られながら、どこでも行けました。ビルバオでは、町の方に英語でバス停の場所を聞きましたが、返答はバスク語でした…一瞬途方に暮れたものの、身振り手振りで理解し、バス停にたどり着きました。海外に飛び出すおもしろさを知ったのはこの時かもしれません。

［視察～出発］

5月に入り、一気に海外遠征への準備が加速しました。県の助成金申請、子供たちの学校への対応、航空券の手配、ホームステイの準備、各国担当者とのメール…初めてのことばかりで、私は常に満杯状態。特に私を悩ませたのは、英語でのメールのやり取りでした。英語の文章の書き方、表現など、正しいのか、伝わるのか、いつも疑問に思いながら、電子辞書と携帯電話の翻訳アプリを駆使して、やり取りを続けました。「一つ一つをきちんとこなさなければ、9月はやってこない」そう考え、何かに追われるように準備を続けていました。

［出発、帰途］

出発の空港に集まった子供たち、楽しみ～という顔、一瞬見せる不安な顔…彼らを見ながら、空港で私は新たな覚悟を決めて出発しました。

「とにかく無事に帰ってくる。」

視察の甲斐もあり、飛行機の乗換え、出国入国もスムーズ、ヴロツワフ空港に到着。夜遅くの到着にもかかわらず、ステイ先の家族は大勢で出迎えてくださいました。事前に連絡を取り合っていた家庭もあり、安心して子供たちを引き渡しました。「やっと1日目終わり！」そうホテルでほっとしたのを覚えています。

ヴロツワフの日程は、足が棒になるほど歩き、そのままコンサートに突入、の毎日。国際青少年音楽祭では、装飾が十分に施され、響きのある会場、満席のお客様の熱気に後押しされ、子供たちも私も心地よく演奏できました。合同演奏「森へ行きましょう」は会場一体がまるで手をつないでいるような、そんな感覚でした。

素晴らしい思い出をもって、ヴロツワフを出発する日、子供たちに大切な話をすることとなりました。「ヴロツワフでホームステイは2人ペアでしたが。次のサン・セバスチャンでは1人ずつです…」動揺するだろうと思いましたが、大人の心配をよそに子供たちは次のホームステイに向け準備を始めました。これには感心しました。

サン・セバスチャンではコンサートに出演する合唱団員の家にステイする子がほとんどでした。1日目はそれぞれ試練の夜だったようですが、時間がたつにつれ、子供たち同士の繋がりの中、安心できる場所を構築している、と感じました。また、私のつたない英語で話したステイ先の保護者の皆さんは、沢山の愛情をもって、子供たちに接して下さっていることが伝わりました。

サン・セバスチャンは雨。濡れた靴のまま、コンサートもしました。国際青少年音楽祭当日も雨。会場は高い天井、美しい装飾、日本では考えられないほど響きのあるサンタ・マリア教会、沢山のお客様、曲が終わるたびに起こる拍手に感激しました。

演奏会後は、レセプション。その中で、想像もしてなかった出来事が起こりました。子供たちがどんどん自由に歌い始める、事前に練習してない曲まで歌う、笑顔で自由に歌う、他の合唱団に中に入って歌う…日本では考えられなかった子供たちの姿に驚きとともに、喜びを感じました。古木さんのおっしゃっていた交流ってこのことか！そして、子供の成長ってこういうことか！

その場所に行って、その場所の文化を知り、そこに住む人たちと心を通わせる、自らそれを体験することによって、自らの将来に役立てる。遠征の本当の意図を知りました。きっと子供たちはこの経験を心に焼き付けるだろう…その状況を目の当たりにし、ここに連れてくるまでのことを思い出し、私自身の達成感で胸がいっぱいになりました。

この遠征は、私にとって貴重で大切な時間でした。今回のことがなければ、知らなかった経験と出会いの連続でした。このような大切な場所まで導いてくださった、EU・ジャパンフェスト日本委員会の皆さん、欧州文化首都のスタッフの皆さん、宮城三女OG合唱団の遣水さん、ありがとうございました。そして、この経験をさせてくれたリトルフェニックスの子供たちに、見守ってくださった家族の皆さん、原先生に、感謝しています。

Photography Festival : GETXOPHOTO 2016
写真フェスティバル：ゲッチョフォト2016

Three dynamic Japanese photographers closing in on the soul of the “photographic art”

Getxo Photo is a festival of photography held in Getxo, Spain. Seeking ways to display diversifying images effectively, the festival takes an approach that is unique in the world with audacious means of seduction that defy established wisdom, and overthrow formats and places, while remaining grounded in steadfast concepts. Bringing in a new curator every three years, the festival works closely with local Basque artists as well as ones from elsewhere in Spain and abroad, and prizes such educational elements in the festival as workshops and artist talks. Again this year the festival showed work throughout the town in an exhibition lasting one month that included work by three Japanese photographers. Of particular note was the outdoor installation of work by Ken Kitano that attracted a remarkable degree of attention. The festival was a great success in terms of attendance, recording a record 15,000 visitors to its indoor shows, and 70,000 in total. There are plans to involve another three Japanese photographers again in 2017.

三人の日本人気鋭写真家が迫る、「写真芸術」の神髄

サン・セバスティアン近郊のゲッチョで開催される写真フェスティバル「ゲッチョフォト」。多様化するイメージを効果的に展示する方法を追求し、確固たるコンセプトに基づきながらも形式や場所、既成概念を覆す大胆な魅せ方で、世界的にもユニークな活動を展開しています。3年ごとに交代するキュレーター、地元バスクや国内外のアーティストたちと連携しながら準備が進められ、会期中はワークショップ、アーティスト・トークも行うなど、教育的な要素も大切にしています。今年も街全体を会場にした展覧会が一ヵ月を通して実施され、日本からも3名の写真家が作品展示を行いました。特に北野謙氏の作品は屋外インスタレーションとして展示され、ひときわ注目を浴びる展示となりました。本年は約7万人、屋内展示にも約1万5千人もの人々が訪れるという過去最高の来場者数を記録し、大きな成功を収めました。2017年も引き続き、日本の写真家3名が取り上げられる予定となっています。

Date / Venue

1 Sep.-2 Oct. 2016
GETXOPHOTO (Getxo, Spain)

日程 / 会場

2016年9月1日～ 10月2日
ゲッチョフォト（スペイン・ゲッチョ）

■Japan-related programmes
- **Gyahtei by Manabu Yamanaka**
- **Imagine finding me by Chino Otsuka**
- **Our Face by Ken Kitano**

■日本関連プログラム
- **●山中学写真展：Gyahtei**
- **●大塚千野写真展：Imagine finding me**
- **●北野謙写真展：Our Face**

CONTACT

Jokin Aspuru
ヨーキン・アスプール
info@getxophoto.com

© Joana Sendra
Chino Otsuka Exhibition.
大塚千野写真展

© Juan Gómez
Ken Kitano Outdoor Exhibition
北野謙写真展

© Joana Sendra

1979 and 2006, Kitakamakura, Japan

© Juan Gómez
Manabu Yamanaka Exhibition
山中学写真展

ATOWA Concert in Peace Treaty Exhibition
「Peace Treaty(平和条約)」展関連企画　ATOWAコンサート

Date / Venue

5 Jul. 2016
Cloister, San Telmo Museum

Artist

ATOWA (Hiroshima, JP)

日程 / 会場

2016年7月5日
サン・テルモ美術館　クロイスター

アーティスト

ATOWA（広島）

CONTACT

Keiko Nakagawa (Heart of Peace Hiroshima)
中川圭子（ハートオブピースひろしま）
heart.of.peace.hiroshima@gmail.com

The melody of peace from Hiroshima long awaited by the Basque people

This concert by Atowa, a group of keen young musicians, came about at earnest local request in association with the exhibition Peace Treaty, which featured clocks from the Hiroshima Peace Memorial Museum. The four artists taking part are from Hiroshima, which last year received then-President Barack Obama on his historical visit to the city that drew the world's attention. Wishing for the opportunity, now more than ever, to think on peace together with the people of the world, the group relied in part on crowdfunding in Japan to finance the visit. Local interest in their performance, bruited ahead of time, was intense and local television, newspapers and other media joined the crush with the full-house audience at the San Telmo Museoa. It was an evening to rediscover the tremendous power of music in thinking of peace and considering our common future, even as the various challenges to it mount.

バスクの人々が待望した、ひろしまの平和の旋律

広島平和記念館の時計も展示された「Peace Treaty（平和条約）」展関連企画として、現地からの熱望で実現した若手気鋭の演奏家集団「ATOWA」コンサート。昨年はオバマ前大統領の歴史的訪問で世界的にも注目を浴びた広島から、4名のアーティストが参加。今こそ世界中の人々と平和についてともに考える機会をもちたいと、日本側でも資金の一部をクラウド・ファンディングで調達。本公演は開催前から大きな注目を集め、会場のサン・テルモ美術館には満員の観客とともにテレビや新聞社などのメディアも詰め掛け、本公演への高い関心が伺われました。様々な課題が山積する現代において、平和を想い、共通の未来を考えるうえで音楽がもたらす力の大きさを改めて実感させるプログラムとなりました。

Interview with a local TV / テレビ局とのインタビュー

On Performing at European Capital of Culture San Sebastian

Keiko Nakagawa (NPO Heart of Peace Hiroshima)

It was the opening performance at the Akiota International Music Festival in 2014 held in a small city at the headwaters of the Otagawa river that flows through Hiroshima where Atowa formed, comprising the four young musicians Koto on *shinobue* flute, Tomoko Kihara on *koto*, vocalist Shiho Nakagawa and pianist Eric Montigny. There is a distinctively Japanese music, and a distinctively Japanese worldview. These Hiroshima musicians came together with the ambition to express that worldview. *Gagaku*, the Japanese court music, is originally traditional music that through gradual simplification in line with a characteristic Japanese sensibility has come to create the distinctly Japanese world of its current form. It is the thinking of Shinto on living together with nature, I believe, that underlies this.

From ancient times through to the present day the Chugoku region has maintained, in the form known as *kagura*, a treasured tradition of the votive dance and song performed in Shinto rituals. When autumn comes villagers gather at their local shrines to offer prayers and express gratitude for abundant harvests ; everyone from children to the elderly enjoys this time passed with the gods. In these places there lives on the Japanese spirit of living together with the gods and nature.
The name Atowa means “heaven and earth”. It joins heaven and earth, ties together the workings of nature and its pulse, and expresses the world of new sound. The wish is that the scenery, the melody that has lived spiritually in the satoyama landscapes will flow like a river from these headwaters on to Hiroshima and then through the world.

Our appearance at this year’s Paris Japan Expo, seventy years on from the atomic bombing of Hiroshima, was the occasion for forming a connection, via EU–Japan Fest, with San Sebastian. As European Capital of Culture the city was to host the Peace Treaty project, which would involve the exhibition of four pieces from the Hiroshima Peace Memorial Museum. The non–profit Heart of Peace took form with the aim of communicating peace from Hiroshima through music. Partly due to the short time we had to prepare, on our visit to San Sebastian we found ourselves, until the last minute, groping in the dark. As well as performing in San Sebastian, we were charged with the important mission of delivering a personal letter and a string of one thousand origami cranes entrusted us by the mayor of Hiroshima. We were to pay our visit as emissaries of peace. Arriving at our hotel on top of a mountain the day before our performance, the next day we entered the San Telmo Museoa that would host our performance. This is a wonderful museum that combines contemporary architecture with an ancient monastery, and its ancient corridors would be our venue. As we began rehearsing, people gradually gathered and listened earnestly. Journalists arrived from Basque Radio and recorded us at length, footage which was then broadcast as is on radio and television that evening. We were ill at ease, in part because of the short time we had to prepare, but we were full of gratitude for the people who prepared for us and publicized the performance in this short time, as evidenced by the long line that appeared thirty minutes early. A light rain fell and despite the night chill, an audience of over 250 eventually showed. Their sighs, their cheering, their applause mixed with each and every song, and musicians and audience felt as one. At the conclusion of the performance we delivered, successfully and without incident, the mayor’s letter to Ms. Miren Azkarate. Afterwards there was interaction as many people gathered around the musicians with many moving remarks. In that moment we were confident that we had communicated the soul, the sound, the spirit of Japan to each and every heart.

First thing next morning we started for Paris, where we met up with other musicians and appeared at the Paris Japan Expo as an ensemble of ten. In our music we expressed the ancient spirit of satoyama, of Japan, and it was tremendous, beyond our imagination. The 1200 and more who came to hear us responded wonderfully.
Japan Expo is the largest festival coming out of Japan that promotes Japanese subcultures in the wider world. Our performance was in a pavilion set aside for traditional culture in that context, and there was much on hand to lead one to see a gap between what we Japanese reckon worthy of relating to others of our culture and what those others overseas want from Japan. It struck me how marvelous it is for Japanese to express, unadorned, the plain face of their rooted spirit.

Here is something that happened at our final performance in Paris, one in a small hall. We happened to meet there a Paris resident originally from Hiroshima. He was somewhat ill at ease with our playing under the name Hiroshima. “I’ve lived overseas many years now,” he said, “and can’t actually say that I’m from Hiroshima. Because I don’t think of it as a special place. We’re both Japanese, is all.” He held to his notion of the Hiroshima of forty years ago. It was only after I married another child of a survivor of the bombing that I learned that my own mother was also one of the victims. These are the circumstances of people who live in Hiroshima, whether there are many of us or few. It’s simply part of growing up in Hiroshima and it’s only different when you’ve gone somewhere else.

After that seventieth anniversary of the atomic bombing, the sitting American president, Barack Obama, made the visit to Hiroshima that we had for so long prayed for. Hiroshima exists as it does now thanks to the many donations and prayers of people all over the world. It has gone from “Hiroshima” to just Hiroshima. We have moved on from that “Hiroshima” and consider the time has come to let the world know, through culture and the arts, of this new Hiroshima. They said no plants would grow there, nor any people be able to live there, for 200 years or more, but Hiroshima was reborn as an international city of peace, one blessed with beautiful greenery and rivers. I would like to let loose into the world from Hiroshima the many strings of one thousand cranes that still arrive from all over the world. Through the melodies of our music from Hiroshima, we would like to spread dreams, hope and healing throughout the world . . . so that the world may be wrapped in gentle silk floss . . . so that true peace may come. So that people may come together across national boundaries, and speak to each other’s hearts. So that single drops of water may flow from small streams into great rivers, and then make up the sea.
It seems as though the cue that launched Heart of Peace Hiroshima reverberates.
For these many opportunities and connections we would like to express our gratitude to everyone at the EU–Japan Fest Japan Committee and to everyone in San Sebastian.

欧州文化首都　サン・セバスティアンでの公演を終えて

中川 圭子（非営利活動法人 Heart of Peaceひろしま）

広島を流れる太田川の源流の小さな町で開催している「あきおおた国際音楽祭」その2014年の音楽祭のオープニング・パフォーマンスとして出演した事がきっかけで、笛 / こと、箏 / 木原朋子、歌 / 中川詩歩、ピアノ / 坪北紗綾香（Eric Montigny）の若い4人の演奏家達で、ATOWAが結成されました。日本には日本独自の音楽、世界観があります。その世界観を表現して欲しいと集められた広島出身の演奏家達です。日本の雅楽は、元々は伝来音楽でしたが、日本独自の感性によりどんどん簡素化され現在のような日本独特の世界を作り上げてきました。その背景には自然と共に生きる神道の考え方があると思います。

中国山地には古から現代まで、日本の神道の神事において神に奉納する歌舞を神楽という形で大切に継承してきています。秋になると各地域の神社では、村人達が集まり、五穀豊穣の祈願と感謝を捧げ、神と共に子供からお年寄りまで楽しみます。そこには、自然、神と共に生きてきた日本のスピリットがそのまま生きているのです。

ATOWAは、「天=あ」と「わ=地」を表現しています。天と地を繋ぎ、自然の営み、鼓動を繋ぎあわせ、新しい音の世界を表現しているのです。里山で心豊かに生きてきた、その情景が、その調べが、川の流れのように、源流から広島へそして世界へと広がりますようにと願い・・。

昨年の広島被爆70周年を過ぎ、今年のパリ・ジャパン・エキスポへの出演がきっかけで、EU・ジャパンフェストを通じてサン・セバスチャンとのご縁を頂きました。欧州文化首都としての記念事業「Peace Treaty」展が開催され、そこで、広島平和資料館から4点が展示される事になっていました。「ひろしまから平和の調べを」音楽を通して、広島から平和を発信したいという願いが形になってきたのです。準備期間が短かった事等もあり、ギリギリまで暗中模索状態でのサン・セバスチャンへの訪問でした。サン・セバスチャンでの演奏と同時に、広島から市長の親書と千羽鶴をお預かりしてお渡しするという大きなミッションも頂きました。平和の使者として訪問させて頂く事になったのです。演奏会前日に山の上にあるホテルに到着し、当日、開催場所のサン・テルモ・ミュージアムに入りました。古い修道院と現代の建築が融合した素晴らしい博物館です。その古い回廊が演奏会会場です。リハーサルが始まると、どんどん人が集まり、真剣に聞いてくださいました。バスクラジオのジャーナリストが来られ、長時間に渡り取材頂き、その様子はその夜のTVとラジオで放送されました。開催までの準備期間が短かった事もあり、様々な不安があったのですが、開始30分前に長蛇の列になって待っておられる様に、この短期間でここまで告知、準備してくださった方々への感謝の気持ちでいっぱいになりました。小雨が降り、肌寒い夜だったにも関わらず、結局､約250人以上の方々が集まってくださいました｡一曲一曲、ため息と歓声と拍手が入り混じり、演奏者と観客が一体に感じられた時間でした。演奏の最後に、ミレン・アズカラテ氏に市長の親書を無事お渡しする事ができました。演奏後には演奏者の周りに沢山の人達が集まり、沢山の感動の言葉、交流がありました。日本の言霊、音、スピリットがひとりひとりの心の中に届いたと確信した瞬間でした。

翌日朝一番でパリに向い、他の演奏者と合流し10名でパリ・ジャパン・エキスポに出演しました。古代から里山　日本のスピリットを表現したのですが、想像以上に大変な会場でした。そんな中で、一公演、1200人以上の方々が聞いてくださり、素晴らしい反響を頂きました。

ジャパン・エキスポは日本のサブカルチャーを世界に広めた日本発信の最大のお祭りです。その中で伝統文化を発信するパビリオンでの出演だったのですが、日本人が考える日本発信と海外の人たちが日本に求めているものに大きな隔たりがあるのでは､と思う事に沢山遭遇しました。日本人として、当たり前の事、あえて着飾るのではなく、そのままの素顔を、根付いたスピリットを表現することが、どれだけ凄い事かを感じたのです。

パリの小さなホールで最終公演をした時の事。たまたまそこで、パリ在住の広島出身の方にお会いしました。40年前に日本を離れ、長年パリに住んでおられる方です。ひろしまという名前で公演している事について違和感を持っておられました。「私は長年海外に住んでいますが、自分から広島出身とはいいません。広島が特別な地だとは思っていないからです。同じ日本人です」と。40年前の広島をそのまま抱えておられました。私自身、母が被爆していた事を知らされたのは、同じく被爆2世の人と結婚した後でした。広島に住む人々は多かれ少なかれ、同じ様な状況です。広島にいるとそれが当たり前で育つのですが、一旦外に出ると状況は変わってきます。

被爆70周年を過ぎ、長年の祈願でした現役のアメリカの大統領オバマさんの広島訪問。世界中からの沢山のドネーション、祈りのお陰で今の広島があります。「ヒロシマ」から「ひろしま」へ。今までの「ヒロシマ」から、文化・芸術で「ひろしま」を発信する時代が来たと思っています。200年以上、草木も生えない、人も住めないと言われたヒロシマが、国際平和都市、美しい川と緑の街として生まれ変わりました。今も尚、世界中から届く千羽鶴を、ひろしまから世界中に飛ばしてあげたいのです。ひろしまから音楽の調べを通じて、世界中に夢と希望、癒しをお届けしたいのです。地球が優しい真綿で包まれますように…真の平和が訪れますように、と…。国境を越えて、人と人が繋がり、心が通う。一滴の水が小川から大河へ、そして海となるように…。

「ひろしまから平和の調べ」始まりの合図が鳴り響いた気がしています。

EU・ジャパンフェストの皆様を始め、サン・セバスチャンの皆様、沢山のご縁に感謝申し上げます。

The 64th San Sebastian International Film Festival
第64回サン・セバスティアン国際映画祭

A global international film festival boasting a history of 64 years

The San Sebastian International Film Festival is known for how it can draw attention to a particular film, as in bruiting director Hirokazu Koreeda's "Like Father, Like Son" and "Our Little Sister" with audience awards. In connection with the European Capital of Culture, two festival representatives visited Japan to gather the latest information and held discussions with figures from the Japanese film industry. The outcome was five Japanese films featured at the festival, as well as their directors and actors in attendance to enliven the scene. Animation had an especially high profile with the European premiere of director Makoto Shinkai's "Your Name", which had been a big hit in Japan, and last year's "The Boy and the Beast" from director Mamoru Hosoda, the first animation work to be selected for the main competition. It was for this city of cuisine to feature a section of culinary cinema in its film festival with a selection of works celebrating foods from around the world, a feature that became a major attraction of the festival as a place of exchange between food cultures and foreign cultures. A tie-up since 2014 with the Tokyo Gohan Film Festival, including the new Tokyo Gohan Award presented in this culinary section, is indicative of the collaboration with Japanese cinema that grows with each year.

64年の歴史を誇る、世界の国際映画祭

過去に是枝裕和監督の「そして父になる」、「海街diary」が観客賞を受賞したことをきっかけに話題に上るなど、注目度の高い映画祭として知られています。欧州文化首都開催にあたり、最新情報を求めてサン・セバスティアンから代表者2名が来日し、日本の映画関係者との交渉に臨みました。映画祭本番には、日本から5作品が出品され、各作品の監督と俳優たちも現地入りし、映画祭を盛り上げました。特に、日本でも大ヒットした新海誠監督の「君の名は。」がヨーロッパプレミアとして上映、昨年は細田守監督「バケモノの子」が主要コンペティション部門で初めて選出されるなど、アニメーション作品も存在感を示しました。また、美食の街の映画祭ならではのキュリナリー（料理）・シネマ部門は、世界中の料理にまつわる作品を特集、食文化や異文化交流の場として映画祭の目玉の一つとなっています。2014年からは東京ごはん映画祭と提携を結び、TOKYO GOHAN AWARDが新設されるなど、日本の映画界とのコラボレーションも年々広がりを見せています。

Date / Venue

16-24 Sep. 2016
Kursaal Congress Centre and other theatres in San Sebastian

Film title / director

- TSUKIJI WONDERLAND / Naotaro Endo
- What's for dinner, mom? / Mitsuhito Shiraha
- After the Storm / Hirokazu Koreeda
- Rage (Ikari) / Sang-il Lee
- Your Name (Kimi no Na wa) / Makoto Shinkai

日程 / 会場

2016年9月16日～ 24日
クルサール国際会議場、他市内各所

上映作品 / 監督

- TSUKIJI WONDERLAND / 遠藤尚太郎
- ママ、ごはんまだ？ / 白羽弥仁
- 海よりもまだ深く / 是枝裕和
- 怒り / 李相日
- 君の名は / 新海誠

CONTACT

San Sebastian International Film Festival
サン・セバスティアン国際映画祭

ssiff@sansebastianfestival.com.

Olaciregui, Deputy Director's research travel to Japan
映画祭副ディレクター・オラシレギの視察来日

Actress Kiki and film director Koreeda
女優・樹木希林と是枝裕和監督

Film director Sang-il and Ken Watanabe
李相日監督と渡辺謙

Director Makoto Shinkai and productor Genki Kawamura
新海誠監督と川村元気

Albaola : Whaleship Building Project
アルバオラ：捕鯨船復刻プロジェクト

CONTACT
ALBAOLA, THE SEA FACTORY OF THE BASQUES
albaola@albaola.com

Roiling passion for complete restoration of Basque whaler that crossed the Atlantic

This restoration project began with the discovery in Canada in 1978 of the whaler San Juan, which some 400 years earlier in 1563 had sailed for Newfoundland in the North Atlantic on its maiden voyage from Basque waters. With the support of the European Capital of Culture and the Canadian government, work continues, from selection of the timber to machining, employing methods that were current in the whaler's own day. In addition to the restoration project, efforts are going into such educational work as an exhibition on the history of whaling, a wooden shipbuilding program and workshops for children. We are now looking to develop this into a global effort in collaborations with people throughout the world on the theme of ships and the sea, as well as with traditional Japanese shipwrights.

* The Basques monopolized whaling from the 11th century forward, and by the 13th century the Basque whaling industry had expanded and developed so much that whale oil was the second-largest Basque export after iron. Once their grounds extended to the Atlantic, they developed North Atlantic grounds around Newfoundland and in the waters off Labrador. Activity reached its peak in the 1560s.

大西洋を渡ったバスク捕鯨船　完全復刻にかける熱い情熱

1563年、バスクから大西洋北部のニューファンドランド島へむけて初航海をしたサン・ホアン捕鯨船が、400年の時を経て1978年にカナダで発見されたことをきっかけに始まった捕鯨船復元プロジェクト。欧州文化首都とカナダ政府の支援を受け、現在も木材の選定から加工まで当時の手法を用いた作業が続いています。捕鯨船復元プロジェクトのほか、捕鯨船の歴史に関する展示、木造船制作プログラムや子供むけワークショップなどの教育活動にも力をいれています。今後は日本の伝統船大工をはじめ、海と船をテーマに世界中の人々とコラボレーションなども行っていきたいと、グローバルな取り組みが発展しています。

＊捕鯨は、11世紀からバスク人が独占的に捕鯨をおこなっており、13世紀に入るとバスク人による捕鯨業が発展拡大、鯨油は鉄に次ぐバスク第二の輸出品となりました。漁場は大西洋にもおよび、大西洋北部のニューファンドランド島やラブラドル沖における漁場を開発、1560年代にはその最盛期を迎えました。

Kobe City University of Foreign Studies & University of Basque Country
The 3rd International Seminar :
"The future of traditional games and sports in the edge of the global sports"

神戸市外国語大学・バスク大学 第3回国際セミナー
「スポーツのグローバル化時代における伝統遊戯・伝統スポーツの未来」

Date / Venue

5 Sep. 2016
Miramar Palace

Japanese participants

Pr. Kazuyuki Taketani. University of foreign studies of KOBE
Pr. Hironori Funai. Institute of sporting culture of XXI century
Pr. Osamu Nishitani. Rikkyo University. Tokyo

日程 / 会場

2016年9月5日
ミラマール宮殿

日本からの参加者

竹谷和之（神戸市外国語大学教授）
船井廣則（21世紀スポーツ文化研究所所属）
西谷修（立教大学教授）

CONTACT

Joseba Etxebeste Otegi
ホセバ・エチェベステ・オテギ
joseba.etxebeste@ehu.eus

Basque and Japanese researchers discuss the roles of traditional culture and sports in international society

Basque, Japanese researchers discuss role of traditional culture, sports in international society
World championships in sports, exemplified by the Olympics. It is not only our contemporary sports that feature in this system in which countries around the world express their fervor and battle for prestige. A variety of sports with their own particular physical nature are among the national inheritance of countries around the world even as, within the context of their long histories, they feel the effects of globalization and the mobility of populations. A joint research project of Kobe City University of Foreign Studies and the University of the Basque Country, this seminar has been held three times from 2007 to 2012 addressing sport itself in a flexible manner and highlighting their cultural backgrounds and spirituality. Experts from Japan and Europe took part in heated discussions of the essential characteristics and locality of the sports of East and West, and of how their particular thinking and traditional modes of competition have affected each other. Whereas some sports, such as Basque pelota, are extremely local in nature, the population of competitors in many others, such as aikido and judo, has in recent years surpassed that in Japan, where they originate. The transmission of their traditions and spirituality recently having become a challenge, this seminar proved a substantial one revisiting the pros and cons of globalization in the world of sport.

バスクと日本の研究者が語る、伝統文化・スポーツが果たす国際社会での役割

オリンピックに代表される、スポーツの世界大会。世界の国々が熱狂し、威信をかけた戦いを繰り広げるそのシステムのなかで取りあげられるものだけが、現代に生きるスポーツではありません。世界各地には独自の身体性をもつ様々なスポーツが存在し、それらは長い歴史の中で、人口の流動化やグローバル化の影響もうけながら、受け継がれてきました。純粋にスポーツそのものに着目し、その文化的背景や精神性に焦点を当てた本セミナーは、神戸市外国語大学・バスク大学の共同研究プロジェクトとして、2007年、2012年に続き第3回の開催。日欧からの専門家を迎え、東西のスポーツにおいて、その独自の思想や伝統的な競技方法がお互いに及ぼした影響、その本質やその地域性について熱い議論が交わされました。バスクのペロタなど、地域性の高いスポーツもある反面、昨今では合気道や柔道など競技人口が日本を勝るものも多く存在します。その伝統や精神性の継承が課題となっている昨今、スポーツの世界におけるグローバル化の功罪を問い直す中身の濃いセミナーとなりました。

The Future of Traditional Sportings Games and In The Edge of Global Sports

Joseba Etxebeste Otegi (Professor, University of Basque Country UPV-EHU)

The Main Hall of the Miramar Palace gazes upon the men's gestures. The hugs, smiles and memories of the older generations mix naturally with the fresh energy of the newcomers. They can feel that the same Sun warms them up, that they drink the same water, that they breath the same air. The warmth of this relationship contrasts with the seriousness of the academics in the meeting, who seem to be far, but are brought closer to heart by the magic of the exchange. They've done the necessary effort to come closer to the other ; closer to that other that cannot be understood when he speaks or when he acts. They've worked on top of one basis : the consciousness of their own humanity.

They all remember how it all started, how the teachings and attitude of Professor Inagaki sparked the building of the bridge between the two cultures. They feel his presence, his happiness in the new step they are about to take, in the new reunion. They will reflect upon what they have already discussed in previous meetings : game and body culture. The pleasure of playing may seem insignificant, it may appear pure and naïve, but actually hides the hand that rocks the cradle, the conviviality of cultures and their reason of existence.

Olympic Games are the brainchild of current globalization. Over 200 countries send their best athletes to represent them in Rio de Janeiro or in Tokio. The world is watching. The countries' international prestige is at stake in the swimming pools, running tracks and football pitches. The countries and their ruling classes have long understood the magnetism of sport and use the Olympics and their "purity" for less divine purposes. The economic benefits that the chosen few will receive with the organization of the Olympics in Rio hide the endemic issue of poverty and misery in Brazil. The Games in Japan will be used to silence those voices that call for a better response to the radioactivity in Fukushima or to mask the military interests in Okinawa. The games are the field test of greater geopolitical agendas : a good medal count is the best credit a ruler can get.

Far from the sport event, the exchange between East and West has enriched both sides. Europe gets a glimpse of a new philosophy that, under the influence of eastern thought can unite western mind and body in a radical manner. The Far East in turn, can find in the permanence of European traditional games a vital essence, a local identity that inspires a new way of doing things, a new model in which they may project their own conviviality and move away from the dictatorship of the McDonald's of sports.

The migratory flow of people has also brought a cultural shift. Chinese and Japanese martial arts have transformed to the characteristics of western corporal duality. The conjunction between the Ying and the Yang, between the fight and the drill in wushu, judo or karate is divided in the Basque Country : in one hand we have a fighting sport, in the other the healthy activity of Tai Chi. This western interpretation of the eastern corporal techniques shows the strength of one's own culture as a system to read and understand the world. We can observe a similar phenomenon in a physical activity practiced in both corners of the globe : mountaineering. In the West, the essence is in the journey, in the road ahead, searching for the top ; while in the East it's all about the search of inner emptiness by contemplating the landscape, both in movement and while laying still. Sometimes the United States of America, from their hegemonic position, send messages pushing globalization through academic texts which, under false scientific pretenses, contaminate the reality of local physical education, the term "motor skill" being one such viruses. In conclusion, social context the sentimental education of the members of the community, orienting their emotions towards the consequences of motor action in Europe and toward inner life in Japan. The search for the sociability of the community, heavily threatened by globalization, begs of a historic analysis of sports activities, such as Sumo, that once represented the union and cohesion of the people of an area around a motor activity where gods and men shared the dojo. The global village is a cosmopolitan metropolis filled with landless villagers. Rethinking sports and games will mean setting the new citizen of the world in a community of cohabitation.

The building of common programs by researchers from both sides is the foundation of future meetings and encounters between Japan and the Basque Country. Banking on a sequence of specific projects (such as the survival of traditional games among children or the use of baseball by both Japanese and Basque youth) that will present their conclusions four years later is accepting that knowledge must be shared and that this knowledge is no more than a point of view that is enriched by others. Globalization attains us all and it is being built today!

Joseba Etxebeste Otegi

「スポーツのグローバル化時代における伝統遊戯・伝統スポーツの未来」

ホセバ・オチェベステ・オテギ（バスク大学教授）

ミラマール宮殿のメインホールでは、人間の仕草に視線が注がれています。抱擁、笑顔、そして年長世代の思い出と自然に溶け合う新人が発する瑞々しいエネルギー。彼らは自分達を温める同じ太陽を肌で感じ、同じ水を飲み、同じ空気を呼吸しています。こうした関係がもたらす温もりは、このセミナーに参加する学者達の生真面目な気質と対照を成しますが、この交流の魔法によって疎遠に思えた人物同士がより親密になりました。参加者は相手に歩み寄るため必要な努力を行いました。話していることや行動が理解できないその相手により近づくために。彼らは、各自に宿る人間性への気づきというひとつの原理に取り組んだのです。

参加者は皆、そのすべてがどのように始まり、稲垣正浩教授の教えと取り組み姿勢がいかに二文化間の架け橋の構築に拍車をかけたかを覚えています。彼らは、稲垣教授の存在と、この新たなる再会の場で自分達がいざ踏み出さんとする新しいステップに寄せて教授が喜ぶ姿を感じています。参加者は、過去のセミナーで論じられた競技と身体文化について振り返ることでしょう。競技することの楽しさが取るに足らないこと、純粋で単純なものと映りがちですが、実はそこにこそ、世界を制するゆりかごを揺らす手、すなわち文化の持つ共愉性とその存在意義が隠されているのです。

オリンピック競技大会は、現代のグローバル化を導いた発想の産物です。200を超える国々が自国を代表する最高の選手をリオデジャネイロや東京へと送り出します。世界中が見つめています。競泳プール、陸上のトラック、またはサッカーのピッチを舞台に各国の国際的威信が問われます。国家およびその支配階級は、長きにわたりスポーツの持つ磁力を認識しており、オリンピックをそれほど「崇高」とはいえない目的に利用してきました。リオでのオリンピック開催により一握りの選ばれた者だけが享受する経済的恩恵が、ブラジルで常態化する貧困や惨状といった問題を覆い隠しています。日本でのオリンピックも、福島の放射能への対応の改善を求める声を封じたり、沖縄の軍事的利益から衆目を逸らせるために利用されることでしょう。オリンピックは、優れたメダル獲得成績が統治者に授けられ得る最高の名誉につながるという、広い意味での地政学的思惑を試すためのフィールドテストの場なのです。

スポーツ大会から距離を置いて実施されたこの東西間の交流は、双方に豊かさをもたらしました。ヨーロッパ側は東洋的思想の影響を受け、西洋の視点から見た精神と肉体を抜本的な方法で結び付ける新しい哲学を垣間見ます。極東アジア側はそれとは逆に、ヨーロッパの伝統競技が持つ恒久性のなかに、彼らが独自の共愉性を投影し、スポーツ界におけるマクドナルドによる独裁体制から脱却するための新たな方法や新モデルの構築を刺激する、地域アイデンティティという極めて重要な要素を見出すことができます。

人口移動の流動化もまた文化的変革を導いた要因といえます。中国や日本の武道が、西洋の心身二元論の特徴に変容をもたらしています。陰と陽、そして武術や柔道、空手に見られる闘技と心身修養の並立は、バスク地方において一方では格闘競技、他方では健康増進活動としての太極拳といったように分けて考えられてきました。東洋の身体技法に対するこうした西洋的解釈は、世界を読み取り理解するための体系としての自国の文化に備わる力量を表しています。地球の両端で実施されている身体活動である登山から、同様の現象を考察することができます。西洋では、その本質が山の道のりや前方に続く道、そして頂上を目指すことにあるのに対し、東洋では、風景を静観することを通じて静と動の両方の状態から内なる空（くう）を求めることに尽きます。アメリカ合衆国はその主導的立場から、時に学術文書を通じてグローバル化を促進するメッセージを流布していますが、誤った科学的主張のもとで、地域の体育教育の現場に害が及んでいます。そうした原因のひとつとなっているのが「運動スキル」という用語です。結論として、地域住民の情操教育という社会的背景が、人々の感情をヨーロッパにおいて運動行動学が招いた影響と日本の精神生活へと仕向けていると言えます。グローバル化に著しく脅かされたコミュニティが社会性を模索する上で、スポーツ活動の歴史的分析が求められます。その例として、相撲はかつて、神々と力士が土俵を共にする運動活動の周縁における人々の連帯と結束の象徴でした。地球村は、土地を持たない村民に満ち溢れた国際色豊かな大都市です。スポーツとオリンピックを問い直すことは、共生コミュニティにおける新たな地球市民の定着を意味するのです。

双方の研究者による共通プログラムの構築が、今後のセミナーや日本とバスク地方の邂逅の基礎を成します。子供達のあいだで伝統競技の存続を図る試みや、日本とバスク地方の青少年がともに参加する野球を活用した取り組みなど、4年後に成果が明かされる一連の具体的なプロジェクトに着手することが、知識は共有されるべきものであり、こうした知識は紛れもなく他者の存在によって豊かさが増す視点であるということを是認する証といえます。グローバル化が私達を巻き込み、今まさにそれが築かれつつあるのです！

Digital Artist Ryoji Ikeda's Installation : Ryoji Ikeda : "A"

デジタルアーティスト 池田 亮司 インスタレーション「Ryoji Ikeda:"A"」

Date / Venue

26 Oct. -27 Nov. 2016
Tabakalera

Collaboration

William Forsythe

日程 / 会場

2016年10月26日～ 11月27日
タバカレーラ

コラボレーション

フィリアム・フォーサイス

CONTACT
Ryoji Ikeda Studio | Kyoto admin@ryojiikeda.com

Rethink a criterion. Leading electronic musician Ryoji Ikeda questions the modality of sound

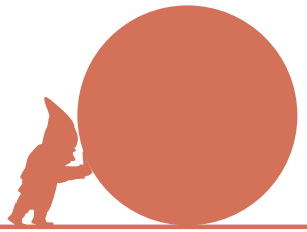
Based in Paris, electronic musician and visual artist Ryoji Ikeda is active throughout the world. His massively powerful installations employing composites of audio and video based on elaborate data and concepts continually deliver inspiration in media art circles around the world. Together with an installation by choreographer William Forsythe, Ikeda's work was featured as part of the Carte Blanche program supervised by dancer / choreographer Jone San Martin at San Sebastian 2016. The theme of his sound installation titled "A" is the reference frequency of 440Hz, the standard used in tuning instruments. Known to many as the note la, reference frequency A is in fact known to differ with country, orchestra and historical period. This majestic piece stretching to eight hours and consisting of diverse instances of the note la seemed even to interrogate its audience as to the necessity of those invisible presences, how unstable are those things we reckon to be criteria and whether they give rise to minute differences in things.

基準とは何か？ 電子音楽のトップランナー池田亮司が問う音の在り方

フランス・パリを拠点に世界的に活躍する、電子音楽家、ヴィジュアル・アーティストの池田亮司。緻密なデータとコンセプトに基づく音響や映像を複合的に用いた圧倒的なインスタレーション作品は、常に世界のメディアアート界にインスピレーションを与え続けています。サン・セバスティアン2016では、ダンサー・振付家のホネ・サン・マルティンが監修するプログラムCarte Blancheの一環として、振付家ウィリアム・フォーサイスのインスタレーション作品とともに取り上げられました。"A"と題されたサウンド・インスタレーションは、調律の際に基準となる基準周波数A（440Hz）をテーマにした作品。ラの音で知られる基準周波数Aですが、実はそれぞれの国やオーケストラ、また時代によってこの基準周波数が異なることで知られています。多様なラの音で構成された8時間に及ぶ壮大な作品は、まるで基準とされるものがいかに不安定で、物事に微妙な差異を生み出しているのか、その見えない存在の重要性について観客に問いかけるかのようでした。

Future ECoC Project
Preparation Program

将来の欧州文化首都
準備・助走プログラム



Post-ECoC Project
Continuous and Developed Program

過去の欧州文化首都
継続・発展プログラム

Solo exhibition : Ditte Lyngkaer Pedersen in Pafos
ディッテ・リンカー・ペデルセン個展 in パフォス

Art project links artists of Pafos, Aarhus, Japan

This exhibition was curated by Chiaki Kamikawa, an artist resident in Pafos, as a solo show introducing viewers to three projects by Ditte Lyngkaer Pedersen, an artist resident in Aarhus, Denmark, like Pafos designated European Capital of Culture for 2017. As it happens, Pedersen produced her work, which Hosokawa encountered in an exhibition held at the Pafos Archaeological Museum, through a dialog with a certain Japanese woman and artist, and this work incorporates the traces of ten years of interaction between them. It was that encounter that led to this exhibition, once rich in substance that appeals to the senses across generational lines with pieces treating the subject of synesthesia and others on the theme of being a parent. As an art project linking Pafos, Aarhus and Japan, the operation is planned to develop into a project taking on various forms in future.

パフォス、オーフス、日本
アーティストたちを繋ぐアートプロジェクト

本展は、2017年にパフォスと同じく欧州文化首都に制定されたデンマーク・オーフス在住の作家、ディッテ・リンカー・ペデルセン氏による3つのプロジェクトを紹介する個展として、パフォス在住のアーティスト・紙川千亜妃氏によってキュレーションされました。紙川氏が2014年にパフォスの考古学博物館で開催された展示で出会ったペデルセン氏の作品は、偶然にも、ある日本人女性と作家の対話を通じて制作されたもので、すでに10年にわたる交流の軌跡が作品に込められています。この出会いがきっかけとなり、本展の企画が実現しました。展示には親であることをテーマにしたもの、共感覚を扱った作品なども紹介され、世代を超えて感性に訴える内容の濃い展示となりました。本企画はパフォス、オーフス、日本を繋ぐアートプロジェクトとして、今後様々な形のプロジェクトに発展していく予定です。

©Chiaki Kamikawa

Date / Venue

15 Oct.-5 Nov. 2016
Chiaki Kamikawa Contemporary Art (Pafos, Cyprus)

Artist

Ditte Lyngkaer Pedersen

Curator

Chiaki Kamikawa

日程 / 会場

2016年10月15日～11月5日
Chiaki Kamikawa Contemporary Art
（キプロス・パフォス）

参加アーティスト

ディッテ・リンカー・ペデルセン

キュレーション

紙川千亜妃

■Related Programs
【Synesthesia workshop】
Date / Venue : 22 Oct. 2016 /
Chiaki Kamikawa Contemporary Art
Participate artist : Ditte Lyngkaer Pedersen

■関連プログラム
【共感覚ワークショップ】
日程 / 会場：2016年10月22日 /
Chiaki Kamikawa Contemporary Art
アーティスト：ディッテ・リンカー・ペデルセン

CONTACT
Chiaki Kamikawa
紙川千亜妃
chiaki@c-kamikawa.com

©Giorgos Yiannikos
Ms. Kamikawa and Ms. Ditte Lyngkaer Pedersen
紙川とディッテ・リンカー・ペデルセン

©Chiaki Kamikawa

©Chiaki Kamikawa

©Chiaki Kamikawa

Asking “What Are We?”

Chiaki Kamikawa (Artist / Curator)

An exhibition at the archaeological museum in Paphos in 2014 included two works by Ditte Lyngkaer Pedersen. One dealt with synesthesia, and the other was her project “Laughter” that grew out of a single old photograph that the artist once chanced upon in Tokyo. Deeply intrigued by her work, I also thought that a solo show of her themes and work would do a better job of conveying to an audience what her works are about. The reason is that Pedersen’s works are comprised of many such elements as video, audio and text, and I felt that they need a space permitting unhurried engagement over a period of time. Pedersen is an artist resident in Aarhus, Denmark, which, like Pafos, in 2017 is to be European Capital of Culture. And since the artwork of her Laughter project emerges through a dialog between the artist and a certain Japanese woman about how the Japanese economy and ordinary people’s way of life and consciousness have been changing over the decades, I had hopes that it might spur exchange linking Paphos, Aarhus and Japan, which in turn led to this exhibition project.

Of the sets of work that Pedersen has produced, the exhibition presented her three projects “Synesthesia” ; “Laughter”, which asks what happiness is ; and her latest work, “Vagina Eating Husband”, which addresses the themes of reproduction, pregnancy and parenthood. What particularly drew attention in the exhibition was that, along with video, photographs, drawings and such pieces, part of a project or even its primary component would be a book. A work in the form of a book can engage an audience more deeply in confrontation than can other pieces shown in an exhibition, and many people took interest in it because it can actually be taken in hand to view.
Since Pedersen’s work covers a wide thematic range, from ones treating content grounded in science to others about her own personal experience, in her artist talks I had her go into some detail about how this particular work came about or what research she did to produce that one. This both encouraged viewers to move further into the work and conveyed an atmosphere that greatly heightened interest in the work.

As well as serving as an opportunity for appreciating synesthesia itself, her project on synesthesia and that book gave rise to further discussion between the artist and visitors to the exhibition, such as about the structural differences between languages and differences in perception between childhood and adulthood.

The “Laughter” project ranges in its content from routine affairs in the life of a certain Japanese woman to memories of the past, people’s thoughts on the way ordinary people live after the devastating Tohoku earthquake of 2011 and commentary on current world affairs. Contra the title, it also touches in part on the sorrows of life and engages the interest of people in a wide range of age groups. Yoshiko Okuzawa, a Japanese woman with whom Pedersen has maintained a relationship over some ten years, still lives in Tokyo, and I took an interest in her personally. Through Pedersen I made contact with her, and we are to meet up on my next trip to Japan. Here is one more human connection arising from Pedersen’s work and our work on this exhibition.
Pedersen’s latest piece, “Vagina Eating Husband”, is the sole work of fiction in the show. Based on the artist’s own experience, it brims with surrealism and humor, and so, while the impression it makes may be a grotesque one, audiences enjoyed the presentation of video, audio and book. The odd thing was that my niece of eleven showed particular interest in this piece and was rapt inside the book. It was a reminder that our notion, both my own and Pedersen’s, that the title and subject matter made this work one of adult interest was but a preconception on our part. It may have been that my niece was merely taken with the handwritten text throughout or found the illustrations amusing, but it was even so a splendid indication of how different people see a work in different ways.

Pedersen’s work asks how we sense and perceive our environment and, in examining our sensory experience through her work, asks what We are. As well as being influenced by nationality and environment, our sensory experience has much that we share in common, indeed much that we may take as universal experience. As all the themes she engages with pertain to abstract “sensation”, there are myriad ways to read her work ; the sensory appreciation of it is extremely personal. The Paphos audience showed great interest in the Synesthesia work in particular in this exhibition, but it will be intriguing how viewers react when Pedersen now shows the same work in other countries.

Pedersen said that this was a valuable exhibition for her in embracing all she has worked on over the past 15 years. I felt from the first that her work would be better shown in a solo exhibition and was happy that the artist herself felt the same way. Pedersen and I enjoyed a strong connection through our work on this exhibition and found significance in our exchange of opinions on a range of matters as artists. I hope to make this exhibition a first step in the development of exchange among Pafos, Aarhus and Japan, and also to develop it into further projects of various forms.

「私達とは」を問いかける

紙川 千亜妃（アーティスト / キュレーター）

2014年にパフォスの考古学博物館で開催された展覧会にディッテ・リンカー・ペデルセン氏の作品が二点展示されていた。一点は共感覚を扱った作品、もう一点は作家が東京で偶然出会った1枚の古い写真からスタートしたプロジェクトLaughter（笑い）の作品だった。私は彼女の作品に非常に興味を持ったと同時に、この作家の扱うテーマとその作品群を個展という形で展示したほうが、作品の内容がより観衆に伝わるのではないかと思った。なぜならペデルセン氏の作品にはビデオや音声、テキストなどが多くゆっくりと時間をかけて鑑賞する空間が必要だと感じたからだ。ペデルセン氏は2017年にパフォスと同じく欧州文化首都になるデンマークのオーフスに在住している作家である。そしてLaughterプロジェクトが日本の近代から現代の経済や庶民の生活、意識の移り変わりを、ある日本人女性と作家の対話を通じて作品にしているという事から、パフォス、オーフス、日本を繋ぐ交流のきっかけになればという期待が今回の展覧会企画につながった。

展覧会ではペデルセン氏の作品群の中から、共感覚を扱ったプロジェクトSynathsesia、幸福とは何かを問いかけるLaughter、生殖・妊娠・子を持つ親であることをテーマにした最新作Vagina Eating Husbandの三つのプロジェクトを紹介した。この展覧会で特に注目したのはペデルセン氏の作品の中でビデオ・写真・ドローイングなどと共に「本」が作品のメイン又は一部としてあるものだ。「本」の作品は展覧会に展示してあるその他作品を鑑賞するよりも、より深く鑑賞者と作品が対峙できるものであり、また実際に手にとってみることができるので多くの人が興味をもっていた。

ペデルセン氏の作品は科学に基づく内容を扱ったものから、個人的な体験を扱ったものまで幅広いテーマに渡るため、アーティストトークでは作品を作ったきっかけや、どのようにリサーチをして作品を制作したかなど、細かく説明してもらった。このトークが鑑賞者にとってもう一歩踏み入って作品を鑑賞する後押しとなり、トーク後に鑑賞者の作品への関心度がぐっと高まったのが雰囲気として伝わってきた。

共感覚のプロジェクトとその本は共感覚そのものを理解するきっかけとなるほか、そこから言語の構成の違いについてや幼児期と成人期の知覚の違いについて語るなど、展覧会を訪れた人々と作家の間でさらに発展した内容のディスカッションがあった。

Laughterプロジェクトはある日本人女性の人生の日常的な事柄から、過去の思い出、2011年東日本大震災後の庶民の生活や人々の思い、そして現在の世界情勢に言及した内容までであり、「笑い」というタイトルとは相反する人生の哀愁の部分にもふれ、様々な年齢層の人の関心を集めていた。ペデルセン氏と約10年にわたって交流を続けている日本人女性、奥沢氏は現在も東京に在住していて、私は個人的にこの女性に関心を持った。ペデルセン氏を通して彼女と連絡を取り合い、私が今度日本を訪れる際に会うことになった。ペデルセン氏の作品とその展覧会企画から派生した新しい出会いがもう一つ増えそうである。

最新作Vagina Eating Husbandは展示内容の中で唯一フィクションの作品である。作家の体験をベースにしているが、物語の内容がシュールでユーモアに溢れているため、グロテスクな印象がありながらもビデオ・音声・本のプレゼンテーションを観客は楽しんでいた。意外だったのは、私の11歳の姪が特に興味を示してこの作品の本に見入っていたことだ。私もペデルセン氏も作品のタイトルや内容からこの作品は大人向け、と先入観を持っていたことを改めて教えられたようだった。姪はもしかしたら、全て手書きの文字や挿絵の面白さに惹かれたのかもしれないが、それでも別の感覚で作品を捉える人がいるということがわかる素敵な出来事であった。

ペデルセン氏の作品は私達が自分たちを取り巻く環境をどう知覚し、感じているか、また作品を通じて感覚的な体験の考察をすることで「私達」とは何かを問いかけている。感覚的な体験は国籍や環境に影響されると同時に共通する部分も多く、普遍的な体験ととらえることができるものも多い。扱うテーマが全て抽象的な「感覚」に関するものなので、作品の読み取り方も様々、極めて個人的な感覚的理解になる。今回の展覧会、パフォスの観衆は特にSynathsesia共感覚の作品に多くの関心を寄せていたが、今後ペデルセン氏が違う国で作品を発表する際にどんな反応が鑑賞者から示されるか興味深い。

ペデルセン氏は今回の展覧会が彼女のこれまで15年ほど取り組んできた作品を総括する上で、貴重な展覧会になったと述べていた。私が当初ペデルセン氏の作品を個展という形で展示したほうが良いと感じ、また作家もそのように感じてくれたのが嬉しかった。今回の展覧会を通して、私自身もペデルセン氏と深い交流がもて、美術作家としても様々な意見交換ができ有意義なものとなった。今回の展覧会はこれからのパフォス・オーフス・日本の交流発展の貴重な第一歩であり、これから様々な形のプロジェクトに発展させていきたいと思う。

Art Project Kunsthalle and the Villages

アートプロジェクト 美術館と村

CONTACT

Steen Rasmussen
スティーン・ラスムッセン

mail@steen-rasmussen.com, 3bm@viborg.dk

Date / Venue

7-14 Oct.2016　Braaskov (Denmark)
11-27 Nov. 2016　Viborg kunsthal (Denmark)

Project manager

Steen Rasmussen

Participants from Japan

Prof. Masayuki Nishimura (Dean of Fine Arts)
Chiharu Yamamoto (Technical Assistant)
Mayaka Yamamoto (Technical Assistant)
Minori Ito (Student / 2nd grade)
Chihiro Osakabe (Student / 1st grade)
Tamiko Kato (Interpreter)

日程 / 会場

2016年10月7日～14日　Braaskov（デンマーク）
2016年11月11日～27日　Viborg kunsthal（デンマーク）

プロジェクトマネージャー

スティーン・ラスムッセン

日本からの参加者

西村正幸（名古屋芸術大学美術学部学部長・教授）
山本千春　（技術アシスタント）
山本真弥圭（技術アシスタント）
伊藤みのり（学生・2年生）
刑部ちひろ（学生・1年生）
加藤多美子（通訳）

Japan-Denmark community exchanges spreading through village-based arts activity

The objectives of the Kunsthalle and the Villages project, working out of the Viborg Kunsthal in the Aarhus suburb of Viborg, are to promote new encounters and enhance dialog between arts groups and professional artists on the one hand and people in the local community on the other. Recognized as part of the official program of European Capital of Culture Aarhus 2017, it was conducted in preparation for next year's launch.

Artist and project manager Steen Rasmussen has continuously worked on exchange projects with artists from Osaka and Nagoya over the many years since 1994. The six Japanese artists and students invited thanks to his past networking stayed in the village of Braaskov and, with local high school students and villagers, performed joint production in two art projects, one dealing with the cranes that are symbolic of Japan and the other dealing with language and writing. The completed works were exhibited at the Viborg Kunsthal. Theonds formed with the villagers in the course of working together will now grow broader and stronger.

村を舞台にしたアート活動で広がる、日本とデンマーク市民の相互交流

オーフス近郊ヴィボルグのViborg Kunsthalが中心となり、芸術団体とプロのアーティスト、そして地域の人々の新たな出会いと対話を深めることを目指して開始したKunstalle and the Villagesプロジェクト。翌年の欧州文化首都オーフス2017公式プログラムに認定されており、来年への助走プロジェクトとして実施されました。アーティストで本プロジェクトマネージャーのスティーン・ラスムッセン氏は、1994年から長年にわたり、大阪や名古屋のアーティストたちとの交流プロジェクトを継続的に行ってきました。彼のこれまでのネットワークを活かして招聘された6名の日本人アーティスト及び学生はBraaskov村に滞在し、デンマークと日本文化の出会いをテーマに、日本を象徴する鶴を取り上げた作品と、言語と文字を扱った2つのアートプロジェクトを地元の高校生や村民たちと共同制作。完成した作品はViborg Kunsthalにて展示されました。共同作業を通して生まれた村民との絆は、今後ともさらに広がり、深まっていきます。

©Rie Takauchi
Project manager Steen Rasmussen explains about the project the Kunsthalle and the Villages
プロジェクト説明を行うプロジェクト・マネージャーのスティーン・ラスムッセン

©steen rasmussen
Japanese Artist from Nagoya University of Arts
名古屋芸術大学から参加した西村教授と学生

Related program

Date	Program
8 Jun. 2016	Village organizing group visiting Viborg Kunsthal
3 Sep. 2016	Steen Rasmussen : Artist talk and presentation of the project at the Village Organisations General meeting
10 Sep. 2016	Landsbytraef 2016 (National Village meeting)
10 Oct. 2016	Steen Rasmussen : Lecture / Artist talk at Braaskovgaard efterskole introduction to Japanese culture and art
10 Oct. 2016	Lecture / Artist talk Prof. Masayuki Nishimura (Dean of Fine Arts at Nagoya university of fine arts)
11-27 Nov. 2016	The Documentation exhibition “Braaskov and the Kunsthalle”
17 Nov. 2016	Presentation and Introduction event of the documentation exhibition

プログラム

日程	プログラム
2016年6月8日	村役場グループによるViborg Kunsthal 訪問
2016年9月3日	スティーン・ラスムッセン：村役場総会にてアーティストトーク、プロジェクトプレゼンテーション
2016年9月10日	Landsbytraef 2016（ナショナルヴィレッジミーティング）
2016年10月10日	スティーン・ラスムッセン　レクチャー / アーティストトーク　日本の芸術文化紹介 会場：Braaskovgaard efterskole
2016年10月10日	西村正幸教授（名古屋芸術大学美術学部学部長） レクチャー / アーティストトーク
2016年11月11日〜27日	展覧会「Braaskov and the Kunsthalle」
2016年11月17日	展覧会プレゼンテーション及び紹介イベント

Valletta Curatorial School

ヴァレッタ キュレートリアル・スクール

© Inigo Taylor

Date / Venue

29 Aug.-2 Sep., 2016
Valletta Campus, University of Malta

Participants from Japan

Yuko Hasegawa (Curator),
Fumihiko Sumitomo (Curator)

Participants from other countries

Maren Richter, Suzanne Wallinga, Sebastian Cichocki, Nadim Samman, Michaela Crimmin, Renate Buschmann, Antje Weitzel

日程 / 会場

2016年8月29日～9月2日
マルタ大学 ヴァレッタキャンパス

日本からの参加者

長谷川祐子（キュレーター）、
住友文彦（キュレーター）

その他の国からの参加者

Maren Richter, Suzanne Wallinga, Sebastian Cichocki, Nadim Samman, Michaela Crimmin, Renate Buschmann, Antje Weitzel

CONTACT

Raphael Vella (Aġenzija Żgħażagħ)
ラファエル・ヴェッラ（マルタ青少年庁）
raphael.vella@um.edu.mt

Star-studded instructional team offers extensive pedagogical program for youngsters

The Curatorial School offers an intensive course of lectures by curators from around the world on curation strategies in contemporary art. Two years ahead of time, work is steadily underway in Malta to prepare the program for European Capital of Culture Valletta 2018. This year's Curatorial School features lectures from a team of nine curators invited from Europe and Asia. Participating from Japan are Yuko Hasegawa and Fumihiko Sumitomo, who offered engaging lectures making the most of their respective backgrounds. Practitioners and students working in a wide range of fields, including fine art, art education, curation and art history, participated in the program and enjoyed the stimulation of hearing speakers active in the vanguard of curation.

キュレーターの卵たちへ 気鋭の教師陣による充実の若手教育プログラム

キュレートリアル・スクールは、現代アートの現場におけるキュレーションの戦略について、世界各地のキュレーターから様々なレクチャーを受けられる集中講義。二年後の欧州文化首都ヴァレッタ2018に向けて、現地ではプログラムの準備が着々と進んでいます。今年のキュレートリアル・スクールでは、ヨーロッパとアジアから9名のキュレーター陣を招聘しました。日本からは長谷川祐子氏と住友文彦氏がゲストとして参加し、それぞれのバックグラウンドを生かした魅力的なレクチャーを行いました。ファインアート、芸術教育、キュレーション、美術史など、様々な領域で活躍する実務者や学生がプログラムに参加し、キュレーションの最前線で活躍する講師陣から大きな刺激を得ました。

© Inigo Taylor
Sebastian Cichocki and Fumihiko Sumitomo
セバスティアン・チコスキと住友文彦

© Inigo Taylor
Yuko Hasegawa
長谷川祐子

Lecture Programs

Date	Program
30 Aug. 2016	Fumihiko Sumitomo : Art Projects as the Post Avant-Garde-The Experiment of Arts Maebashi
31 Aug. 2016	Fumihiko Sumitomo : Art in the Peripheral-Life and Imagination
1 Sep. 2016	Yuko Hasegawa : Cross-Disciplinary Curating
2 Sep. 2016	Yuko Hasegawa : Curation for Exiting from Failure of Modernization-New Materialism, New

関連プログラム

日程	プログラム
2016年8月30日	住友文彦「Art Project as the Post Avant-Garde-The Experiment of Arts Maebashi」
2016年8月31日	住友文彦「Art in the Peripheral-Life and Imagination」
2016年9月1日	長谷川祐子「Cross-Disciplinary Curating」
2016年9月2日	長谷川祐子「Curation for Existing from Failure of Modernization-New Materialism, New Animism, and Speculative Realism」

Workshop Programs

Date	Program
30 Aug. 2016	Yuko Hasegawa, Nadim Samman: Workshop : Curating in a Maltese Context
1 Sep. 2016	Fumihiko Sumitomo, Sebastian Cichocki, Antje Weitzel : Workshop-From Concept to Exhibition
2 Sep. 2016	Yuko Hasegawa : Curation for Exiting from Failure of Modernization-New Materialism, New Animism and Speculative Realism

ワークショップ

日程	プログラム
2016年8月30日	長谷川祐子、ナディム・サマン 「Curating in a Maltese Context」
2016年9月1日	住友文彦、セバスティアン・チコスキ、アンチュ・ヴァイツェル 「From Concept to Exhibition」
2016年9月2日	長谷川祐子：「Curation for Exiting from Failure of Modernization-New Materialism, New Animism and Speculative Realism」

Curatorial School 2016
A New Mediterranean Platform for Non-Western Curating

Raphael Vella (Curatorial School Director)

When I set up the Curatorial School in 2014, I had two central aims : to create a much-needed, local platform for discussion about rigorous and professional curatorial strategies and to introduce international curators to the Maltese art scene and to Malta as a possible venue for innovative, curated events. I still believe that cultural policies and funds that support the export of Maltese art are increasingly important yet insufficient. Facilitating the mobility of Maltese art needs to be balanced with the formation of an internationally networked local scene, based not only on the generation of home-grown official and grass-roots initiatives but also projects and processes that are nurtured by the exchange of transnational ideas. Over these last three years and as many editions of the Curatorial School, we have invited over twenty international curators and academics to Valletta and we have had younger curators-in-residence too, delivering presentations and workshops and meeting Maltese and other artists based in the islands of Malta and Gozo. To mention a few of these invited individuals : Maria Lind, Mieke Bal, Bassam el Baroni, Fulya Erdemci, Adam Budak and Sebastian Cichocki.

Following an agreement with EU Japan Fest, I visited Tokyo in September 2015 in order to meet a selection of important Japanese curators, amongst other stakeholders in the arts. There I met curators like Fumio Nanjo, Mami Kataoka, Yuko Hasegawa, Shihoko Iida and Fumihiko Sumitomo, and in the following months, I followed this up by inviting two of these curators to the 2016 edition of the Curatorial School. Both these curators — Yuko Hasegawa and Fumihiko Sumitomo— kindly accepted to be part of this educational project, and arrived in Malta to join other international curators at the school held between 29th August and 2nd September, 2016 at the Valletta Campus of the University of Malta.

The theme I chose for the 2016 edition was 'Curating the New', and it focused on how curators of contemporary art commission new work from artists, how ideas are negotiated between artists, curators and others, what the 'new' means to curators and artists, the use of new media, emerging artists and locally engaged projects. How do artists and curators negotiate 'new' ideas and emerging practices with each other? What about new dialogues between works of art that are initiated by curators in group shows or re-stagings of historical exhibitions? How does the new associate or disassociate itself from cultural hierarchies? Does the new still have a significance and if so, what kinds of meaning does it have?

Apart from the two Japanese curators, I invited a number of other international curators : Sebastian Cichocki, Michaela Crimmin, Antje Weitzel, Maren Richter, Nadim Samman, Suzanne Wallinga and Renate Buschmann. Around half the students who applied for this year's course came from different countries with the remaining half coming from Malta. Students attended morning presentations delivered by the invited speakers and made presentations about their own curatorial ideas during afternoon workshops.

Fumihiko Sumitomo's presentation about his work at Arts Maebashi in Japan was well-received. He spoke about how Arts Maebashi has produced many locally-engaged art projects. These projects have allowed the museum to introduce artists' works even when the museum did not have available exhibition space. Projects have included those that repurpose empty stores and other buildings as public squares, artist-in residences, projects carried out together with support facilities for single mothers, and so on. During a second presentation, he explained how the globalisation of the art world has changed traditional hierarchies and brought attention to the peripheral. As a result, the presence of non-Western art has deconstructed the hegemony of European art and reconsidered broader cultural productions such as folk and traditional practices, subcultures and popular culture. This second lecture corresponded with one of Yuko Hasegawa's presentations, which dealt with cross-disciplinary curating. During this presentation, Yuko Hasegawa spoke to the participants about how the world of contemporary art is increasingly characterised by the intersection of different visual culture genres, such as art, architecture, design, film and various cultural archives. In her second presentation, she critiqued Western modernism and talked about the possibilities of curation from a non-Western perspective, as an effective way to critically revaluate the value structure.

During their stay, both Japanese curators also had the opportunity to meet local cultural stakeholders, artists and museum curators and visit important sites in Valletta, Birgu and Mdina. Artists and emerging curators based in Malta were excited to be able to meet them on a personal basis, and we hope that such exchanges will lead to lasting and productive networks in the coming years.

キュレートリアル・スクール 2016
地中海地方における非西洋圏のキュレーションのための新プラットフォーム

ラファエル・ヴェラ（キュレートリアル・スクールディレクター）

2014年にキューレトリアル・スクールを創設した際、ふたつの主な狙いがありました。大いに必要とされていた厳密かつ専門的な学芸的戦略に関する論議のための地元のプラットフォームの構築と、国際的キュレーターに革新的な企画展のための開催候補地としてマルタのアートシーンとマルタを紹介することでした。マルタの芸術の輸出を支援する文化政策および基金の重要性がますます高まりを見せている一方で、依然として不十分だと私は感じています。マルタのアートの可動性の促進には、自国で発展した公的ならびに草の根の取り組みの創出のみに留まらず、国家を超えた発想の交流によって育まれたプロジェクトやプロセスに基づく国際的なネットワークとリンクした地元シーンの形成との釣り合いが必須といえます。過去三年間のあいだに同数回開催されたキュレートリアル・スクールでは、20名を超える国際的キュレーターおよび学者をヴァレッタに招聘するとともに、若手のキュレーター・イン・レジデンスを迎えてプレゼンテーションやワークショップを実施し、マルタ人およびマルタ島とゴゾ島を拠点する他の作家達との交流の場を設けました。招待キュレーターの一部には、マリア・リンド、ミエケ・バル、バッサム・エル・バローニ、フリャ・エルデムチ、アダム・ブダク、セバスティアン・チコツキといった名前が挙げられます。

EU・ジャパンフェスト日本委員会との合意を受け、選び抜かれた主要キュレーター陣や他の芸術分野関係者と面会するため、私は2015年9月に東京を訪問しました。そこで私は、南條史生氏、片岡真実氏、長谷川祐子氏、飯田志保子氏、住友文彦氏とお会いし、引き続き数ヵ月後には、そのうちの二名を2016年度キュレートリアル・スクールに招待しました。長谷川祐子氏と住友文彦氏のふたりのキュレーターは、ともにこの教育プロジェクトへの参画を快諾くださり、2016年8月29日から9月2日までマルタ大学ヴァレッタキャンパスで開催されたキュレーター・スクールに他の国際的キュレーターと合流するため、マルタの地に降り立ったのです。

2016年度のテーマとして選んだのが、「Curating the New（新作をキュレーションする）」で、これは現代美術を専門とするキュレーターがどのように作家に新作を委託するのか、作家、キュレーターおよび第三者との間でいかにしてアイディアの擦り合わせが行われるか、キュレーターと作家にとって「新作」とは何を意味するのか、ニューメディア、新進気鋭の芸術家、現地密着型プロジェクトの採用、作家とキュレーターがどのように「新」発想や最新の実践手法について互いに協議するのか、グループ展や歴史的展示の再現においてキュレーター主導で生み出された作品同士の対話についてはどうなのか、新作がいかに文化的ヒエラルキーと結びつき、あるいはその関係を断つのか、新作に依然として重要性は存在するのか、あるとすればそれはどのような意味を持つのか、といった問いに焦点が当てられました。

日本人キュレーターに加え、他にもセバスチャン・チコツキ、ミカエラ・クリミン、アンチュ・ヴァイツェル、マレン・リヒター、ナディム・サマン、スザンヌ・ワリンガ、レナーテ・ブッシュマンといった多数の国際的キュレーターを招聘しました。今年のコースに履修申し込みをした様々な国々の学生と、マルタ出身の学生の約半数ずつの参加がありました。学生達は、招待講演者により披露された午前中のプレゼンテーションに出席し、午後のワークショップでは、各自がそれぞれのキュレーションの構想についてプレゼンテーション発表を行いました。

住友文彦氏による日本のアーツ前橋での取り組みについてのプレゼンテーションは、大変好評を得ました。住友氏は、アーツ前橋が数々の現地密着型アートプロジェクトを生み出してきた経緯について述べました。これらのプロジェクトにより、美術館に展示会場の空きがない場合でも美術館が作家の作品を紹介できるようになりました。プロジェクトには、空き店舗や空きビルを公共広場やアーティスト・イン・レジデンスとして再利用したものや、母子家庭の支援施設と協働したプロジェクトが含まれていました。2回目のプレゼンテーションでは、アート界のグローバル化がいかに従来型のヒエラルキーに変化をもたらし、その周囲への注目を促したかについての解説がなされました。その結果、非西洋圏のアートの存在が欧州のアートが握っていた覇権を解体し、民俗的・伝統的な制作手法、サブカルチャー、大衆文化といったより幅広い文化的創作物の見直しを図ったのです。この2回目の講演は、分野横断的なキュレーションを取り上げた長谷川祐子氏のプレゼンテーションと呼応していました。長谷川祐子氏はこのプレゼンテーションのなかで、現代美術界がますます美術、建築、デザイン、映画、様々な文化的アーカイブといった異なる視覚文化のジャンルとの横断によって特徴づけられる傾向にあることについて参加者にお話しになりました。2回目のプレゼンテーションでは、長谷川氏は西洋のモダニズムを批評し、価値構造を批判的に再評価する上で効果的な方法としての非西洋圏からの視点からのキュレーションの持つ可能性について論じました。

また二名の日本人キュレーターは、滞在中に地元の文化関係者やアーティスト、美術館のキュレーターと会合し、ヴァレッタ、バーグ、イムディーナの主要な場所を訪問する機会を持ちました。マルタに拠点を置く作家や新進のキュレーター達は、おふたりに直接会えたことに感激しており、私達はこうした交流が将来的に末永く実り多いネットワークの構築につながっていくことを願っています。

Divergent Thinkers : Contemporary Artistic Practices by Young Artists
若手芸術家による展示及びコンペ

© Valletta 2018 Foundation

Date / Venue

21 Oct.-20 Nov. 2016
The Maritime Museum

Participant from Japan

Keita Onishi

Participants from other countries

Janis Luste, Roderick Camilleri, Justine Navarro, Sarah Maria Scicluna, Lara Manara, David Falzon, Aidan Celeste, Sam Sultana, Chiara Cassar.

日程 / 会場

2016年10月21日～ 11月20日
Maritime美術館

日本人アーティスト

大西景太

その他の参加アーティスト

Janis Luste, Roderick Camilleri, Justine Navarro, Sarah Maria Scicluna, Lara Manara, David Falzon, Aidan Celeste, Sam Sultana, Chiara Cassar.

■Related Program
【Public Talk by Keita Ohnishi : Synaesthetic video expression】
Date / Venue : 19 Oct. 2016 / University of Malta

■関連プログラム
【大西景太による公開トーク「Synaesthetic video expression」】
日程 / 会場：2016年10月19日 / マルタ大学

CONTACT
Raphael Vella (Aġenzija Żgħażagħ)
ラファエル・ヴェッラ（マルタ青少年庁）
raphael.vella@um.edu.mt

Innovative creations by young artists appear in Malta

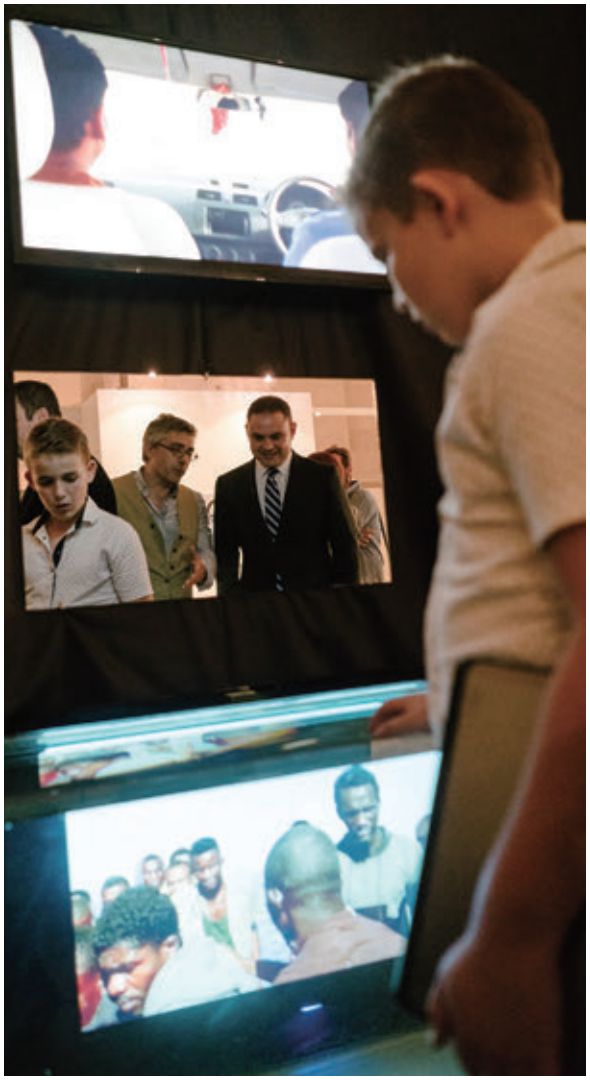
This year was the fifth of the Maltese exhibition "Divergent Thinkers", which spotlights innovative work by young artists. Joining local participants from Malta and others from Latvia, Japanese artist Keita Onishi was invited with the acclaim of the Japan Media Arts Festival. A dynamic young artist, Onishi has shown his installations combining animation and music at international festivals in such locations as Sydney and Melbourne. As well as showing work, he offers public lectures on his own style of work and its process of generation, attracting the attention of students and researchers at the University of Malta. Of the ten participants in the competition that followed the exhibition, Sarah Maria Scicluna was selected the winner and so is scheduled for a residency at Youkobo Art Space in Tokyo in August 2017. The occasion is one for exchange between the young artists of Japan and Malta to grow more intimate, and one hopes for it to lead to developments at European Capital of Culture Valletta 2018.

マルタを舞台に若手アーティストたちが繰り広げる革新的なクリエーション

今年で第五回目の開催となるマルタの「Divergent Thinkers」は、若手による革新的なアートに焦点を当てた展覧会。地元マルタやラトビアからの参加者に加え、日本からは大西景太氏が文化庁メディア芸術祭の協賛で招聘されました。大西氏は、アニメーションや音楽を組み合わせたインスタレーション作品をシドニーやメルボルン等の国際フェスティバルに出展してきた新進気鋭のアーティスト。作品展示の他にも、自身の作品スタイルやその生成過程についての公開講演を行い、マルタ大学の学生や研究者たちの注目を集めました。展示後に行われたコンペティションでは、10名の参加者の中からマルタ出身のサラ・マリア・シクルーナさんが優勝者に選ばれ、2017年8月に東京の遊工房アートスペースでの滞在制作を行うことが予定されています。これを機に、日本ーマルタ両国の若手アーティストの交流が更に親密になり、欧州文化首都ヴァレッタ2018へと繋がっていくことが期待されています。

© Valletta 2018 Foundation

© Valletta 2018 Foundation



© Valletta 2018 Foundation

Valletta 2018 Conference : Cities as Community Spaces
ヴァレッタ2018カンファレンス：公共スペースとしての都市を考える

International conference gathers experts from around the world for enthusiastic exchange of views on the city and spaces

A common challenge throughout the world as globalization advances is how we ought to construct contemporary cities where diverse values and cultures exist side by side. In advance of its year hosting the European Capital of Culture in 2018, the Maltese city of Valletta held an academic conference on urban planning called “Cities as Community Spaces”. From Japan, Dr. Christian Dimmer of Waseda University and Prof. Hiroshi Okano of Osaka City University took part as keynote speakers and engaged in the intensive discussion with researchers and practitioners in cultural enterprises from around the world. The conference achieved an exchange of views on a range of topics mediated by the concept of “space” and informed by the varied expertise of the participants in line with five themes : 1. Community Driven Spaces, 2. Community Contested Space, 3. Developing Creative Spaces, 4. City Space as an Empowerment Tool, and 5.Online Community Spaces. As the discussion developed, it became apparent how even cities like Valletta and Tokyo that at first seem entirely different share such challenges as a significant number of vacant buildings, property issues, comparatively weak civil society engagement, and so on. It proved an opportunity to heighten momentum towards working together for a better future.

各国知識人が集結！ 都市と空間について熱い意見を交わす国際会議

グローバル化が進み、多様で価値観や文化、文化が共存する現代都市をいかに構築していくべきなのかは、今や世界共通の課題とえます。2018年の欧州文化首都ヴァレッタ（マルタ）では、開催年に先駆け、都市計画についての学際的なカンファレンス「Cities as Community Spaces」を開催。その基調講演のスピーカーとして、日本からはクリスティアン･ディマー博士（早稲田大学）、岡野浩教授（大阪市立大学）が参加、各国の研究者や文化事業の実務者たちとともに熱い議論を交わしました。本カンファレンスはコミュニティに関して、その主体性、議論の場としての役割、創造性、エンパワーメント、オンライン・コミュニティとしての空間という5つのテーマに沿い、「空間」を媒介とした様々なトピックについて、それぞれの知見を活かした意見交換を行うもの。議論を重ねるうち、東京とヴァレッタという一見全く異なる都市にも、空き家問題や土地の利権、市民参加の弱さなど共通の課題も見られたといい、より良い未来に向けてともに取り組みをスタートさせていく気運を高める機会となりました。

Date / Venue

23-25 Nov. 2016
King's Own Band Club, Splendid, San Gorg Preca Primary School, Spazju Kreattiv, Hall of the Church of St Augustine

Speakers from Japan

Prof. Hiroshi Okano (Osaka City University)
Dr. Christian Dimmer (Waseda University)

日程 / 会場

2016年11月23日～25日
キングス・オウン・バンド・クラブ、スプレンディド、サン・ゴルグ・プリカ小学校、マルタ国立クリエイティブセンター、聖オーガスティン教会ホール

日本からの参加スピーカー

岡野 浩（大阪市立大学教授）
クリスティアン・ディマー（早稲田大学助教授）

CONTACT

Graziella Vella (Research Cooridnator of Valletta 2018)
グラジエラ・ヴェッラ
（ヴァレッタ2018リサーチ・コーディネーター）
Graziella.vella@valletta2018.org

Christian Dimmer
クリスティアン・ティマー
chr.dimmer@gmail.com

Hiroshi Okano
岡野浩
okanohiroshi30@gmail.com

Dr. Christian Dimmer addressing the delegates during the discussion session
セッションにて参加者とのディスカッションを行うディマー博士

Prof. Hiroshi Okano
岡野浩教授

Cities as Community Spaces conversation session
カンバセーション・セッション

Delegates at the Cities as Community Spaces conference
カンファレンスの聴衆

ONE DESIGN WEEK 2016 : Lecture of Eisuke Tachikawa
ONE DESIGN WEEK 2016：太刀川瑛弼講演

New possibilities in design opened up by diversity in value systems

One Design Week is an annual event in Plovdiv, the 2019 European Capital of Culture. The main theme in this eighth year was “Can I help you?” Through asking an open question, it highlighted the multifaceted nature of design today and prompted consideration of the role of design in society. A Japanese participant was Eisuke Tachikawa from Nosigner. Invited to the professional forum that is one of the main events on the festival program, he took his place among key persons active in design circles around the world and delivered a lecture. Tachikawa is engaged in efforts to bring better change to society through design. His lecture touched on such topics as his philosophy of design, examples of projects he has executed, and the challenges of design for the world today, and the audience took great courage from his presentation brimming with humor and enthusiasm.

多様な価値観から開かれる、デザインが持つ新たな可能性の扉

2019年の欧州文化首都プロヴディフで毎年開催されているワン・デザイン・ウィーク。第8回目を迎えた今回のメインテーマは「Can I help you?」。オープンな問いかけを通して、今日のデザインの多面性に焦点を当て、社会におけるデザインの役割の考察を促しました。日本からは、NOSIGNER代表の太刀川瑛弼氏が参加。本フェスティバルのメインプログラムのひとつである、プロフェッショナル・フォーラムに招聘され、各国のデザイン界で活躍中のキーパーソンと肩を並べて講演を行いました。太刀川氏はデザインを通して社会により良い変化をもたらす取り組みを行っています。講演では、彼の実践したデザインプロジェクトの事例や哲学、今日の世界に向けたデザインの挑戦などに触れ、そのユーモアと熱意あふれるプレゼンテーションは会場の聴講者たちを大いに勇気づけました。

Date / Venue

18 Jun. 2016
House of Culture “Boris Hristov” (Plovdiv, Bulgaria)

Participant from Japan

Eisuke Tachikawa (director of NOSIGNER)

Other participants

Adam Von Haffner (Denmark),
Alice Rawsthorn (United Kingdom),
Peter Marigold (United Kingdom), Stephen Serrato (USA),
Pieter-Jan Pieters (The Netherlands)

日程 / 会場

2016年6月18日
ボリス・クリストフ文化会館
（ブルガリア・プロヴディフ）

日本からの参加アーティスト

太刀川瑛弼（NOSIGNERディレクター）

その他の参加者

アダム・フォン・ハフナー（デンマーク）、
アリス・ロースオン（英国）、
ピーター・マリーゴールド（英国）、
スティーブン・セラート（米国）、
ピーテル・ヤン・ピーテルス（オランダ）

CONTACT

Stanislava Grueva
(International projects manager, One Foundation for Cultural and Arts)
スタニスラバ・グエルバ
（文化芸術支援ワン財団 国際プロジェクトマネージャー）
stanislava@edno.bg

The audience of the Professional Forum
プロフェッショナル・フォーラムの観客

Eisuke Tachikawa answering the questions
観客の質問に答える太刀川

Can I help you?

Stanislava Grueva (International project manager of One Foundation for Culture and Arts)

ONE DESIGN WEEK 2016 took place in Plovdiv from 10th to 19th of June 2016. This year, for its eighth edition, ONE DESIGN WEEK takes a multidisciplinary approach that both challenges and fulfills the potential of the festival as a platform where diverse perspectives, narratives and audiences meet to find a common language. **"Can I help you?"** is a question which implies an open invitation to start a conversation between the designers and the people they serve–i.e. everyone.

This year the festival, organized by the "One Foundation for Culture and Arts" was fulfilled in partnership with the Municipality of Plovdiv and "America for Bulgaria Foundation", the general partnership of "Programista" and with the kind support of Municipal foundation Plovdiv–European Capital of Culture 2019. Its program explores contemporary design and the multiple dimensions and impact it has on our lives and society.

The official program of the International Festival for Design and Visual Culture features a Professional Forum with prominent speakers from all over the world, as well as an Open Program aimed at the broader audience–exhibitions, workshops, discussions, talks, screenings, parties, pop–store, presentations, local food bazar, program for children, installation in public spaces, etc.

This year 97 projects and events were presented during the ten day festival program with the participation of 306 Bulgarian and 176 international participants from 31 countries across 4 continents. The festival program was visited by 31 672 people interested in design, professionals and general public as well. Apart from that, ONE DESIGN WEEK traditionally features an international Professional Forum – a conference gathering people related and interested in contemporary design and visual culture. They interpret the theme of the edition – Can I help you?, through their perspective and work experience. Six different lectures by world–famous names in different fields of design – Eisuke Tachikawa (Japan), Adam Von Haffner (Denmark), Alice Rawsthorn (United Kingdom), Peter Marigold (United Kingdom), Stephen Serrato (USA), Pieter–Jan Pieters (The Netherlands).

All the lectures during the Forum tried to answer the main question of the festival "–Can I help you?" with different approaches, different topics and contexts. The Japanese design studio NOSIGNER was presented during the ONE DESIGN WEEK 2016 by its director Eisuke Tachikawa. Mr. Tachikawa took a part in one of the most important events of the festival–the Professional Forum along with other international names like we mentioned above.

Mr. Eisuke Tachikawa represents the new generation of Japanese designers and through his work he strives to produce social innovation. The lecture was very informative and interesting as Mr. Tachikawa works in Japan in a totally different context. Alongside his career as a designer he is a passionate educator and speaker and that became obvious during his lecture. He was able to inspire not only the students with his speech but also everyone in the hall with his sense of humor and sincerity. His presentation raised various questions and addressed important social issues from the contemporary world such as the importance of nature and the environment on architecture and design.

He started his lecture with the history of the earthquake and the tsunami in Japan on March 11, 2011 and how after 40 hours he launched the project OLIVE. The main aim of this project was to gather helpful design ideas to help people to survive after this disaster. Everyone during the lecture was amazed how more than 100 ideas were available within the first week and by the end of March there were more than 1 million.

The topic was very different from the Bulgarian everyday life and context. Seeing successful examples from other countries proves to be very motivating to the Bulgarian audience–not only for the professionals but for the general audience as well. Mr. Tachikawa's lecture of interesting and often innovative methods in the design field was seen by as many as 320 visitors, professionals and people interested in design, students, etc. He shared also his impressive enthusiasm on some important design challenges of today's world. Mr. Tachikawa also had the chance to interact with some local and international professionals and amazing talents, which we believe impacted his future projects and collaborations. In this sense a positive outcome from his presence at the Festival is the potential opportunity for future collaborations which this debate presented to its participants in the context of Plovdiv–The European Capital of Culture, 2019.

Eisuke Tachikawa during the lecture
レクチャーを行う太刀川瑛弼

Can I help you?

スタニスラヴァ・グルエヴァ（ワン文化芸術財団国際プロジェクトマネージャー）

ワン・デザイン・ウィーク2016が、2016年6月10日から19日にかけてプロヴディフにて開催されました。今年で第8回を迎えたワン・デザイン・ウィークでは、多様な視点やナラティヴ、そして観客が一堂に会し、共通言語を見出すプラットフォームとしてのフェスティバルの可能性に挑みかつ実現するという、分野横断的なアプローチがとられています。「Can I help you?（「お手伝いしましょうか？）」という問いかけは、デザイナーとデザイナーが奉仕する人々、すなわちすべての人との間の対話の糸口となるオープンな招待状としての意味合いを含んでいます。

ワン文化芸術財団主催による今年のフェスティバルは、プロヴディフ市とアメリカ・フォー・ブルガリア財団との提携と、プログラミスタとの民間提携に加え、プロヴディフ市財団・欧州文化首都2019からの寛大な支援のもとで実現しました。このプログラムは、現代デザインと、それが我々の暮らしや社会にもたらす多角的側面および影響を探究するものです。

この国際的なデザインとビジュアル・カルチャーの祭典の公式プログラムは、世界各国から著名な講演者を集めたプロフェッショナル・フォーラムと、展覧会やワークショップ、討論、講演、上映会、パーティー、ポップアップ・ストア、プレゼンテーション、地元食材バザー、子供向けプログラム、公共空間でのインスタレーションなどを盛り込んだより幅広い観客向けの公開プログラムで成り立っています。

今年は10日間にわたるフェスティバルのプログラム会期中、97ものプロジェクトおよびイベントが披露され、306名のブルガリア人と、4大陸31ヶ国出身176名の海外からの参加者が加わりました。当フェスティバルのプログラムには、専門家や一般客を含むデザインへの関心の高い31,672人の来場者が詰めかけました。なかでも、ワン・デザイン・ウィークでは、国際プロフェッショナル・フォーラムと称した、現代デザインおよびビジュアル・カルチャーの関係者ならびにこの分野に関心を持つ人々が集うカンファレンスを恒例的に開催しています。登壇者は、今年のテーマである「Can I help you?」を、独自の視点と実務経験を通じて解釈しました。デザイン界の各分野で世界的に名高い太刀川瑛弼氏（日本）、アダム・フォン・ハフナー氏（デンマーク）、アリス・ローソーン氏（英国）、ピーター・マリーゴールド氏（英国）、スティーブン・セラート氏（米国）、ピーテル・ヤン・ピーテルス氏（オランダ）を迎え、多彩な6講演が開かれました。

フォーラムで行われたすべての講演で、様々なアプローチやトピック、文脈を交えながら当フェスティバルの主軸である「Can I help you?」という問いかけに答える試みがなされました。ワン・デザイン・ウィーク2016の会期中、太刀川瑛弼氏が登壇し、自らが代表を務める日本のデザイン事務所NOSIGNER（ノザイナー）について講演を行いました。太刀川氏は、先に述べた国際的な顔ぶれと並んで当フェスティバルの一大イベントのひとつである、プロフェッショナル・フォーラムの一翼をなしたのです。

太刀川瑛弼氏は新世代を担う日本人デザイナーの代表的存在で、自らの仕事を通じて社会変革をもたらす取り組みに注力しています。その取り組みは、日本を舞台にまったく異なる文脈で行われたもので、とても学ぶことが多く、興味深い講演となりました。デザイナーとしての経歴と並行して、太刀川氏は熱心な教育者、そして講演家でもあり、講演ではその側面が顕著に表れていました。ユーモアのセンスと誠実さが込められたそのスピーチには、学生のみならず、会場にいる誰をも奮い立たせる力がありました。太刀川氏のプレゼンテーションは、様々な問いかけを提起し、建築やデザインにおける自然と環境の重要性といった現代世界が生み出す深刻な社会問題に取り組む内容でした。

太刀川氏は、講演の冒頭で、2011年3月11日に日本で起こった地震と津波の出来事と、その40時間後に「OLIVE PROJECT」を立ち上げた経緯について述べました。このプロジェクトの主な狙いは、この災害直後に人々が生き延びる上で役立つデザイン的発想を集積することでした。震災から最初の1週間で100以上、3月末には100万を超えるアイディアが集まったことに、講演中誰もが驚きを露わにしました。

このトピックは、ブルガリアの日常生活や文脈とは非常にかけ離れたものでした。他国での成功例を知ることが、デザイン関係者のみならず一般聴衆を含めたブルガリア人観客の意欲を大いに駆り立てる結果となりました。専門家、デザインに関心を持つ人々、学生ら320名に上る来場者が、デザインの分野において興味深く、革新的な手法がたびたび述べられた太刀川氏のレクチャーを聴講しました。今日の世の中において重要なデザインの挑戦に寄せる壮大な熱意についても語られました。また太刀川氏は、国内外のデザイン関係者や秀逸な人材と交流する機会を持たれ、このことがご自身の将来のプロジェクトや協力関係に影響をもたらすものと確信しています。こうした意味で、当フェスティバルに太刀川氏が出席したことで得られた肯定的な成果は、将来に向けたコラボレーションの潜在的好機そのものであり、このことがこの討論のなかで欧州文化首都プロヴディフ2019という文脈で参加者に示されたのです。

Eisuke Tachikawa and Raya Stefanova, artistic director of One Design Week
太刀川瑛弼とワン・デザイン・ウィークアーティスティックディレクターのラヤ・ステファノヴァ

Lecture of Momoyo Kaijima at ONE ARCHITECTURE WEEK 2016
ONE ARCHITECTURE WEEK 2016：建築家・貝島桃代講演

Bulgaria hosts international festival on architecture and urban space

One Foundation, a group working in culture and the arts in Plovdiv, the European Capital of Culture for 2019, holds festivals in design, architecture and dance, of which one is One Architecture Week. It spotlighted the role of citizen participation in the formation and maintenance of the urban environment. A Japanese participant was Momoyo Kaijima of Atelier Bow-Wow, who gave a lecture at the forum and took part in the debate. Kaijima described several of Atelier Bow-Wow's projects, among them recovery work in the disaster zone affected by the earthquake and tsunami of 2011. In this context he described the efforts made in bolstering cooperation and coordination with local governments and residents. The audience of 200 had many questions and showed keen interest in the social efforts made by Atelier Bow-Wow.

建築と都市空間についての国際フェスティバル inブルガリア

2019年の欧州文化首都プロヴディフにて現地の芸術文化財団、One Foundationが主催するデザイン・建築・ダンス3つのフェスティバルのうちのひとつ、One Architecture Week。都市環境の形成と維持における市民参加の役割について焦点を当てました。今回、日本からはアトリエ・ワンの貝島桃代氏が、フォーラムにて講演及びディベートを行いました。貝島氏はアトリエ・ワンのプロジェクトのいくつかを紹介し、中でも2011年の震災の被災地における復興事業にあたり、地元の自治体及び市民との協働と連携の強化に注力した活動について語りました。会場の約200名の聴講者からは多くの質問が寄せられ、アトリエ・ワンの社会的な取り組みへの関心の高さが伺えました。

Date / Venue

8 Oct. 2016
House of culture (Plovdiv, Bulgaria)

Artists from Japan

Momoyo Kaijima (Atelier Bow-Wow)

日程 / 会場

2016年10月8日
ハウス・オブ・カルチャー（ブルガリア・プロヴディフ）

日本からの参加アーティスト

貝島桃代（アトリエ・ワン）

CONTACT

Stanislava Grueva (International projects manager, One Foundation for Cultural and Arts)
スタニスラバ・グエルバ
（文化芸術支援ワン財団 国際プロジェクトマネージャー）
stanislava@edno.bg

Lecture by Ms. Kaijima
貝島による講演

New archetypes in Japan

Ljubo Georgiev (Director, ONE Architecture Week Festival)

The international festival of contemporary architecture and urban environment ONE ARCHITECTURE WEEK 2016 took place in Plovdiv, Bulgaria from 30th of September to 9th of October. The festival was focused on the role of citizen participation in the formation and maintenance of the urban environment. The festival included many program elements, amongst which exhibitions, presentations, tours, film screenings, interventions in public space, etc. Each year, one of the highlights of the festival is its lecture program, named "Forum". This year it consisted of 15 lectures of speakers from 14 different countries, grouped in two days (8th and 9th of October). All lectures were thematic, i.e. they reflected on ways, in which citizens can be fruitfully involved in the processes of urban change.

The Japanese lecturer at the Forum was Momoyo Kaijima, co-founder of the internationally famous Atelier BOW-WOW from Tokyo. Ms. Kaijima is also an associate professor at the University of Tsukuba, as well as a visiting professor at the Harvard GSD, the ETH, the Royal Danish Academy of Fine Arts, Rice University and the Delft University of Technology. BOW-WOW is renowned for its social sensitivity and projects, in which human interaction comes first.

A highlight from the recent theoretical practice of BOW-WOW is a course, which it led at the Delft University of Technology, the Netherlands. The theme of the course was "Constructing the Commons". The idea of commons was explored in a double fashion in this course. First, they were understood as a series of concrete architectural and urban figures, which can be found in Western and non-Western cities and represent an idea of commonality. Secondly, the "commons" were looked upon from a procedural perspective, implying rituals, pleasures, and politics that articulate the architectural project.

"Constructing the Commons", as well as the broader engagement of Atelier BOW-WOW with socially responsible architecture, was the main reasons why we, as organizers, were keen to have Ms. Kaijima speak at the Forum.

The Forum attracted an audience of more than 200 people. The composition of the audience was diverse and included mostly university students and young practitioners, followed by older-generation architects, representatives from other disciplines (sociology, economics, geography, etc.), as well as some urban activists. Ms. Kaijima's participation, as one of all other speakers, consisted of 20 minutes long presentation and a 45 minutes-long debate with other speakers and the audience. The general atmosphere of the event was rather informal and direct, which helped the audience ask a number of questions to Ms. Kaijima.

Ms.Kaijima's presentation was part of the "New archetypes" module in the Forum, in which also Lukáš Kordík & Stefan Polakovic from Slovakia and Stefan Rettich from Germany took part. This module presented socially innovative architecture practices from three different countries: Japan, Slovakia, and Germany. All of the speakers involved were representative of a new type of engagement between an architect, the context of his/her project and people (the users or commissioners of the project).

The essence of Ms. Kaijima's lecture was a presentation of how Atelier BOW-WOW attempts to use architecture projects to form a network of actors, who actively deal with local resources: social, economic, material. She presented, also explaining extensively the specific local context, a number of projects, which show such attempts. One example was 1K: a woodworking workshop for "normal" and disabled people, old and young in Kurimoto, Katori City, Chiba Prefecture. Another impressive example was the Oshika fishermen's school: a recovery project in the fisherman village of Momonoura in Ishinomaki City, Miyagi Prefecture, which suffered enormously from the tsunami, caused by the Great Eastern Earthquake in 2011. Throughout her presentation Ms. Kaijima kept referring to how Atelier BOW-WOW worked with both authorities and citizens in an unfamiliar manner, aiming at forging active local coalitions for the formation and maintenance of urban space and public buildings. It became clear that the relationship human being – environment became central in the projects, which were presented.

After the presentation of Ms.Kaijima, she took part in a debate with Lukáš Kordík, Stefan Polakovic, and Stefan Rettich, moderated by Hristo Stankushev, former curator of the festival. The debate was open to the public, which was involved also at the end in form of questions to the speakers. The debate focused on issues such as the importance of the local context for the final outcome of an architectural project; the transformation of the role of architects in the recent years; the importance of the human scale when planning the city and the importance of socially responsible architecture being also visually attractive.

As a director of ONE ARCHITECTURE WEEK, as well as an architect, I was very pleased to welcome Ms. Kaijima at our festival. This was the third attempt of having her speak at our Forum and I was happy to see the results of our persistence. In my own view her speech, but also her participation at the discussion afterwards, were both very informative. Rarely someone in Bulgaria can get to know in such detail about how architecture is being practiced in Japan. By this I want to say that the presence of a Japanese speaker at the Forum is very good source of information for our local audience. Furthermore, in particular the presence of Ms. Kaijima was very relevant to the general theme of this year's edition: how can architects involve directly citizens in the formation of the built environment. The examples that she gave from BOW-WOW's practice in Japan were extremely interesting.

© Lina Krivoshieva

日本発、新しい建築の元型

リュボ・ゲオルギエフ（ワン・アーキテクチャー・ウィーク・フェスティバル　ディレクター）

現代建築および都市環境の国際フェスティバル、ワン・アーキテクチャー・ウィーク2016が、ブルガリア・プロヴディフにて9月30日から10月9日まで開催されました。当フェスティバルは、都市環境の形成および保全における市民参加の役割に焦点を当てたものです。フェスティバルには、展示、プレゼンテーション、ツアー、映画上映、公共スペースへの介入（インターベンション）などに挙げられるような、多数のプログラム要素が盛り込まれました。例年、当フェスティバルのハイライトのひとつといえるのが、「フォーラム」と名付けられた講演プログラムです。今年は14ヶ国出身の登壇者による15回の講演で構成され、10月8日と9日の二日間に分けて実施されました。講演はすべてテーマに沿って行われ、市民が効果的に都市変革のプロセスに関わる方法を考察した内容となりました。

フォーラムに登壇した日本人講演者は、国際的に名高い東京出身のアトリエ・ワン共同設立者、貝島桃代氏でした。貝島氏は筑波大学で准教授を務め、ハーバード大学デザイン大学院、スイス連邦工科大学チューリッヒ校、デンマーク王立芸術アカデミー、ライス大学、デルフト工科大学の客員教員を歴任しています。アトリエ・ワンは独自の社会的感受性と、人間との相互作用を最優先としたプロジェクトで高い評価を得ています。

アトリエ・ワンによる近年の理論的実践のハイライトといえるのが、オランダのデルフト工科大学で実施されたコースです。テーマは題して「コモンズ（共有地）の構築」でした。このコースでは、コモンズの概念が二層的な方法で探究されました。第一に、コモンズは建築的・都市型のコンクリート構造物群として理解されており、西洋と非西洋のどちらの都市においても見受けられる、共有性の概念を表しています。第二に、「コモンズ」が建築プロジェクトを明確化する慣習や娯楽、政治を包含する過程的視点から考察されました。

「コモンズの構築」は、アトリエ・ワンが手掛けた社会的責任に配慮した建築に関わるより幅広い取り組みと並んで、我々主催者がフォーラムで貝島氏に登壇していただきたいと強く希望した主な理由でした。

フォーラムは、200名を超える聴衆を集めました。聴衆の構成は多岐にわたり、大半を占めた大学生と若手の建築実践者に続いて、年長世代の建築家、他の学問領域を代表する関係者（社会学、経済学、地理学など）、さらには都市活動家数名が含まれていました。貝島氏は講演者の一員として、20分間のプレゼンテーションと、他の講演者および聴衆との45分間の討論という構成で参加されました。このイベントが全般的に和やかかつ率直な雰囲気で進められたことにより、聴衆が貝島氏に向けて多数の質問をしやすい環境となりました。

貝島氏のプレゼンテーションはフォーラムにおける“ニュー・アーキタイプ（新しい建築の元型）”のモジュールの一環で実施されたもので、このほかスロバキアのルカシュ・コルディークとステファン・ポラコヴィッチ、ドイツのシュテファン・レティッヒの参加がありました。このモジュールでは、日本、スロバキア、ドイツの異なる3国における社会的に革新的な建築の実践が披露されました。参加した講演者はいずれも建築家と自らのプロジェクトの文脈と人々（使用者あるいはそのプロジェクトの委託者）の間の新しい関わりの形を生み出した代表的存在です。

貝島氏の講演の本質的要素といえたのが、アトリエ・ワンがどのように建築プロジェクトを用いて、社会的、経済的、物質的な現地の資源を積極的に扱う活動家のネットワークを構築する試みを行ってきたかについてのプレゼンテーションでした。こうした試みを表す数々のプロジェクトを発表するとともに、現地特有の文脈についての幅広い解説がなされました。その一例として、千葉県香取市栗源で健常者と障害者、高齢者と子供を対象とした薪炭供給所、１Kが挙げられました。もうひとつの印象的な事例として、2011年の東日本大震災による津波で甚大な被害を受けた宮城県石巻市桃浦の漁村で実施された復興事業、牡鹿漁師学校がありました。貝島氏はプレゼンテーションのなかで、アトリエ・ワンが都市空間と公共建造物の形成と維持管理のための活発な地元の連携の強化を目指し、いかにしてあまり知られていない方法で自治体と市民の両方と協働してきたかについて終始述べられました。発表されたプロジェクトにおいて、人間と環境の関係が中心に置かれていたことがより明確になりました。

貝島氏はプレゼンテーション終了後、当フェスティバルの元キュレーターであるフリスト・スタンクシェフの司会のもとで開かれたルカシュ・コルディーク、ステファン・ポラコヴィッチ、シュテファン・レティッヒとの討論会に参加しました。討論は一般公開され、最後に討論者への質疑応答の形式がとられました。この討論会では、建築プロジェクトの最終的成果を織りなす現地の文脈の重要さや、近年に見られる建築家が担う役割の変化、都市計画を行う際のヒューマンスケール（人間的尺度）の重要性、視覚的魅力を併せ持つ社会的責任に配慮した建築の重要性といった問題に焦点が当てられました。

ワン・アーキテクチャー・ウィークのディレクターとして、そして一人の建築家として、私は当フェスティバルに貝島氏をお迎えできたことを大変光栄に感じています。貝島氏に当フォーラムでの講演依頼を試みたのは今回が三度目でしたが、根気の甲斐あってこのような成果を見届けることができたことを嬉しく思っています。私個人の意見として、貝島氏のスピーチはもちろんのこと、その後の討論での参加も大変参考になりました。ブルガリアにいながらにして、日本での建築の実践についてこれほど詳細に知ることができる機会は滅多にないことです。このことからも言えるように、フォーラムにおける日本人講演者の存在が地元の聴衆にとって非常に良い情報源になったことを述べておきたいと思います。また、特に貝島氏の存在は、建築環境の形成に際して建築家がいかに市民を直接的に巻き込むことができるのか、という今年度の総合テーマとの深い関連がありました。貝島氏が挙げた日本におけるアトリエ・ワンの実践の実例は、極めて興味深いものといえました。

© Lina Krivoshieva
Ms. Kaijima / 貝島

Research visit to Tokyo Performing Arts Meeting (TPAM) in Yokohama and Yokohama Dance Collection

TPAM in Yokohama / 横浜ダンスコレクション　視察来日支援

Expanding and deepened performing arts network in Europe and Asia

With a view to the further development and reinforcement of networks connecting persons involved in the performing arts in Japan and in Europe and the European Capital of Culture, the Committee provided support for a Japan visit by persons from Europe involved in the performing arts to the Yokohama Dance Collection and to TPAM in Yokohama, an international meeting concerned with the performing arts. Each of the nine visiting Japan from different countries arrived with clear objectives for developing cooperation with Japanese partners in future and so had a busy and fruitful visit. Since the visit they have initiated several projects and are already working to accomplish them.

ヨーロッパ、アジアとつながり深まる舞台芸術のネットワーク

欧州文化首都及びヨーロッパと日本の舞台芸術関係者のさらなるネットワーク構築の発展と深化を願い、横浜ダンスコレクション及びTPAM（国際舞台芸術ミーティング）in横浜へのヨーロッパの舞台芸術関係者による視察来日の支援を実施しました。各国から来日した9名の担当者は、いずれも今後の日本との協力展開に明確な目的を持って濃密な視察を行い、実り多い滞在となりました。彼らの視察後、いくつかのプロジェクトが開始し、実現に向けてすでに動きだしています。

Yokohama Dance Collection
横浜ダンスコレクション

Date / Venue

26 Jan.-19 Feb. 2017
Yokohama Red Brick Warehouse No.1

Organizer

Yokohama Red Brick Warehouse No.1
[Yokohama Arts Foundation]

会期 / 会場

2017年1月26日～ 2月19日
横浜赤レンガ倉庫1号館全館及び屋外広場、横浜にぎわい座のげシャーレ

主催

横浜赤レンガ倉庫1号館
［公益財団法人横浜市芸術文化振興財団］

TPAM (Tokyo Performing Arts Meeting) in Yokohama
国際舞台芸術ミーティング（TPAM）in横浜

Date / Main venues

11-19 Feb. 2017
KAAT Kanagawa Arts Theatre, Yokohama Museum of Art, Yokohama Red Brick Warehouse Number 1, BankART Studio NYK, YCC Yokohama Creativecity Center, ZOU-NO-HANA Terrace and Amazon Club

Organized by

Performing Arts Meeting in Yokohama 2017 Executive Committee

会期 / 主会場

2017年2月11日～ 19日
KAAT神奈川芸術劇場、横浜美術館、横浜赤レンガ倉庫1号館、BankART Studio NYK、YCCヨコハマ創造都市センター、象の鼻テラス、Amazon Club

主催

国際舞台芸術ミーティングin横浜2017実行委員会

CONTACT

Shinji Ono
(Chief Producer of Yokohama Arts Foundation)
小野晋司
（横浜市芸術文化振興チーフプロデューサー）
✉ sh.ono@yaf.or.jp

Hiromi Maruoka (Director of TPAM)
丸岡ひろみ（TPAMディレクター）
✉ maruoka@tpam.or.jp

Arco Renz
アルコ・レンツ（Kobalt Works）
✉ arco.renz@me.com

Batarita
バタリタ
（Touchpoint Art Foundation, BODY.RADICAL International Performing Art Biennial）
✉ 1batarita@gmail.com

Emmanuelle VO-DINH
エマニュエル・ヴォ＝ディン
（Le Phare, Association des Centres Chorégraphiques Nationaux）
✉ Emmanuelle.vo-dinh@lephare-ccn.fr

Hamish Dunbar
ハーミッシュ・ダンバー（Café Oto）
✉ hamish@cafeto.co.uk

Katarina Lindholm
カタリーナ・リンドホルム（Dance Info Finland）
✉ katarina.lindholm@danceinfo.fi

Maxime Fleuriot
マキシム・フレオリュ
（Biennale de la Danse de Lyon）
✉ mfleuriot@labiennaledelyon.com

Max-Philip Aschenbrenner
マックス＝フィリップ・アッシェンブレナー
（Birkenweg 7）
✉ maxphilip.aschenbrenner@gmail.com

Natalia Medina Santana
ナタリア・メディナ・サンタナ（MASDANZA）
✉ info@masdanza.com

Roberto Casarotto
ロベルト・カサロット
（B-Motion in Bassano del Grappa in Italy）
✉ secondotaglio@libero.it

Yokohama Dance Collection award ceremony
横浜ダンスコレクション授賞式

参加者：Participants

名前 / Name	所属 / Organization	国籍 / Country	来日日程 / Date
ナタリア・メディナ・サンタナ Natalia Medina Santana	Director of MASDANZA	スペイン Spain	2017年2月3日〜13日 3-13 Feb. 2017
マックス＝フィリップ・アッシェンブレナー Max-Philip Aschenbrenner	Curator, Freelance (-2014 Wine Fest Wohen, -2016 Asia Arts Theter)	ドイツ Germany	2017年2月5日〜19日 5-19 Feb. 2017
バタリタ Batarita	Festival Director, Touchpoint Art Foundation, Butoh and Performing Arts Festival	ハンガリー Hungary	2017年2月8日〜13日 8-13 Feb. 2017
マキシム・フレオリュ Maxime Fleuriot	Artistic Advisor, Biennale de la Danse de Lyon	フランス France	2017年2月9日〜14日 9-14 Feb. 2017
エマニュエル・ヴォ＝ディン Emmanuelle Vo-Dinh	Director of Le Phare & President of Association des Centres Chorégraphiques Nationaux	フランス France	2017年2月10日〜25日 10-25 Feb. 2017
カタリーナ・リンドホルム Katarina Lindholm	International Affairs Manager, aerowaves : Dance Info Finland	フィンランド Finland	2017年2月12日〜17日 12-17 Feb. 2017
ハーミッシュ・ダンバー Hamish Dunbar	Director, Café Oto	イギリス UK	2017年2月12日〜18日 12-18 Feb. 2017
ロベルト・カサロット Roberto Casarotto	aerowaves : B-Motion in Bassano del Grappa in Italy	イタリア Italy	2017年2月14日〜18日 14-18 Feb. 2017
アルコ・レンツ Arco Renz	Dramaturg / Chreograofher, Kobalt Works	ドイツ（ベルギー在住） Germany (living in Belgium)	2017年2月14日〜27日 14-27 Feb. 2017

Overall summary of research travel

Roberto Casarotto (Director Dance projects, Operaestate Festival Veneto)

Roberto Casarotto is the director of the dance projects at Centro per la Scena Contemporanea Bassano del Grappa (CSC) and Operaestate Festival Veneto.
Associate director of Aerowaves, he is a member of the board of EDN European Dancehouse Network.
Currently involved in several international projects supported by the EU Creative Europe and Erasmus + Programmes, he develops initiatives aimed at supporting the artistic research, mobility and development in the field of dance. He is the initiator of Dance Well – Movement research for Parkinson, researching the impact that the practice of dance has on people living with parkinson's. He is the author of the book Nigel Charnock published in 2009 by L'Epos. Since January 2015 he has been appointed Artistic Director of Balletto di Roma.

Project plans for the research travel : Over the next few years I would like to develop a project of research and exchange between artists based in Japan and in Italy. I would like to develop a residence project inviting dance artists based in Japan to research and create in Italy, in Bassano del Grappa, together with dance makers based in Italy and facilitate artistic dialogues, exchanges and possibilities of artistic collaborations. These researches may lead to creations and possibilities for new dance works to be programmed and tour.

In Yokohama I had a very good meeting with Atsuko Hisano, Program Director of the Saison Foundation, and we took the idea further, starting to plan a residency and research programme for choreographers to be developed in Japan and Italy in 2018 / 2019.
During the visit I met some choreographers based in Japan and found some of their works inspiring, I would like to organize a focus on contemporary Japanese young dance artists in summer 2018 / 2019 at Operaestate Festival Veneto, Bassano del Grappa and possibly in other cities in Italy.
I would like also to develop collaborations with artists / organizations active in the communities / social contexts and develop together dialogues and ideas around the experience in dance, for people living with Parkinson's, and other ways to introduce dance as a mean of cultural and social inclusion in our societies. During the visit I had a meeting with Mariko Konno from Arts Council Tokyo and Andrea Raos from the Italian Cultural Institute and we discussed the possibility to organize a conference in Japan and in Italy around the theme of dance for people living with Parkinson's and the developments of dialogues between the dance artists, scientists and citizens. We considered also the possibility to promote an exchange between artists working in this field and active in Japan and Italy. This ideas may become an artistic project for the Olympics programme in Tokyo 2020 and in Italy, in the coming years.

During the research travel I had the opportunity to meet representatives of organizations which could be part of these projects and ideas, I could also encounter artists and be introduced to their works and to some artistic experiences in the field of art / inclusion.

I participated in some talks and in a symposium titled `The Possibility of dance House Network in Asia – Learning from the Activity of the European dancehouse Network (EDN)`at BankArt. In that context I presented part of the experiences of the EDN and Aerowaves Networks (www.aerowaves.org). I proposed to Mr Shinji Ono to consider collaborating with Aerowaves and becoming the Japanese partner of the exchanges that the network would like to develop in Asia, this may lead to the possibility to include Japanese artists in the Aerowaves Spring Forward Festival which takes place every year in a different city, including some of the European Capitals of Culture.

充実した視察来日

ロベルト・カサロット（オペラエスターテ・フェスティバル・ベネト / ダンスプロジェクトディレクター）

ロベルト・カサロットはCentro per la Scena Contemporanea Bassano del Grappa（CSC）及びオペラエスターテ・フェスティバル・ベネトのダンスプロジェクトディレクターであり、Aerowaveのアソシエイト・ディレクター、EDN－ヨーロピアン・ダンスハウスネットワークのメンバーでもあります。

現在は、EUのクリエイティブヨーロッパ及びエラスムス+プログラムの支援を得て、いくつかの国際的なプロジェクトに関わり、ダンスの領域における芸術研究、移動性や発展をサポートすることを目指した活動を展開しています。また、彼は、パーキンソン病の動きのリサーチ、パーキンソン病と共に生きる人々にダンスの実践が与える影響のリサーチを行うDance Wellの創始者です。さらに、2009年にL'Eposより発行した書籍「ナイジェル・チャーノック」の著者でもあり、2015年1月からはBalletto di Romaのアーティスティックディレクターに任命されています。

今後の数年間において、私は日本とイタリアに拠点をおくアーティスト間のリサーチと交流プロジェクトを発展させたいと考えています。また、日本在住のダンスアーティストをバッサーノ・デル・グラッパ（イタリア）に招聘し、イタリア在住のダンス制作者と共にリサーチと創作のためのレジデンスプロジェクトを発展させ、そして芸術的対話や交流、そして共同制作の可能性を促進させていきたいと考えています。これらのリサーチは、プログラムやツアーに組まれるような新しいダンス作品の創造と可能性に繋がるかもしれません。

横浜では、セゾン文化財団のプログラムディレクター、久野敦子氏と大変有意義なミーティングを行いました。私たちは今後、2018 ～ 2019年にイタリアと日本において振付家のためのレジデンス及びリサーチプログラムの計画をスタートさせることとなりました。

滞在中、私は日本在住の何人かの振付家にお会いし、彼らの素晴らしい作品を発見しました。2018年、2019年の夏にバッサーノ・デル・グラッパにおけるオペラエスターテ・フェスティバル・ベネトそしてイタリア国内の他の都市にて、日本の若手コンテンポラリーダンサーの特集を組みたいと考えています。

さらに、コミュニティや社会的な文脈におけるアーティスト / 団体とのコラボレーションを発展させ、また、パーキンソン病と共に生きる人々のため、ダンス体験をめぐる対話やアイディア、社会における文化的・社会的包括の手段としてダンスを紹介するその他の手法を共に作っていきたいと考えています。滞在中、アーツカウンシル東京の今野真理子氏、イタリア文化会館のアンドレア・ラオス氏とお会いする機会があり、パーキンソン病とともに生きる人々のためのダンス、そしてダンスアーティストや科学者、市民との対話の促進というテーマについてのカンファレンスを日本とイタリアで開催する可能性について話し合いました。私たちは、この分野で活動している日本とイタリアのアーティスト間の交流を促進させる可能性についても意見を交わしました。このアイディアは、今後、2020年の東京オリンピックの文化プログラム、そしてイタリアでのアートプロジェクトとなるかもしれません。

今回の視察訪問中、こうしたプロジェクトやアイディアの一部となり得る団体の代表と会う機会を得ました。また、アーティストと出会い彼らの作品に触れ、そして参加型アートの分野での芸術体験をすることができました。

さらに、私はいくつかのトークに参加し、BankARTにて「アジアにおけるダンスハウス・ネットワーク構想～ European Dancehouse Network（EDN）の活動を参考に」と題したシンポジウムに出席しました。その中で私はEDNとAerowavesネットワーク（www.aerowaves.org）の経験の一部についてプレゼンテーションを行いました。また、私はAerowavesと協力し、彼らがアジアで発展させたいネットワーク交流の日本におけるパートナーとなること検討いただくよう小野晋司氏に提案しました。このことは、毎年、欧州文化首都を含む異なる都市で開催されているAerowavesスプリングフォワードフェスティバルへの日本人アーティストの参加の可能性に繋がるかもしれません。

Support for Surveys & Consultations by figures connected with European Capitals of Culture

欧州文化首都プログラム関係者への「調査及び協議」支援

Face to face for the first step to the future: Support for devising substantial programming

Twenty-nine artists from Japan and Europe visited each other's countries for research and observation in order to organize programming for this year's and future European Capitals of Culture. Collaboration with Japan extends over a wide range of fields, including the fine arts, community, traditional culture and animation. Dramatic improvements in the ease of information gathering and communication with the progress and spread of technology, as with the internet and email, are by now long-standing, but are by no means sufficient for effecting programming of substance. It is dealing with each other directly, meeting face to face and building relationships of trust from the conceptualization and planning stages, that enables the process of working together to develop specific programming, and traveling to meet partners and perform local research is of an importance that cannot be overstated. With a view to achieving future results and the continuation well into the future of substantial person-to-person exchanges, EU-Japan Fest reckons that one of the most important forms of support that it can provide is that directed to the European Capitals of Culture and their programming personnel for purposes of research and discussion.

出逢いが生み出す未来への第一歩 ～充実したプログラム構築に向けての支援～

本年及び将来の欧州文化首都で開催されるプログラムのために、29名の日欧のアーティストが来日又は渡欧による視察・調査を行いました。分野は美術からコミュニティー、伝統文化、アニメーションなど、日本とのコラボレーションの範囲は多岐に渡ります。技術の進歩と普及により、ネットやメールなどでの情報収集及びコミュニケーションが飛躍的に向上して久しい昨今ですが、それらはプログラムの実現のためには決して十分とは言えません。構想や準備の段階から関係者同士が顔を突き合わせ、信頼関係を深め、具体的なプログラム形成のために互いに協働してゆく過程は、直接のやりとりを通してこそ可能になるものであり、視察来日・渡航による調査の意義は計り知れない程大きいのです。「欧州文化首都プログラム関係者への『調査及び協議』支援」は、将来の成果と豊かな人的交流が後々まで続いてゆくことを願い、EU・ジャパンフェストが最も重要と位置付けている支援の在り方の一つです。

Date	Research Visitors	European Capital of Culture
2016		
29 Mar.-3 Apr.	Erland Hoyersten (ARoS Aarhus Art Museum, Director)	Aarhus 2017 (Denmark)
29 Mar.-3 Apr.	Jakob Vengberg Sevel (ARoS Aarhus Art Museum, Curator)	Aarhus 2017 (Denmark)
29 Mar.-3 Apr.	Lise Pennington (ARoS Aarhus Art Museum, Chief Curator)	Aarhus 2017 (Denmark)
29 Mar.-3 Apr.	Marie Nipper (ARoS Aarhus Art Museum, Curator)	Aarhus 2017 (Denmark)
3-9 May	Sylvia Nicolaides (Artist)	Pafos 2017 (Cyprus)
3-9 May	Nicolas Iordanou (Artist)	Pafos 2017 (Cyprus)
30 May -4 Jun.	Alexia Roider (International Short Film Festival of Cyprus, Artistic Director)	Pafos 2017 (Cyprus)
30 May -4 Jun.	Ioakim Mylonas (International Short Film Festival of Cyprus, Artistic Director)	Pafos 2017 (Cyprus)
14-24 Jun.	Marina Neophytou (Home for Cooperation, Manager)	Pafos 2017 (Cyprus)
14-24 Jun.	Evren Inancoglu (Home for Cooperation, Board Member)	Pafos 2017 (Cyprus)
5-11 Jun.	Roberto Cueto (San Sebastian International Film Festival, Menber of Selection Committee)	San Sebastian 2016 (Spain)
5-11 Jun.	Lucia Olaciregui (San Sebastian International Film Festival, Deputy Director)	San Sebastian 2016 (Spain)
14-19 Jun.	Kenichi Kasai (Noh and Kyogen producer)	Wroclaw 2016 (Poland)
15 Jul.-3 Aug.	Julian Gorski (Polish-Japanese Friendship Foundation NAMI, Kendo Instructor)	Wroclaw 2016 (Poland)
31Jul.-8 Aug.	Romke Gabe Draaijer (Tryater, Actor)	Leeuwarden 2018 (the Netherlands)
17-24 Aug.	Yiorgos Tsangaris (Countryside Animafest Cyprus, Artistic director)	Pafos 2017 (Cyprus)
17-24 Aug.	Hambis Tsangaris (Hambis Printmaking Museum, Founder)	Pafos 2017 (Cyprus)
15-20 Sep.	Taro Suzuki (Atelier Omoya, Director)	Valletta 2018 (Malta)
15-20 Sep.	Tomohiro Akagawa (Atelier Omoya, Artist)	Valletta 2018 (Malta)
23 Sep.-6 Oct.	Jaroslav Sip (Aikido dojo Plzen, Head teacher)	Plzen 2015 (Czech Republic)
23 Sep.-6 Oct.	Jiri Basl (Aikido dojo Plzen, President of the club)	Plzen 2015 (Czech Republic)
9-13 Oct.	Tetsuo Kondo (Tetsuo Kondo Architects)	Valletta 2018 (Malta)
9-13 Oct.	Nobuhiko Sawa (Tetsuo Kondo Architects)	Valletta 2018 (Malta)
9-11 Nov.	Yoshiharu Tsukamoto (Atelier Bow Wow)	Valletta 2018 (Malta)
23-30 Nov.	Iben Lindebjerg (The Animation Workshop, VIA Univercity College, Artistic Director)	Aarhus 2017 (Denmark)
23-30 Nov.	Jan Ulrik Sakso Chrintz Juhl (Visual HF, The Animation Workshop, VIA Univercity College, Education Coordinator)	Aarhus 2017 (Denmark)
24-30 Nov.	Mayumi Taniguchi (Sibiu volunteer coordinator)	Leeuwarden 2018 (the Netherlands)
2017		
1-4 Feb.	Shinji Ohmaki (Shinji Ohmaki Studio, Artist)	Leeuwarden 2018 (the Netherlands)
1-4 Feb.	Shuhei Miyagawa (Shinji Ohmaki Studio, Assistant)	Leeuwarden 2018 (the Netherlands)

日程	視察来日者	関連する欧州文化首都
2016年		
3月29日〜4月3日	アーラン・ホイヤーシュテン（ARoSオーフス美術館ディレクター）	オーフス 2017（デンマーク）
3月29日〜4月3日	ヤコブ・ヴェンベアーグ・セベル（ARoSオーフス美術館キュレーター）	オーフス 2017（デンマーク）
3月29日〜4月3日	リーセ・ペニントン（ARoSオーフス美術館チーフキュレーター）	オーフス 2017（デンマーク）
3月29日〜4月3日	マリー・ニッパー（ARoSオーフス美術館キュレーター）	オーフス 2017（デンマーク）
5月3日〜9日	シルヴィア・ニコライデス（アーティスト）	パフォス 2017（キプロス）
5月3日〜9日	ニコラス・イオルダヌー（アーティスト）	パフォス 2017（キプロス）
5月30日〜6月4日	アレクシア・ロイダー （キプロス国際短編映画祭　アーティスティックディレクター）	パフォス 2017（キプロス）
5月30日〜6月4日	ヨアキム・ミュロナス （キプロス国際短編映画祭　アーティスティックディレクター）	パフォス 2017（キプロス）
6月14日〜24日	マリーナ・ネオフュトゥ（Home for Cooperation マネージャー）	パフォス 2017（キプロス）
6月14日〜24日	エブレン・イナンショグルー（Home for Cooperation 委員）	パフォス 2017（キプロス）
6月5日〜11日	ロベルト・クエト（サン・セバスティアン国際映画祭、選考委員）	サン・セバスティアン 2016（スペイン）
6月5日〜11日	ルチア・オラキレギー （サン・セバスティアン国際映画祭、副ディレクター）	サン・セバスティアン 2016（スペイン）
6月14日〜19日	笠井賢一（能・狂言プロデューサー）	ヴロツワフ 2016（ポーランド）
7月15日〜8月3日	ユリアン・ゴルスキ（ポーランド日本親善友好財団波、剣道インストラクター）	ヴロツワフ 2016（ポーランド）
7月31日〜8月8日	ロムク・ゲイブ・ドラーイ（Tryater、俳優）	レーワルデン 2018（オランダ）
8月17日〜24日	ヨルゴス・ツァンガリス（ハンビス版画美術館チェアマン、アニマフェストキプロス アーティスティックディレクター）	パフォス 2017（キプロス）
8月17日〜24日	ハンビス・ツァンガリス（版画家、ハンビス版画美術館館長）	パフォス 2017（キプロス）
9月15日〜20日	鈴木太郎（アトリエオモヤ　ディレクター）	ヴァレッタ 2018（マルタ）
9月15日〜20日	赤川智洋（アトリエオモヤ　アーティスト）	ヴァレッタ 2018（マルタ）
9月23日〜10月6日	ヤロスラフ・シープ（合氣道道場プルゼニ 道場主）	プルゼニ 2015（チェコ共和国）
9月23日〜10月6日	イリ・バスル（合氣道道場プルゼニ代表）	プルゼニ 2015（チェコ共和国）
10月9日〜13日	近藤哲雄（近藤哲雄建築設計事務所）	ヴァレッタ 2018（マルタ）
10月9日〜13日	澤伸彦（近藤哲雄建築設計事務所）	ヴァレッタ 2018（マルタ）
11月9日〜11日	塚本由晴（アトリエ・ワン）	ヴァレッタ 2018（マルタ）
11月23日〜30日	イーベン・リンデビエルグ （アニメーションワークショップ、VIA Univercity College　アーティスティックディレクター）	オーフス 2017（デンマーク）
11月23日〜30日	ヤン・ウルリック・サクソ・クラージュ・ユール （ヴィジュアルHF、アニメーションワークショップ、VIA Univercity College　教育コーディネーター）	オーフス 2017（デンマーク）
11月24日〜30日	谷口真由美（シビウ・ボランティアコーディネーター）	レーワルデン 2018（オランダ）
2017年		
2月1日〜4日	大巻伸嗣（アーティスト）	レーワルデン 2018（オランダ）
2月1日〜4日	宮川修平（大巻伸嗣スタジオ アシスタント）	レーワルデン 2018（オランダ）

A journey full of love and broadening. Research Travel - Iida Puppet Festa –

Romke Gabe Draaijer (Actor, Leeuwarden 2018)

The European Capital of Culture Leeuwarden 2018 asked me to represent Iida Puppet Festa in Japan.
"What an incredible opportunity", I thought. I would certainly not let this pass me by. I would be given the chance to build upon my experience in puppet theatre, but I would also be allowed to increase my view of the world and get to know myself better.
I was certainly able to deepen and broaden myself and therefore I would like to thank Leeuwarden 2018, EU-Japan Fest Committee, PUK Theatro, Tryater, Sociaal Fonds Podiumkunsten and all the people I have met.

Tokyo

My journey began in Tokyo and I thought it was rather exciting to travel to a strange country all on my own. The moment I arrived in Tokyo it felt like I was wrapped up in a warm blanket. This was not only due to the sun, which sent all her warm rays of sunshine down to me, but also due to the friendly and open people of Japan. I only had to glance at a road sign and they would walk me to my destination. Or they would simply make some small talk with a smile on their face. They were incredibly kind.
I stayed in Tokyo for two days where a talk with Mr. Kogi of EU-Japan Fest and a talk with Ms. Onagi, manager of PUK Theatro, were scheduled. Mr. Kogi and I discussed many political matters over a delicious dinner. We talked about the connection between Japan and other countries, and the connection between Japan and the Netherlands. We also discussed Brexit, what is going on in Japan and what cultural capitals mean to Europe.
In any case the cultural capitals should not be a political matter or strive to become one. We believe art should prevail and bring us together. Art should connect, which is how cultural capitals could work together with Turkey, for example, despite the differences in political ways of thinking and behavior. Art connects.
On Monday 1 August I had a conversation at PUK Theatro, which is a large company with its main office in the centre of Shinjuku. I met Ms. Onagi (manager of PUK Theatro and member of UNIMA) and Ms. Taketomi (an employee of EU-Japan Fest Committee) there in a beautiful building. Ms. Onagi and Ms. Taketomi would come to Iida later that week to visit the festival. Ms. Onagi provided us with many tips on which performances to see. She also gave me lots of information about puppet theatre in Japan and about festivals in San Sebastian (Spain) and Dordrecht (the Netherlands). With a back pack full of information I left for Iida Puppet Festa to immerse myself in puppet theatre.

Iida Puppet Festa

The first performance I saw was 'Volatiles' by the French group Compagnie Yokai led by Violaine Fimbel. In short, the performance was about a woman full of sorrow who transformed into a bird, which symbolized freedom. The 45-minute performance brought me in a melancholy trance-like state. The slow, but powerful images allowed me to experience the transformation from human to bird, which was incredibly intense. Fimbel plays with imagery, light and illusions, which was quite interesting. This was a good start of the festival!
The next performance I got to admire was by PUK Theatro. Unfortunately, I couldn't follow the story entirely as I haven't mastered the Japanese language. Fortunately, this allowed me to focus completely on the puppeteering and the puppets. I enjoyed the puppets immensely : four deers. This made my puppetmaker's heart smile. The style of these particular puppets was positively magnificent. Ms. Onagi allowed me to have a look back-stage and of course I immediately checked out the deer.
I gave them the full inspection so I could find out what kind of materials and what kind of techniques they used to make these puppets come to life.
After the back-stage tour Ms. Taketomi and I were invited to the Welcome Party. I would hereby like to thank Ms. Taketomi again for all her help and especially for all the lovely conversations we had about art, Japanese culture and about ourselves. It was such a pleasure to have met her!

At the Welcome Party all makers and puppeteers came together to eat and toast on a great festival. It was lovely to have everyone come together and talk about the performances at the festival and puppet theatre as a whole. At the party I met Marek Waskiel, an artistic director of a large theatre in Poznán, Poland. He made a show collaborating with Japanese actors and Polish actors from his own theatre. The performance involved a concept of everything existing out of triangles. The decor consisted of triangles and triangles were used to create objects, such as birds, water animals, trees, etc. The performance was aimed at children, but it tickled my fantasy as well. In an hour all the four seasons passed and my imagination was sparked. What a great form and experiment it is when you can fire up the imagination of your audience by just using triangles.

I have seen many performances, but I would like quickly like to highlight Shank's Mare, a performance created by Tom Lee and Japanese Master Puppeteer Koryu Nishikawa V. The show told the story of two wandering travelers whose paths intersect in time and space. Using traditional Kuruma Ningyo puppetry, video projection and live music, the piece explores themes of life and death and how tradition is passed on. Japanese and western theatre styles merged beautifully into this performance and I would really like to see it in Leeuwarden. This show also had a deer, made out of wood this time. It had a completely different shape from the deer I saw in the performance by PUK Theatro. Its shape made me realize that one can approach the same idea in an entirely different manner and that this is also a beautiful technique to creating puppets.
Finally, I would like to share my experience with Bunraku, which is what brought me to Japan in the first place. Bunraku's goes back 300 years, which was very noticeable during one of their presentations. The sophisticated techniques that are used to make the puppets and the way they animate the puppets are incredibly fascinating. I thought it was gorgeous to see how three puppeteers animated just one puppet in such an organic manner and in tune with each other. I sat there watching with my mouth open and I will certainly take these impressions home with me to Leeuwarden.

Results of this trip

At the moment Leeuwarden 2018 are trying to bring the Bunraku performance to Leeuwarden in 2018. They are currently in talks with National Bunraku Theatre in Osaka.
In addition, I am researching puppet theatre in Friesland and Leeuwarden. How could we enlarge the platform for puppet theatre? Moreover, Iida Puppet Festa has inspired me to possibly organize a puppet theatre festival in 2018 in Leeuwarden myself. The findings of my research will indicate the feasibility and support for such an event. I would very much like to travel to Japan again to study the techniques and immerse myself in Japanese culture and Kuruma Ningyo Puppetry.

Backstage of PUK Theatro's performance, Iida Puppet Festa
プーク人形劇場 公演後の舞台裏
（いいだ人形劇フェスタにて）

愛と広がりに満ちた旅
視察旅行 – いいだ人形劇フェスタ –

ロムク・ゲイブ・ドラーイ（俳優、レーワルデン2018）

欧州文化首都レーワルデン2018から、私のもとに日本で行われるいいだ人形劇フェスタへの代表出席の依頼が舞い込みました。

「何という信じられない好機だ」と私は思いました。このチャンスを逃す手はありませんでした。人形劇の分野での経験を積む機会が与えられる上、世界観を豊かにし、自己をより良く知ることを可能にしてくれるのです。

私は確実に自己を深化、広げることができ、そのきっかけをくださったレーワルデン2018、EU・ジャパンフェスト日本委員会、人形劇団プーク、Tryater（レーワルデンの芸術文化センター）、SFPK（舞台芸術社会基金）をはじめとした出会ったすべての方々に感謝の意を伝えたいと思います。

東京

東京から始まったこの視察旅行ですが、見知らぬ国をひとりで旅することは、思いのほか興奮に満ちたものに思えました。東京に降り立った瞬間から、まるで温かな毛布に包まれるような気持ちになりました。それはただ単に幾筋もの温かな日差しを降り注ぐ太陽だけでなく、友好的でオープンな日本の人々のおかげでもあったのです。道路標識に一瞬目を向けただけで、目的地まで歩いて送ってくれたり、そこまでしないにしても、ただ笑顔で話しかけてくれました。日本の人々はものすごく親切でした。

東京には二日間滞在し、そこではEU・ジャパンフェスト日本委員会の古木さんと、人形劇団プークでマネージャーを務める小椰さんとの会合が予定されていました。古木さんと私は、おいしい夕食をいただきながら、数々の政治的問題について話し合いました。私達は日本と他の国々との関係や、日本とオランダの結びつきについて語りました。それに加えて、英国のEU離脱、日本の情勢、そしてEUにおける文化首都の意義などについて論議しました。

いかなる場合でも、文化首都が政治的事柄になること、あるいはそうなることを目論むことは、あってはなりません。芸術が打ち勝ち、我々をひとつにするものと私達は信じています。政治的思考や行動の方法に違いはあるものの、例えば文化首都がトルコと協働できたように、芸術には結びつける力があるはずです。芸術が結びつけてくれるのです。

8月1日月曜日、新宿の中心に本部事務所を構える大きな劇団、人形劇団プークで話し合いの場が設けられました。美しい建物に所在する事務所で、私は人形劇団プークのマネージャー兼ウニマ執行委員の小椰さんと、EU・ジャパンフェスト日本委員会職員の武富さんとお会いしました。小椰さんと武富さんはその週の後半にフェスティバル訪問のため飯田に赴く予定でした。小椰さんは、観るべき公演についていろいろと役立つ助言をくださいました。また、日本の人形劇や、スペインのサン・セバスティアンとオランダのドルトレヒトのフェスティバルについても、たくさんの情報をいただきました。溢れんばかりの情報が詰まったバッグパックを背に、私は人形劇に浸りきるため、いいだ人形劇フェスタへと出発しました。

いいだ人形劇フェスタ

最初に観た公演は、ビオレン・ファンベル女史が主宰するフランスのヨウカイ劇場による「Volatil(es)」でした。要約すると、このパフォーマンスは、悲しみに暮れた女性が自由の象徴である鳥に変身するという内容です。45分のこの公演で、私はメランコリックな恍惚状態へと引き込まれていきました。ゆっくりとした展開でありながらパワフルな情景により、人間が鳥に変容する様子が体感でき、その迫力はすさまじいものでした。ファンベルさんによる映像と照明と幻想を巧みに操る技が非常に興味深かったです。フェスティバルはこの公演で好調なスタートを切りました！

続いて敬愛してやまなかった舞台が、人形劇団プークでした。私の日本語の語学力不足から、残念ながら物語全体についていくことはできませんでした。それが幸いに転じ、人形遣いの技術と人形に完全に意識を集中することができました。四頭の鹿、これらの人形を私は心の底から楽しく鑑賞しました。このことが、私の中の人形作家としての心に笑顔を灯してくれました。これらの人形のスタイルは、まさに見事な美しさでした。小椰さんが楽屋を見せてくださった際、もちろん私は真っ先に鹿を見に行きました。

これらの人形に生命を吹き込むために、どのような種類の素材や技法が使用されているかを探るため、私は人形をくまなく観察しました。

楽屋見学の後、武富さんと私はウェルカムパーティーに招待されました。この場をお借りして、武富さんにはいろいろとお力添えいただき、また特に芸術や日本文化、そして自分達について楽しいお話ができたことを、改めて感謝したいと思います。彼女にお会いできたことを大変嬉しく思っています！

ウェルカムパーティーでは人形作家や人形遣い師が一堂に会し、食事をともにしながら、フェスティバルの盛況を祈り乾杯しました。皆が集まりフェスティバルの演技や人形劇全般について語ることができたことは、素晴らしいことでした。パーティーの際、ポーランドのポズナンに拠点を置く大型劇団の芸術監督を務めるマレク・ヴァスケールさんにお会いしました。彼は日本人俳優と、自らの劇団に所属するポーランド人俳優による共同制作を手掛けました。このパフォーマンスには、存在すべてが三角形というコンセプトが取り入れられています。舞台装飾は三角形で構成され、鳥、水生動物、樹木などの物体は三角形を使って形作られていました。これは子供向けの舞台でしたが、私の空想力をもくすぐるものがありました。一時間のあいだに四季が流れ、私の想像力を掻き立てました。三角形だけを用いて観客の想像力を刺激する、何とも卓越した形態および実験といえました。

多数の舞台を鑑賞しましたが、ハイライトとして真っ先に挙げたいのが、トム・リーさんと日本の車人形師五代目家元の西川古柳師匠により制作された「Shank's Mare（膝栗毛）」です。この舞台は、放浪するふたりの旅人の旅路が時間と場所を同じくして交差する物語を綴ったものです。この作品は、伝統的な車人形と映像投影、音楽の生演奏を駆使し、生と死や、受け継がれていく伝統といったテーマを探求しています。日本と西洋の演劇様式が美しく溶け合うこのパフォーマンスは、レーワルデンでもぜひ観てみたいと思いました。この舞台でも鹿が登場しますが、こちらは木で作られていました。人形劇団プークの公演で見た鹿とはまったく違う形をしていました。その形姿により、同じ発想に対して全く異なる手法でアプローチすることが可能であると同時に、それが人形を作りだす美しい技法でもあるということに気づかされました。

最後に、そもそも私が訪日するきっかけとなった文楽についての体験についてお話したいと思います。文楽の発祥は300年前にさかのぼり、その歴史がプレゼンテーションのなかでひときわ顕著に表れていました。人形作りと、活き活きとした人形の動きの演出に用いられる磨き抜かれた技芸には、とてつもない魅力があります。三人の人形遣い師がたったひとつの人形をこれほどまでに自然な形で互いに調和し合いながら操る光景は、眺めていて非常に美しいものがありました。私はただそこに座り、ぽかんと口を開けたまま鑑賞するのみでしたが、ここで得た印象は間違いなくレーワルデンに持ち帰りたいと思います。

この視察旅行の成果

欧州文化首都レーワルデン2018では、目下、2018年に文楽公演をレーワルデンに招聘する試みに取り組んでいます。現在大阪の国立文楽劇場との話し合いが進められているところです。

このほか、私はフリースラントとレーワルデンの人形劇団の調査を行っています。人形劇団のためのプラットフォームをいかに拡大できるかに関するものです。さらに、いいだ人形劇フェスタに触発され、可能であれば2018年に自分自身でもレーワルデンで人形劇フェスティバルを開催してみたいと考えています。この調査結果が、このようなイベントの実現可能性や得られる支援についての指針を示すことになります。私はぜひ再び日本を訪れ、技芸を習得し、日本文化や車人形の世界に浸りたいと望んでいます。

Bunraku Puppets: The cherry trees along the hidaka river
文楽『日高川入相花王』

Home for Cooperation : Presentation and Networking Event

Support for Surveys & Consultations by figures connected with European Capital of Culture

Home for Cooperationプレゼンテーションとネットワーキング

欧州文化首都プログラム関係者への「調査及び協議」支援

Date / Venue

17 Jun. 2016
SHIBAURA HOUSE, Tokyo

Representatives from Home for cooperation

Marina Neophytou
Evren Inancoglou

日程 / 会場

2016年6月17日
SHIBAURA HOUSE（東京）

Home for cooperation代表

マリーナ・ネオフュトゥ
エヴレン・イナンショグルー

CONTACT

Evren Inancoglu
(Board Member of Home for Cooperation)
エヴレン・イナンショグルー
（ホーム・フォー・コーポレーション 役員）

Marina Neophytou
(Manager of Home for Cooperation)
マリーナ・ネオフュトゥ
（ホーム・フォー・コーポレーション マネージャー）
marina.neophytou@home4cooperation.info

What Japanese artists can do to bring north and south Cyprus together again

Home for Cooperation (HFC) is a cultural NGO active in Nicosia, Cyprus. Located in the eastern Mediterranean, Cyprus is an island nation with a long history as a stopover between Europe and the Middle East, but since the conflict between Greek and Turkish residents that arose in the 1970s it has been divided between north and south. This is the context in which HFC was established in the Green Line buffer zone garrisoned by UN forces, where it works towards reconciliation through activities in culture and the arts. The European Capital of Culture is involved as well in programs located in the Moutallous area that was home to Turkish residents. Seeing in the global activity that is the European Capital of Culture a fine opportunity for HFC to build stronger ties with artists from around the world and to broaden and deepen its own activities, director Marina Neophytou and Evren Inancoglu, who has been active with HFC since its foundation, visited Japan to greet artists working in a wide range of genres, a meeting that brimmed with enthusiasm. Five projects emerged, for which preparations are underway. While many problems exist between Greece and Turkey, both countries have friendly relations with Japan. This makes us confident that here lies an opportunity for Japanese artists to blow fresh air into divided Cyprus and bring together the hearts of its people.

南北のキプロスが一つになる日へ 日本のアーティストができること

Home for Cooperation（以下HFC）はキプロスのニコシアで活動する文化NGO。地中海東に位置するキプロスは、欧州と中東の中継地として長い歴史を持つ島国ですが、70年代に起きた南のギリシャ系、北のトルコ系住民の闘争以来、南北が分断され現在に至っています。そのような背景のなか、HFCは現在、国連軍が駐屯している南北キプロスの緩衝地帯に設立され、芸術・文化活動を通じて和解につながる活動を展開。欧州文化首都とは、かつてトルコ系住民が住んでいたパフォス近郊地区モウタロスにおけるプログラムにも関わっています。欧州文化首都というグローバルな活動は、HFCとしても世界各国のアーティストと連帯を深め、活動にさらに深みと広がりを持たせる絶好の機会になると、今回の視察来日が実現。ディレクターのマリーナ・ネオフュトゥ氏と、設立時よりHFCの活動に携わるイヴレン・イナンショグルー氏が来日し、多種多様なジャンルで活躍するアーティストの方々を迎え、熱気あふれる会となりました。本企画を契機に、5つのプログラムが生まれ、現在準備が進んでいます。トルコ、ギリシャ間には多くの課題が存在するものの、両国とも日本とは友好関係にあります。そんな中、日本のアーティストたちが、分断されたキプロスに新たな風を吹き込み、人々の心を繋いでいくきっかけになると確信しています。

ARTos Foundation Presentation and Reception

Support for Surveys & Consultations by figures connected with European Capital of Culture

ARTos財団プレゼンテーションと交流会

欧州文化首都プログラム関係者への「調査及び協議」支援

Date / Venue

4 Apr. 2016
AUX BACCHANALES Kioicho Tokyo

Speakers

Achilleas Kentonis, Founder and Director of ARTos Foundation
Aida Eltorie, Director of ARTos Foundation-Japan

日程 / 会場

2016年4月4日
オーバカナル紀尾井町（東京）

スピーカー

アキレス・ケントニス
（ARTos財団創設者・代表）
アイーダ・エルトリ
（ARTos財団ジャパン・ディレクター）

CONTACT

Achilleas Kentonis (Director of ARTos Foundation)
アキレス・ケントニス（アルトス財団代表）
achilleas.kentonis@gmail.com

Aida Eltorie (Curator of ARTos Foundation+Japan)
アイーダ・エルトリ(アルトス財団日本支部キュレーター)
aeltorie@gmail.com

Cyprus is a stopover between European, African, Middle Eastern and Asian cultures

The ARTos Foundation was founded in Nicosia, Cyprus, in 2000. With the goal of developing a presence equal to the nutrient supporting human body and soul, ARTos named itself for the ancient Greek word for bread. The foundation organizes and operates programs spanning multiple fields, including support for residencies and research with themes of art, science, innovation and social impact. Founder Achilleas Kentonis is himself an artist, scientist and engineer, and as a photographer took part in the Committee's photography project Tokyo Today in 1996. In 2016 ARTos opened a branch in Yokohama to serve as a bridge between Europe, the Mediterranean, the Middle East and the Orient. Once the decision was taken for working together with European Capital of Culture Pafos in 2017, Kentonis visited Japan to give a presentation on these projects with Japan curator Aida Eltorie. Attending that day were artists interested in executing work in Cyprus, as well as the residency managers from such groups as Youkobo Art Space, ARCUS, Arts Initiative Tokyo and Tokyo Wonder Site. In connection with this project, Rica Ohya has been selected to execute an installation as part of Pafos 2017.

キプロスは、欧州、アフリカ、中東、アジアの文化の中継地

ARTos財団は、2000年にキプロス・ニコシアに設立。古代ギリシャ語でパンを意味するARTosは、人間の身体と精神を支える栄養素のような存在を目指し、アート、科学、革新、社会的インパクトを活動テーマに、滞在制作やリサーチ支援など多分野にまたがるプログラムを企画、展開しています。設立者のアキレス・ケントニス氏自身もアーティスト、科学者、エンジニアであり、当委員会の写真プロジェクトTOKYO TODAY（1996年）には写真家として参加しています。ARTosは、欧州、地中海、中東、さらに東洋との掛け橋となるべく、2016年に横浜に支部を開設。また2017年には欧州文化首都パフォスとの協働が決定したことから、ケントニス氏と日本担当のキュレーター、アイーダ・エルトリ氏が、プロジェクトに関するプレゼンテーションを東京で行いました。当日は遊工房アートスペース、ARCUS、Arts Initiative Tokyo、トーキョーワンダーサイトなど各アーティト・イン・レジデンスの担当者のほか、キプロスでの制作に関心のあるアーティストも参加。本企画をきっかけに、パフォス2017の一環として大矢りか氏のインスタレーション作品が制作されることが決定しています。

Hambis Printmaking Museum Presentation and Meeting

Support for Surveys & Consultations by figures connected with European Capital of Culture

ハンビス版画美術館プレゼンテーションと交流会

欧州文化首都プログラム関係者への「調査及び協議」支援

CONTACT

Hambis Tsangaris (Printmaker & Founder of the Hambis Printmaking Museum)
ハンビス・ツァンガリス（版画家、ハンビス版画美術館創立者）
printmaker@cytanet.com.cy

Yiorgos Tsangaris (Chairman of Hambis Printmaking Museum & Artistic director of Animafest Cyprus)
ヨルゴス・ツァンガリス（ハンビス版画美術館館長、アニマ・フェストキプロス芸術監督）
yiorgos.ts@cytanet.com.cy

Date / Venue

22 Aug. 2016
SHIBAURA HOUSE, Tokyo

Speakers

Hambis Tsangaris
(Printmaker, Founder of Hambis Printmaking Museum)
Yiorgos Tsangaris
(the chairman of the Board of Hambis Printmaking Museum, Founder and artistic director of Countryside Animafest Cyprus)

日程 / 会場

2016年8月22日
SHIBAURA HOUSE（東京）

スピーカー

ハンビス・ツァンガリス
（版画家、ハンビス版画美術館設立者）
ヨルゴス・ツァンガリス
（ハンビス版画美術館委員長、アニマフェストキプロス・アーティスティック・ディレクター）

Prints linking Japan and Cyprus

Founded by printmaker Hambis Tsangaris, the Hambis Printmaking Museum in Cyprus collects and shows, in addition to his own work, a vast collection that includes Hokusai and other Japanese prints. To prepare for a show of contemporary Japanese prints to be held in 2017 as part of European Capital of Culture Pafos, Tsangaris visited Japan to conduct research into Japanese print artists, where he gave a presentation and held a gathering in Tokyo. The valuable advice and assistance that he gained from the Mokuhanga Innovation Lab and the Printsaurus International Print Exchange Association of Japan in publicity meetings and presentations when visiting Japan enabled him to make a rich and rewarding survey in the country. As artists brought their portfolios to the gathering, they had the opportunity to discuss their work with him directly, individually and carefully over a period of several hours and win deeper appreciation. As a result, an extensive program is planned for 2017 that includes an exhibition of contemporary Japanese prints, an ukiyoe exhibition, woodblock printing workshops and a period of residency in Japan for a young print artist from Cyprus.

版画が繋いだ日本とキプロス

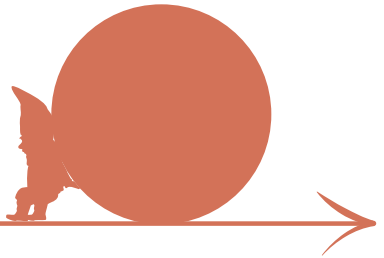
キプロスにあるハンビス版画美術館は、版画家であるハンビス・ツァンガリス氏により設立、自身の作品と、北斎など日本の版画を含む膨大なコレクションを収蔵・展示しています。2017年に欧州文化首都パフォスの一環として開催される現代日本版画展の企画準備のため、ツァンガリス氏が日本の版画アーティストに関するリサーチのために来日し、東京にてプレゼンテーションと交流会を行いました。来日時のミーティングやプレゼンテーション広報に際しては、日本の国際木版画ラボとプリントザウルス国際版画交流協会からも貴重なアドバイスと協力によって、中身の濃い視察となりました。当日の交流会ではアーティストがポートフォリオを持参し、直接作品について説明する機会が設けられ、数時間にわたり一人ひとりの作品が丁寧に説明され、理解が深まりました。この成果として、2017年は日本の現代版画展、浮世絵展、木版画ワークショップ、キプロスの若手版画アーティストの日本滞在制作など充実したプログラムが予定されています。

Future ECoC Project
Preparation Program

将来の欧州文化首都
準備・助走プログラム

Post-ECoC Project
Continuous and Developed Program

過去の欧州文化首都
継続・発展プログラム



Drawings by Holocaust Survivors —Creating Replicas of Drawings by M. Koscielniak

ホロコースト生還者 M.コシチェルニャック 作品レプリカ作成プロジェクト

Confronting the true face of Auschwitz through pictorial artwork

Held in association with European Capital of Culture Wrocław 2016, this exhibition and lecture are the achievement of a Japan-side project sponsored by Michiko Nomura of the society Auschwitz wo Katariau Kai, who has long worked to preserve memories of the Auschwitz concentration camp. The paintings by Auschwitz survivor Mieczyslaw Koscielniak, which Nomura has herself maintained for 20 years, have related the facts of war and delivered a shock to a great many people. In 2015, seventy years after the end of the Second World War, her strong desire to return the originals to their home in Poland led to plans for a final exhibition and the creation of replicas before confirmation that Poland would accept return of the original works. The exhibition was accomplished in June with the support of the Polish Embassy and over its nine days welcomed 1,000 visitors. The urgent task today is how to inform future generations of the negative heritage of the war and the holocaust. Many visitors expressed their impression that Auschwitz is emblematic of the foolishness of war and bigotry, and how they hoped these facts would be transmitted to future generations.

絵画作品を通して向き合うアウシュヴィッツの真実

本展覧会・講演会は、欧州文化首都ヴロツワフ2016の関連事業として行われ、アウシュヴィッツの記憶を語り継ぐ活動を長年続けて来た野村路子氏（アウシュヴィッツを語り合う会）の主催により実現した国内プロジェクト。主催者が20年間、個人で維持管理してきたアウシュヴィッツの生還者M.コシチェルニャックによる絵画は、これまでに多くの人々に戦争の事実を伝え、衝撃を与えてきました。戦後70年を迎えた2015年、原画を故国ポーランドに返還したいという主催者の強い思いから、ポーランド側の原画受け入れが確定する前の最後の展覧会開催と作品のレプリカ作成が企画されました。ポーランド共和国大使館の後援を得て2016年6月に展覧会が実現し、9日間の開催期間中に訪れた来場者は約1000名に上りました。大戦とホロコーストという負の遺産をいかに未来の世代に語り継いでゆくのかが、今日焦眉の問題となっています。来訪者からは、「アウシュヴィッツ」に象徴されるのは戦争や差別の愚かさであり、その事実を将来も伝え続けて欲しいという感想が多く寄せられました。

Replicas completed

Oct. 2016

Drawing creators

J.Komski, M.Koscielniak, Terezin's children

レプリカ完成

2016年10月

作品

ヤン・コムスキー、ミェチスワフ・コシチェルニャック、テレジンの子供たちによる作品

■Related Programs

【Drawing by Holocaust Survivors-Exhibition】
Date : 4-12 Jun. 2016 / Gallery X
Staffs : Sonoko Yamazaki (editor),
Keiko Murakami (A-bomb victim in Hiroshima)

【Lecture of the drawings by Holocaust survivors】
Date : 4-5 Jun. 2016
Speaker : Michiko Nomura (Writer, editor, collector of the works),
Sonoko Yamazaki (editor)

【Study visit to Poland and Czech / Auschwitz-Birkenau Memorial Museum and Terezin memorial Museum】
Date : 2-9 Mar. 2016
Participants : Michiko Nomura with her 16 colleagues

■関連プログラム

【ホロコーストの真実を描いた画家たちによる展覧会】
日程：2016年6月4日～ 12日 / ギャラリー X（カイ）
参加スタッフ：山崎園子（編集者）、
村上啓子（ヒロシマ被爆者）

【「アウシュヴィッツの真実」を伝える野村路子の講演会】
日程：2016年6月4日～ 5日
スピーカー：野村路子（作家、編集者、作品保持者）、
山崎園子（編集者）

【アウシュヴィッツ・テレジンへの研修旅行 / アウシュヴィッツ – ビルケナウ博物館および同館絵画収蔵庫見学、テレジン収容所・同博物館の見学】
日程：2016年3月2日～ 9日
参加者：野村路子、他16名の関係者

CONTACT
Association of the Auschwitz Memory (Association of Terezin-Children's Memory)
アウシュヴィッツを語りあう会（テレジンを語りつぐ会）
michinom@nifty.com / teresien.japan@gmail.com

Replica panel
完成レプリカ

Exhibition at Gallery X
ギャラリー Xでの展示

Replica panel
完成レプリカ

Marionette Theater "Golem the Giant"
糸あやつり人形芝居　「巨人ゴーレム」

Date / Venue

5-12 Jun. 2016
Kanagawa Arts Theater (KAAT) Large Studio

Japanese Artists

Isshi Youki, Tamiko Youki, Keita Youki, Nobuhisa Kaneko, Marina Negishi (The Marionette troupe Isshiza)
Music : Yoko Sonoda
Actors : Sarara Tukifune, Satoru Jitunashi, Keiko Yokota
Director : Tengai Amano
Doll Maker : Yumi Hayashi

日程 / 会場

2016年6月5日～ 12日
神奈川芸術劇場（KAAT）大スタジオ

日本からの参加アーティスト

結城一糸、結城民子、結城敬太、金子展尚、根岸まりな（糸あやつり人形一糸座）
音楽：園田容子
俳優：月船さらら、寺十吾、横田桂子
演出：天野天街
人形作家：林由未

■Related Program

【Czech×Japan talk show & mini performance】
Date / Venue : 30 May 2016 / Czech Centre Tokyo

■関連プログラム

【チェコ×日本 トークショー＆ミニパフォーマンスイベント】
日程 / 会場：2016年5月30日 / チェコセンター東京

CONTACT

The marionette troupe "ISSHIZA"
糸あやつり人形一糸座
acephale-yuki@ace.odn.ne.jp

Joint performance of Japanese and Czech puppets in ambitious work based on Czech legend

Invited last year to European Capital of Culture Pilsen, the Edo Marionette Group won acclaim for their traditional Japanese puppetry. Likewise, the Japan-based Edo puppet company Isshiza performed the work "Golem" in a joint production with a Czech company. A golem is a clay figure of human-like form that faithfully carries out the commands only of the master who created it. While the legend has its origins in Judaism, in the dilemma presented by a composite life form comprised of matter and spirit, it shares a human theme that runs through Greek myth and the story of Adam in the Old Testament. Preparations for this production began two years ago, and after a round of crowdfunding it was performed at the Kanagawa Arts Theatre. Through repeated trial and error and mutual respect for each other's thinking on puppetry cultivated through their long histories, the two created a Japan-Czech joint production conveying to contemporary audiences the grand theme of the majesty of life.

日本の糸あやつり人形とチェコ人形の共演 ～チェコの伝説を基にした意欲作～

昨年の欧州文化首都プルゼニに招かれ、大好評を博した日本の伝統的な江戸糸操り人形。同じく、日本を拠点に江戸糸操り人形で公演を行う一糸座が、チェコとの共同制作による人形劇「ゴーレム」を上演しました。ゴーレムとは、作った主人の命令だけを忠実に実行する泥人形。ユダヤ教に起源を持ちますが、物質と精神の混合体としての生命が抱えるジレンマから、ギリシャ神話や旧約聖書におけるアダムなどに通じる人類共通のテーマを有しています。二年前より準備が行われてきた本公演は、クラウドファンディングによる資金調達を経て、神奈川芸術劇場での上演を実現しました。お互いの長い歴史に育まれた人形に対する考えを尊重し試行錯誤を重ねることで、生命の尊厳という壮大なテーマを現代の観客に伝える日チェコ合作「ゴーレム」を創り上げることができました。

Dress rehearsal
ゲネプロ

Rehearsal
稽古風景

Czech marionette
チェコ人形

CZECH DANCE PLATFORM2016 : Takao Norikoshi &Kaori Seki's participation
チェコダンスプラットフォーム2016：乗越たかお、関かおり参加

©Vojtech Brtnicky

"Living in the Now" : World drawn to youthful energy pouring forth from bodies

Czech Dance Platform is a festival of contemporary dance held annually in Prague by Tanec Praha, driver of the dance scene in Czechia. Year after year it presents a substantial body of work, as in its 2015 program geared with European Capital of Culture Pilsen. This year it coordinated with the Aerowave Spring Forward festival in Pilsen to discover new young talent. Established in 1996 at the urging of Briton John Ashford as a network to support young choreographers and dance companies based in Europe, Aerowave now lends its name as an associate body to theaters, festivals and experts in 33 European countries. Tanec Praha artistic director Yvona Kreuzmannova also serves as associate director of Aerowave and so made it possible to effect this year's linked programs. As well as viewing performances, invited Japanese critic Takao Norikoshi and dancer/choreographer Kaori Seki took part in forums, discussions and networking events. Seki reports watching 32 dance pieces on her trip, the first time this dancer has continuously watched other dancers' work day after day. The program served as a stimulus to her own work going forward.

今を生きる身体からあふれだす、若きエネルギーを世界へ

チェコ・ダンス・プラットフォームは、チェコのダンス・シーンを牽引するタンツ・プラハによって毎年プラハで開催されているコンテンポラリーダンスのフェスティバルで、2015年には欧州文化首都プルゼニとも連動したプログラムを開催するなど、年々充実した活動を展開しています。本年は特別に、プルゼニ市で行われた若手発掘フェスティバル：アエロウェーブ・スプリング・フォワードとも連動。アエロウェーブは欧州拠点の若手振付家・ダンスカンパニーを支援するネットワークとして1996年に英国人のジョン・アシュフォード氏の呼びかけで設立、現在では欧州33カ国の劇場・フェスティバル・専門家が提携団体として名を連ねており、タンツ・プラハ芸術監督のイヴォーナ・クロイヅマノーヴァ氏もアエロウェーブのアソシエイト・ディレクターであることから、今回の連動プログラムが実現しました。この2つのフェスティバルには日本から乗越たかお氏（評論家）、関かおり氏（振付家、ダンサー）が招聘され、公演視察のほか、フォーラムやディスカッション、ネットワーキングイベントなどに参加。関氏は滞在中延べ32作品を鑑賞したといい、普段はダンサーである彼女が毎日作品を見続けるという経験は初めてのことであり、自身の今後の活動にも大きな刺激となりました。

Date / Venue

20-22, 25 Apr. 2016
Prague, Czech Republic
22-24 Apr. 2016
Pilsen, Czech Republic

Participants from Japan

Takao Norikoshi (Critic)
Kaori Seki (Dancer)

日程 / 会場

2016年4月20日～ 22日、25日
チェコ・プラハ会場
2016年4月22日～ 24日
チェコ・プルゼニ会場

日本からの参加者

乗越たかお（批評家）
関かおり（ダンサー）

CONTACT

Yvona Kreuzmannová (Founder and director of Tanec Praha)
イヴォーナ・クルウズマノーヴァ(タネツ・プラハ創立者・ディレクター)
✉ yvona.kreuzmannova@tanecpraha.eu

Katarína Ďuricová (Project manager)
カタリーナ・ドゥリソヴァ（プロジェクト・マネージャー）
✉ katarina.duricova@tanecpraha.eu

© Vojtech Brtnicky

© Vojtech Brtnicky

© Vojtech Brtnicky

In Contact with the Dance Scene in Czechia and Europe

Kaori Seki (dancer and choreographer)

With the good fortune of this opportunity to observe dance festivals in Czechia, I spent about a week in Prague and Plzeň. I had never before had a chance to visit Czechia or to see dance originating there, but I had heard that Czech dance is interesting and so I was looking forward to the varied stimulation from this splendid opportunity to see so much dance all at once.
One still needed a coat in the mid-May Czech weather, but despite the cold the spring scenery was beautiful, with cherry trees and colorful flowers in bloom. The architecture is interesting in Prague in particular, a beautiful city where one may enjoy simply walking about.

This visit threw me together with a large group of directors and programmers from different countries, and altogether I saw 32 dance pieces at Czech Dance Platform 2016 and, held the days previous, the two performances of Aerowaves Spring Forward, a festival presenting the work primarily of young choreographers that is held at different locations around Europe. Never before had I watched dance continuously from morning to night in this way. It was physically demanding, but a valuable experience.

Held in Prague, the Czech Dance Platform featured work ranging from pieces that seemed to have been only just put together to pieces of high quality and ones that incorporated large pieces of fine art. One that made a particular impression was a piece that took as its theme the social recluses of contemporary Japan in which the choreography and the dancer's use of space were very distinctive.
Prizes announced at the awards ceremony on the final day included an audience award (on which audiences at each performance vote in a five-step assessment system) and awards for best dancer, best work, best lighting design and best management. Artists awarded prizes are given the opportunity to appear again the following year and to participate in workshops held in other countries. Opportunities like these encourage the artists themselves, and it seems to me that their personal experiences would also contribute to the development of the dance scene. Above all, I was impressed that the awards honored not only dancers and works, but also lighting engineers and managers, those whose presence is usually least visible to an audience. The inclusion of the audience and the respect for colleagues spoke to me of how everyone comes together to rally the Czech dance scene.

As well as performances, Aerowaves in Plzeň included a program called Springback. This is an academy for young critics, and their output is made available to read on the web. There seem to be few people engaged in criticism in Japan now, or people making their texts available publicly (including on the internet). This has something to do with there being fewer media, but the situation does not seem very good in which there are few people verbalizing the form's works. Works of criticism provide stimulus to the form's creators, and I see them as constituting an important link between spectators and stage. When there are few of them, however, those available tend to become the "answers" to how to view the work. I found it very appealing for the festival to include a program for fostering critics. The performances were also distributed over the internet so viewers could also enjoy them remotely. Back in Japan I was able to alert dancers in my circle to pieces that I found interesting. Also memorable was how the festival gave advance notice to its guests to bring with them a bottle of their local wine, which every night disappeared in a flash. The festival is also a place for its guests to interact, and I saw how this spread their network through the world.

Both Prague and Plzeň hosted performances in many venues, including of course theaters as well as such venues as former train stations and renovated warehouses, which were either within walking distance or a few minutes away by tram. Of these, especially striking was the former industrial space at a paper factory called Papírna. Its ambience reminded me of BankART Studio NYK in Yokohama, but it has much, much more depth. No place in Japan comes immediately to mind of this size that can used for a performance. In fact, I once searched for such a space, but unable to find one in Tokyo, I had to adjust the production plan. Realizing that countries differ in, for example, how much space they have available, I felt extremely envious of the chance to create in a space like this. Also, several of the theaters had children's programs, so one would sometimes see children there. I thought it wonderful how from an early age children would take it for granted that theaters and art spaces are part of the familiar environment.

Work presented at the festivals was of a variety of themes and styles, from ones resembling first-person narratives to ones taking on social issues, but what made an impression on me was that almost all of them employed language, giving a sense of fashions and trends in European dance just now. They also exhibited great facility in communication with the audience. Working in Japan, one sometimes gets caught up on shortcomings or immaturities in how a dancer deploys the body, but the dancers I saw here had a stability of sorts and I felt they had a deep bench. What I wanted to see more of, though, was work that stimulated audience's imaginations with the movement of the body or the physical language particular to a choreographer.

While I sometimes felt frustrated at not being able to dance myself, the time I spent in Czechia was one of luxury. It was good to see the work of young European artists, and it was very stimulating to have this peek at one segment of the global dance market. It was also an opportunity to learn and think a great deal about history, political questions, race and many other different issues. My time in Czechia also showed me how the dance that is generated, and the way it develops, in the environment of a continuous land mass that allows ease of travel and of exchanging information on use of the body are entirely different from what happens in the island country of Japan. In Japan we do have stimuli from outside, of course, but there is no denying that our view of the world can never be more than a narrow one.
How will I recycle my impressions from this trip back into my own work? This is something I will continue to think on as I think of what the Japanese dance scene will look like in future.
I hope that even in Japan I will be able to create work that appeals across oceans in a global dance scene where gather people with all sorts of ideas and customs.

© Vojtech Brtnicky

チェコとヨーロッパのダンスシーンに触れて

関 かおり（振付家、ダンサー）

この度、ご縁がありチェコでのダンスフェスティバルを視察する機会を頂き、プラハとプルゼニに約一週間滞在しました。チェコに行くことも、そこで生まれたダンス作品を観る機会も今までありませんでしたが、チェコのダンスが面白いというお話は聞いていましたので、沢山のダンス作品を一度に鑑賞出来る贅沢なこの機会に色々刺激を受けようと、とても楽しみに向かいました。

5月中旬のチェコは、まだコートが必要な気温の中、桜や色とりどりの花が咲き、緑も美しく、寒いのに目に映る景色は春。特にプラハは建物も面白く、歩くだけでも楽しいとても美しい街でした。

さて今回の渡捷では、各国から集まった大勢のディレクターやプログラマー陣に混ざり、Czech Dance Platform 2016と、その前日に行われた2公演、Aerowaves Spring Forwardというヨーロッパで会場地を変えながら行われる、主に若い振付家の作品を上演するフェスティバルで、延べ32作品を鑑賞しました。毎日、朝から晩まで作品を見続けるという経験は初めてのこと。体力的にはハードでしたが、貴重な機会でした。

プラハで行われているCzech Dance Platformでは、まだ作り始めて間もないと思える作品から、クオリティの高い作品、大掛りな美術を取り入れているものなどが紹介されました。特に日本の引き籠りをテーマにした作品が、振付もダンサーも空間の扱い方も個性的でとても印象に残っています。

最終日のAward Ceremonyでは、観客賞（毎公演ごとに観客が5段階評価で投票するシステム）、ベストダンサー賞、作品賞、照明家賞、ベストマネージメント賞が発表され、受賞したアーティストへは次のフェスティバルでの再演や、他国で行われるワークショップ参加の機会が与えられました。このような機会はアーティスト自身への励みになりますし、個人の経験を通しダンスシーンも発展するのだろうなと感じました。何よりダンサーや作品に対する賞だけでなく、照明家賞、そしてベストマネージメント賞という、普段ならば観客に一番存在が見えづらいであろう人に対しての賞もあるということに、感銘を受けました。観客を巻き込み、仲間もリスペクトしながら、チェコのダンスシーンを皆で盛り上げていこうという情熱を感じました。

またプルゼニで行われたAerowavesではSpringbackという上演以外のプログラムが組まれていました。これは若い批評家向けのアカデミーで、批評はwebでも読める様になっていています。今日本では批評をする人、またその文章を公の場で発表する人は（ネット上も含めて）少ないと感じています。媒体が減っていることも関係していると思うのですが、作品を言葉にする人が少ないことは、あまり良い状況ではないと感じています。批評文は作り手への刺激にもなりますし、観客と舞台を繋ぐ大切なラインのひとつでもあると思います。ただ、数が少ないとそれが作品の見方の「答え」になってしまいがちです。批評家を育てるプログラムがフェスティバルに含まれているのはとても魅力的だと思いました。公演もネット配信され、遠方でも楽しめます。私も帰国後、周りのダンサーに面白かった作品を紹介することができました。またこのフェスティバルからは事前に、ゲストは各々の土地のワインを持参する様にと連絡があったのが印象的で、それらは毎夜あっという間に消えて行きました。フェスティバルはゲストの交流の場でもあり、こうやって世界中にネットワークが広がって行くのだなと思いました。

プラハもプルゼニも、劇場はもちろんのこと、倉庫を改装した会場や元駅などが会場になっており、歩いて回れる、またはトラムで数分の距離に、沢山の会場がありました。その中でもとりわけ、プルゼニのPapírnaという製紙工場の旧工業用スペースが素敵でした。雰囲気は横浜のBankART Studio NYKを思い出しますが、更に更に奥行きがあります。この規模の広さで、パフォーマンスに使えるような場所が日本のどこにあるかすぐに思いつきません。以前、実際に探してはみましたが東京では出会えず、演出プランを変更したことがあります。土地にどれくらい余裕があるかなど国によって差があるとは思いつつ、こんな場所でクリエーションがしたいと、とても羨ましく思いました。また、いくつかの劇場には子ども向けのプログラムがあるようで、時折子どもたちを見かけました。小さなうちから劇場やアートスペースが身近にある環境が、当たり前のようにあるということがとても素敵だと思いました。

両フェスティバルで上演された作品は、私小説のようなものから社会問題についてなど、扱うテーマもスタイルも様々でしたが、ほとんどの作品で言葉を使っていたのが印象的で、今のヨーロッパのダンスの流行や傾向を感じました。観客とのコミュニケーションの取り方も上手いです。日本で活動をしていて、ダンサーの身体の甘さや幼さが気になることがあるのですが、ここで観たダンサーには何かしらの安定感があり、層の厚さを感じました。ただ、振付家独自の身体言語や、身体の動きから観客の想像力を刺激するような作品ももっと観たかったとも思いました。

時折、自分の身体を動かさないでいるフラストレーションを感じもしましたが、贅沢な時間を過ごしました。ヨーロッパの若手の作品を見られたことも良かったですし、世界のダンスマーケットの一部を覗いたことも大きな刺激になりました。また歴史や政治的なこと、人種のことなど色々なことを知り、考える機会になりました。今回の滞在で、地続きで行き来が容易な、身体の情報の交換も起こりやすい環境で生まれるダンスとその発展の仕方と、島国・日本のそれは全然違ったものだなと思いました。もちろん日本にいても外部からの刺激は受けますが、どうしても狭い世界しか見られなくなってしまうことも否定出来ません。

今回感じたことを、今後どのように自分の活動に還元させるか、これからの日本のダンスシーンのことも思いながら、考え続けています。

多様な考えや習慣を持つ人たちが集まる世界のダンスシーンの中で、日本からでも、海を超えて魅せられる作品を作りたいと思います。

© Vojtech Brtnicky

University of West Bohemia Art Camp : Students and Lecturer Participation

西ボヘミア大学美術学部アートキャンプ2016：学生及び講師派遣

© Archive of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art

Kazuhiro Yajima
矢嶋一裕

Date / Venue

11-29 Jul. 2016
Sutnar Faculty of Design and Art, University of West Bohemia

Participants from Japan

Kazuhiro Yajima (course leader, architect), Takahiro Oguma (gallery representative, graduate of Kyoto University of Art and Design), Kanata Hiraishi (Akita University of Art), Chisaki Mori (Tokyo University of the Arts), Jingyi Wang (Joshibi University of Art and Design)

日程 / 会場

2016年7月11日～ 29日
西ボヘミア大学、
ラディスラフ・ストナーデザイン・アート学部

日本からの参加者

矢嶋一裕（講師・建築家）、小熊隆博（ギャラリー代表・京都造形芸術大学卒業）、平石かなた（秋田公立美術大学）、森咲先（東京藝術大学）、王璟怡（女子美術大学）

■Related Programs

【Public lecture by Kazuhiro Yajima】
Date / Venue : 11-15 Jul. 2016 / University of West Bohemia

【Artist presentations in the PechaKucha format】
Date / Venue : 11, 18 and 25 Jul. 2016 / Ířko Café, Pilsen

【Guided tours of the Adolf Loos interiors】
Date / Venue : 11-12 Jul. 2016 / Adolf Loos interiors, Pilsen

■関連プログラム

【矢嶋一裕 公開レクチャー】
日程 / 会場：2016年7月11日～ 15日 / 西ボヘミア大学

【PechaKucha アーティストプレゼンテーション】
日程 / 会場：2016年7月11、18、25日 /
Íčkoカフェ（プルゼニ）

【インテリアガイドツアー】
日程 / 会場：2016年7月11日～ 12日 /
アドルフ・ロース（プルゼニ）

CONTACT

Lenka Kodýtková (Art Camp Executive Director)
レンカ・コディトゥコヴァ（アートキャンプ総合ディレクター）
✉ fdu@fdu.zcu.cz

Kazuhiro Yajima Architect
矢嶋一裕建築設計
✉ yajima.architect@gmail.com

Art is lingua franca at summer school emerging from different cultures colliding

Art Camp, the largest summer school in Czechia, is a popular international exchange program held annually at the University of West Bohemia. With the objective of nurturing the young artists who will lead future generations, Art Camp provides participants with opportunities in creation and research with a wide range of courses including animation, toy design, art therapy, drafting and ceramic design. Since initiating an exchange program with Youkobo of Tokyo in 2013, the school has welcomed students from Japan each year. Following on European Capital of Culture Pilsen 2015, the year 2016 brought hopes for a yet fuller program, and the week of art courses completed with the participation of Japanese art school students and art management professionals, as well as an invitation to teach extended to architect Kazuhiro Yajima. Immersed in a different culture with the stimulation that comes from being in the midst of students gathered from all over the world, the energy that accrued to the students in their collisions with different cultures will be sure to enhance their own art activities in the future.

異文化のぶつかり合いから生み出される、アートが共通言語のサマースクール

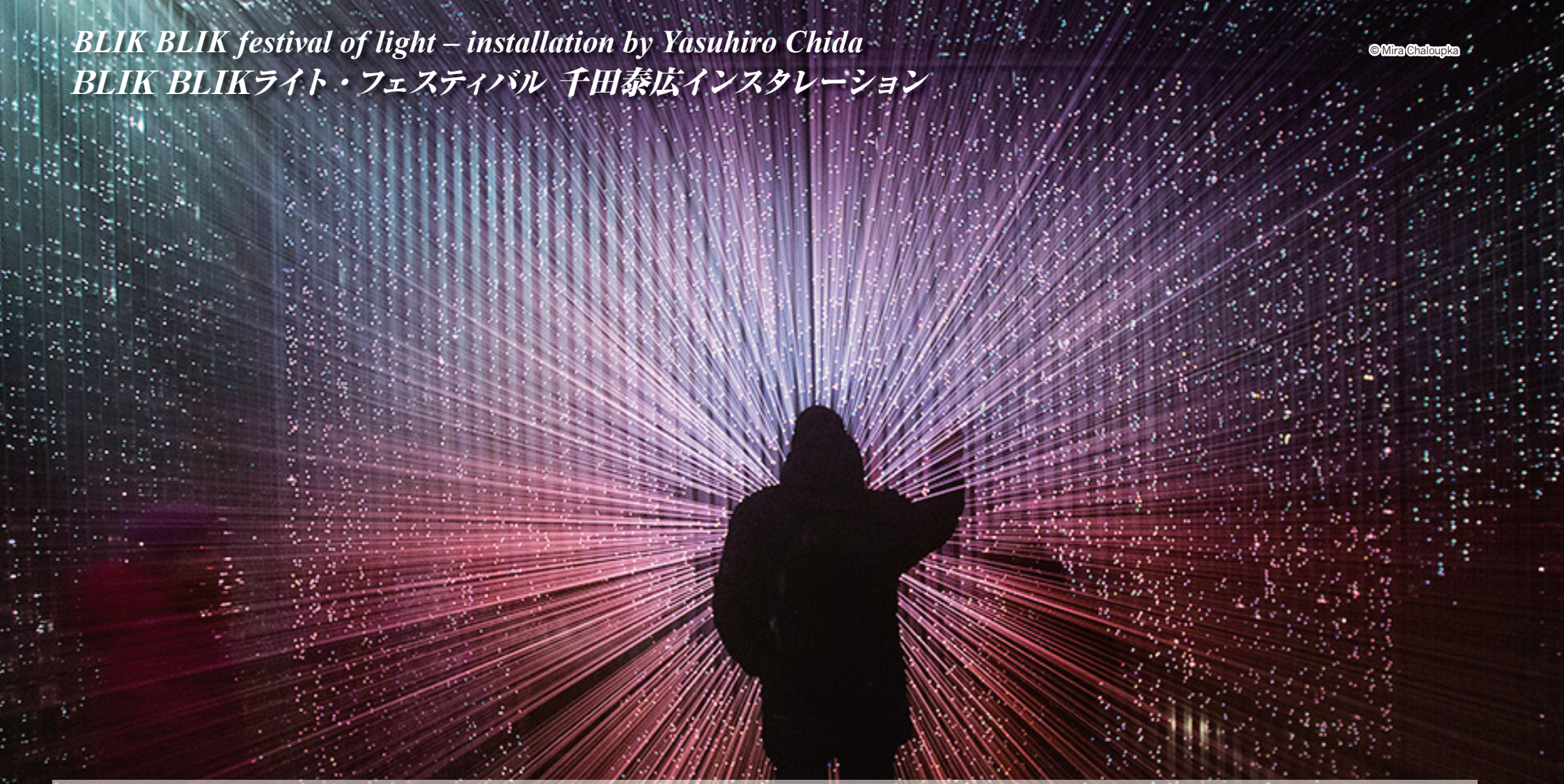
チェコ最大のサマースクールであるアート・キャンプは、西ボヘミア大学で毎年開催されている人気の国際交流プログラム。次世代を担う若いアーティストの育成を目的として、アニメーション、玩具デザイン、芸術療法（アートテラピー）、図形描画、陶器デザインなどの幅広い講座を開講し、参加者に創作と研究の機会を提供しています。2013年に東京の遊工房との交流を開始して以来、毎年日本からの受講生を受け入れてきました。欧州文化首都プルゼニ2015での開催を経て更に充実したプログラムが期待された2016年には、建築家・矢嶋一裕氏が講師として招聘されたほか、芸術大学の日本人学生及びアートマネジメントの専門家が参加し、一週間のアートコースを修了しました。世界中から集まった受講生から刺激を受け異文化の中にどっぷりと使った学生たちは、様々な相違とぶつかり合いの中で感じ取ったエネルギーを、将来自らのアート活動へと生かしてゆくことでしょう。

© Archive of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art
Final performace of the Contemporary Dance course　コンテンポラリー・ダンス最終公演

© Archive of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art
ArtCamp participants on the tour of the Adolf Loos interiors
アドルフ・ロースのインテリアに関するツアーに参加する学生たち

© Archive of the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art
Architecture course
建築コース

BLIK BLIK festival of light – installation by Yasuhiro Chida
BLIK BLIKライト・フェスティバル 千田泰広インスタレーション



Festival of light illuminating Pilsen heritage of European Capital of Culture

The BLIK BLIK light festival has its origins in European Capital of Culture Pilsen2015 and this year welcomed over 45,000 visitors. It has now grown into one of the city's largest events to take place in public space. This year's festival showed eleven light works, among them installations by artists from Japan, Germany, France, Slovakia and Czechia. Yasuhiro Chida's installation, employing metal plates pierced with 60,000 small holes, was an experiential piece actually allowing visitors into its interior. Integrating sound, objet, light and exposition, his work created an effect such that light passing through it seemed to fly through outer space, moving viewers deeply. It created such a stir that the line for it was over an hour long. Chida had never before executed work overseas. Looking back on the experience, he said, "It was a crowded schedule, with only two weeks to procure materials and then produce and install the work, but with my past experience and the warm support of the local staff I managed to sublimate it into a new work beyond my imagination." For the artist too this exhibition was a valuable experience that will contribute to his global work going forward.

欧州文化首都から生まれた遺産 プルゼニを照らす光の祭典

欧州文化首都プルゼニ2015を契機に生まれたBLIK BLIKライトフェスティバルは、延べ4万5千人もの観客が参加するプレゼニでも最大規模のパブリックスペース・イベントのひとつに成長。本年は日本、ドイツ、フランス、スロバキア、チェコのアーティストによる11の光を扱う作品が展示されました。千田泰広氏によるインスタレーション、Brocken 5.1は、6万個にもおよぶ小さな穴を穿った金属板を使用した空間に観客が実際に入るという体感型の作品。音、オブジェ、光と演出が一体となり、通過する光がまるで宇宙を飛んでいるかのような効果を生む作品は見るものに深い感動を与え、一時間以上の待ち時間がでるほどの大きな話題を呼びました。千田氏にとっては、初めての海外滞在制作。「二週間で材料の手配から制作、設置まで行う過密な日程ながらも、これまでの経験と現地スタッフの手厚いサポートにより、想像を超える新たな作品へと昇華できた」と、作家にとっても本展での経験が今後の活動に活かされていく貴重な経験となりました。

Date / Venue

18-19 Mar. 2016
Pilsen, Czech Republic

Participant from Japan

Yasuhiro Chida

Other participate artists

Slovakia : Zuzana Petrovičová, Ondrej Maksi, Peter Vrábeľ, Róbert Farkaš
Czech Republicľ : Čestmír Suška, Petr Pufler,Pavla Beranová, Gabriel Vach, KinoCirkus collective, DEPO2015 collective
France : AV Exciters collective
Germany : Axel T. Schmidt

日程 / 会場

2016年3月18日～ 19日
プルゼニ市内各所

日本からの参加アーティスト

千田泰広

その他の参加アーティスト

スロヴァキア：Zuzana Petrovičová, Ondrej Maksi, Peter Vrábeľ, Róbert Farkaš
チェコ：Čestmír Suška, Petr Pufler,Pavla Beranová, Gabriel Vach, KinoCirkus collective, DEPO2015 collective
フランス：AV Exciters collective
ドイツ：Axel T. Schmidt

CONTACT

Jiří Sulženko
イリ・スルジェンコ
sulzenko@depo2015.cz

Yasuhiro Chida
千田泰広
dajemer@yahoo.co.jp

© Mira Chaloupka

© Mira Chaloupka

© Mira Chaloupka
Yasuhiro Chida
千田泰広

Pilsen Light

Yasuhiro Chida (Artist)

About the same time last year I showed photos of my work in Venice. One year on from that I was blessed with the opportunity to show actual work in Czechia. This would be my first time to execute work outside Japan, and that on a tight schedule of just two weeks from procuring materials to production and installation. However, my experience working at home together with the warm support of the Czech staff, the local materials and the efforts of the engineers permitted their sublimation into a new work that surpassed imagination.
Those days I worked in the studio from early morning till late at night, traveling to and from an apartment a ten-minute walk away. What first made an impression on me was the beauty of the streets, and then how dark the town was at night. The orange glow from the streetlights, and the flagstones quietly reflecting it. These are what made those nights good. Perhaps to prize darkness is the same as to prize light. And perhaps the city has overcome its darkness through its long history. What also surprised me is that during the production process the staff asked whether I felt no deadline pressure. In Japan it is a regular thing to be asked whether you will meet a deadline, but here it is makers and human beings, not work, that are central. Results are important, of course, but I detected more of a culture of respect for people.

Materials available to me in Japan being unavailable in Pilsen, I had some order-made ones procured before my arrival, but since this swelled the budget and I couldn't sense in the materials the comfort that arises from reasonableness, I visited a number of shops selling construction materials and settled on using new materials I found locally for the production process. Small changes in details have their effects on a number of levels, including structure, strength, production methods, design concept and beauty. I revised the design any number of times while adjusting for these effects. In the end we obtained light effects that I had not even considered, and I think it came off rather well.
It was with the exhibition upon us that the director asked me what to do about sound. I had not originally assumed audio, but there would be tens of thousands of visitors, and given the character of the festival, I approached my selection more with a preference to large numbers relaxing to enjoy the work rather than concentrating to view it. Having some trouble finding audio that would suit the work and focus visitors' attention but not heighten their tension, and not restrictive of imagery, I remembered Asako Miyaki, who I had previously appeared with on stage, and decided to borrow some of her audio. Since that audio is part of a set with abstract images by Jun Kosaka, I hit on the idea of projecting those images onto the exterior walls of my work. While projecting images would likely make an exterior wall appealing and also generate within the work light effects that we could not anticipate, it was also pregnant with the risk that the impression made by the images would be too strong and alter the character of the work.

The day prior to the exhibition I talked things over with the lighting engineers for a number of hours and adjusted the position of the lighting again and again. It being an evening exhibition, it was the lighting that would either vindicate all of our work and the staff's efforts or make a mess of it all. I sensed something powerful in the professional spirit of the engineers who stayed with me until late at night as, never satisfied, I made change after change. Though I made some impossible demands of the lighting, the completed form of the work began to come into view, and I was grateful that the staff intuited that this was of greater importance than budget issues and made the adjustments that I asked for.
On the day of the show, the exhibition opened after six p.m., and people began to gather as the sun went down. Just as it got dark the line to see the work had grown, and the wait time was up to about an hour. I felt half overjoyed and half apologetic. Since Czechs tend to have a large frame, we made the entrance over twice as large as at exhibitions in Japan. Although the experience of the space would not extend to ducking through, as when one enters a classical tea room, making the entryway any smaller would have lengthened the wait time even more and likely made for an unfriendly exhibition. It's difficult to achieve a balance between a deep spatial experience and looking after the viewers. This show welcomed 40,000 visitors over two days, and if any more than that were to be expected, one would need to consider, quite apart from the artistic elements, new challenges in terms of visitor flow.

The audio and images that had preoccupied me blended together oddly well, and I rather think many visitors experienced it as a single work, a single experience. The sound, objets, light and presentation became one, and it had a harmony such that one could not tell what had been whose job. Each individual ad hoc decision taken locally with regard to changes of material, projection and so on seemed all to have been meticulously arranged in the past with a view to achieving this spatial experience.

The work was well received, bolstering my confidence that the experience constitutes a universal medium transcending language and logic. Visitors spoke to me candidly of their impressions, and it was a refreshing experience to be sought out to shake hands. Since different people will have their own different feelings and opinions as a matter of course, it may be something of the continental culture, enclosed by national borders rather than seas, that brings people to take responsibility for their own words, expressed freely.
In the course of production, it was confirmed to me how, despite small differences in tools, iron and wood react in the same ways and technology is an unchanging language the world over. And that the language that is the work I produced was received naturally and produced pleasure among people living in a faraway land was for me tremendously moving. It was only with the warm support of people taking part in Pilsen 2015 that we were able to achieve these experiences and outcomes. Though I had time for little else than the production process during my stay there, these were three weeks in which I came to know deeply the streets of Czechia and the kindness of her people within a limited time.

© Mira Chaloupka

ピルゼンの光

千田 泰広（アーティスト）

昨年の同じ頃、ベネチアで作品の写真を展示した。それから一年が経ち、チェコで実作を展示する機会に恵まれた。初めての日本国外での制作。しかも二週間で材料の手配から制作、設置まで行うタイトなスケジュール。しかし自国で重ねた経験とチェコのスタッフの手厚いサポート、現地の素材やエンジニアの尽力によって、想像を超える新たな作品へと昇華させることが出来た。

早朝から深夜までスタジオで制作し、徒歩10分のアパートと往復する日々。初めに感銘を受けたのは街並みの美しさ、そして夜の街が暗いことだった。オレンジ色の街燈の光、それを静かに反す石畳。夜の良さというものがそこにあった。暗闇を大切にすることは光を大切にすることと同じなのだろうか。または長い歴史の中で暗闇を乗り越えて来たのだろうか。また制作中に、スタッフから締切のプレッシャーを感じていないか？と聞かれたことにも驚いた。日本では締切に間に合うかと聞かれることは日常だが、ここでは仕事ではなく作り手、人間が中心にある。結果はもちろん重要だがそれ以上に人を尊重する文化を感じた。

現地には日本と同じ材料が無く、渡航前にオーダーメイドの手配もしてもらっていたが、予算が膨らむこと、合理性から生まれる心地良さが材料に感じられないことから、何軒かの建材店を回り、現地で見つけた新しい素材で作ることにした。細部の小さな変更が、構造、強度、制作方法、設計思想や美しさなど、様々なレベルに影響を及ぼす。それらを調整しつつ何度も設計を修正していった。結果的に思ってもみなかった光の効果が得られ、上手くいったように思う。

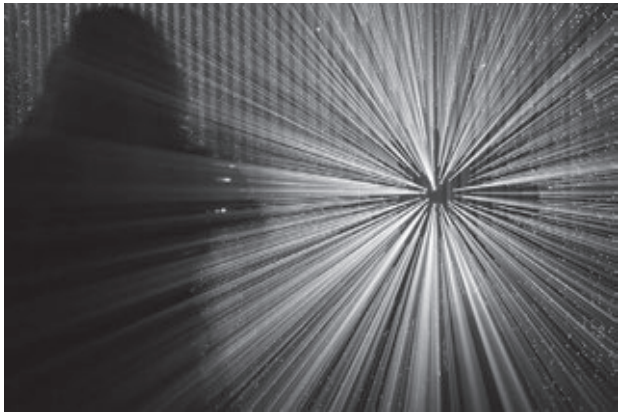
展示も間際になり音はどうするのかとディレクターに聞かれた。当初音響は想定していなかったが、数万人の来場者があること、フェスティバルの性質から、集中して鑑賞するというよりは、多くの人がリラックスして楽しめる方が良いと思い、選曲を考えた。作品に合い、イメージを限定せず、集中させながらも緊張感を強いないような、観客に対して自立した音と思うとなかなか見つからず、以前舞台で共演させて頂いた宮木朝子氏を思い出し音源をお借りすることにした。その音源は小阪淳氏の抽象的な映像とセットだったので、作品の外壁に映像をプロジェクションすることを思いついた。映像の投影は外壁を魅力的にし、内側に予想の出来ない光の効果を生む期待をさせると同時に、映像の印象が強過ぎて作品が変質してしまう危険性を孕んでいた。

展示前日、照明のエンジニアと何時間も打ち合わせをし、照明の位置の調整を重ねた。夜の展示なので照明次第で全ての作業、スタッフの努力が報われるか、台無しになるか決まってしまう。納得がいかず、度重なる変更に深夜まで付き合ってくれたエンジニアのプロフェッショナル精神には強く感じるものがあった。照明に関して無理を言った部分もあったが、作品の完成が見え始め、スタッフが予算の問題よりも重要だと直感し、調整をしてくれたことも有り難かった。

展示の初日、夜6時を過ぎ展示が始まり、陽が落ち始めると人々が集まりだした。すっかり陽が暮れる頃には作品の行列は伸び、1時間程度の待ち時間が発生していた。嬉しい気持ちが半分、申し訳ない気持ちが半分だった。入口の大きさはチェコの人の体格が大きいこともあり、日本での展示の2倍以上の広さにしていた。茶室のように一旦かがんで入る空間体験に拘らなかったのだが、これ以上小さい入口であれば待ち時間はさらに伸び、不親切な展示になっただろう。深い空間体験となることと、見る人に対するケアのバランスは難しい。今回2日間で4万人の来場者とのことだったが、これ以上の観客が想定される場合、芸術性と別な部分で、新たな課題として動線の検討が必要だ。

心配していた音響と映像は、不思議なくらいに調和し、おそらく多くの観客は一つの作品体験として体感したのではないだろうか。音、オブジェ、光と演出が一体となり、どこまでが誰の仕事か分からないような親和性があった。素材の変更やプロジェクションなど、現地で即興的に判断していった一つ一つ、全てがこの空間体験に向けて過去に周到に配置されていたかのように思われた。

作品は評判が良く、体験は言語や論理を超えた、普遍的なメディアであると改めて確信を深めた。観客が率直に感想を話しかけてくれたり、握手を求めてくれたりすることは新鮮な体験だった。感覚や意見がそれぞれ違うことは当然であるから、自由な、そして自身の言葉に対する責任を持っているというのは、国境に囲まれた大陸の文化なのだろうか。制作において、工具の小さな違いなどがあったが、鉄や木は同じように反応をし、技術は世界のどこにおいても変わらない言語であることを確かめられた。そして自分の作り出した作品という言語が、遠く離れた地で暮らす人々に自然に受け入れられ、喜んでもらえたことは感無量だった。そしてこれらの体験と結果は、PILSEN2015のメンバーの心暖かいサポートによって実現された。滞在中は殆ど制作に追われていたが、限られた時間の中でもチェコの街並みと、人々の優しさを深く知ることの出来た三週間だった。



© Mira Chaloupka

Visions of Japan : 150 years of Friendship between Japan and Belgium Memorial program

日本・ベルギー友好150周年記念事業：Visions of Japan

Date / Venue

Exhibition : 11 Sep. 2016-22 Jan. 2017

BOZAR Electronic Arts Festival : 22-24 Sep. 2016

Ars Musica : 22-27 Nov. 2016

Architecture, Cinema : 17 Nov., 18 Dec. 2016, 22 Jan. 2017
Centre for Fine Arts (BOZAR), Belgium

日程 / 会場

展覧会：2016年9月11日～ 2017年1月22日

エレクトリックアートフェスティバル：
2016年9月22日～ 24日

アーツムジカ：2016年11月22日～ 27日

建築、映画プログラム：
2016年11月17日、12月18日、2017年1月22日
ボザール（ベルギー）

■Related Program
【Gutai experience with Sadaharu Horio】
Date / Venue : 13-16 Oct. 2016 /
Centre for Fine Arts (BOZAR), Belgium

■関連プログラム
【堀尾貞治　Gutai Experience】
日程 / 会場：2016年10月13日～ 16日 /
ボザール（ベルギー）

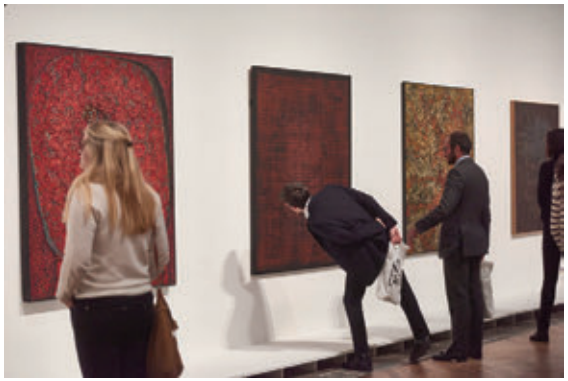
CONTACT
Marie Noble (BOZAR)
マリ・ノーブル（BOZAR）
marie.noble@bozar.be

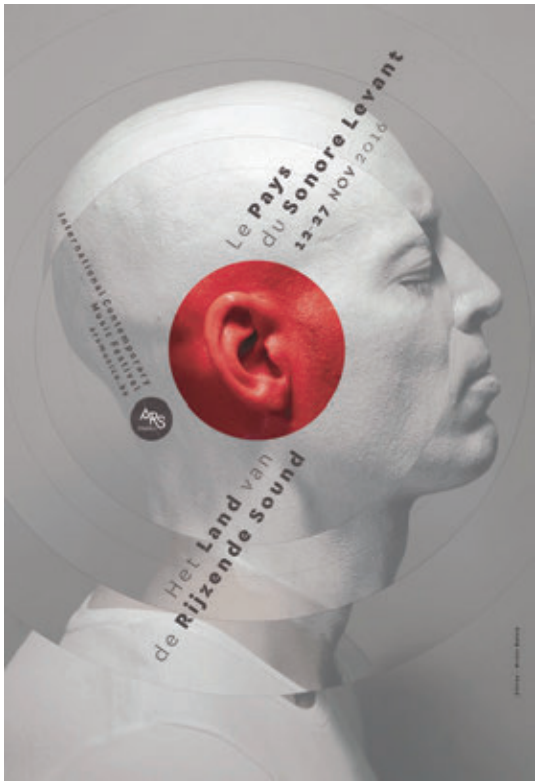
Still running hot after half a century and more, an artist's energy fascinates the world

The Palais des Beaux-Arts museum in Brussels, Belgium, hosted a special Japan exhibition titled "Visions of Japan" to mark 150 years of friendship between the countries. Held jointly with the National Museum of Modern Art, Kyoto, it proved a valuable exhibition for art fans, with 58 Expressionist works dating from the early 1950s to the mid-1960s brought together in one place. This mode of expression that swept the world at that time, emphasizing traces of lines drawn, fresh coloration and the physical valuation of the materials themselves and that attended to the act and process of drawing themselves underwent its own development in Japan, and this group of work is currently enjoying an enhanced re-evaluation in art circles not only in Europe but around the world. As well as an exhibition of fine art, the program encompassed many aspects of Japanese art, including music, cinema and architecture, and gave deliberate thought to its diversity. It notably included a four-day performance by Gutai member Sadaharu Horio, a forerunner in performance art, with a powerful work employing the venue to full visual effect that fascinated large numbers. It made its own indelible contribution to the history of the Beaux-Arts with a piece that will remain deep in people's hearts.

半世紀以上を超えてもなお冷めやらない作家の熱いエネルギーが世界を魅了

ベルギーのブラッセルにある美術館パレ・デ・ボザールでは、日本・ベルギー友好150周年を記念した特別展「Visions of Japan」を開催。京都国立近代美術館との共催で、1950年代初頭から60年代中頃に発表された表現主義的な作品58点を一堂に紹介するという、美術ファンにとっても貴重な展示となりました。当時世界的に流行した、描く痕跡や鮮烈な色彩、素材そのものの物質感を強調し、描く行為やプロセスそのものを追求した表現は日本でも独自の発展を遂げ、その作品群は欧州のみならず世界中の美術界で現在再評価が高まっています。本プログラムでは美術展のほか、音楽、映画、建築など多方面から日本のアートを紹介、その多様性をじっくりと考察しました。特に、「具体」のメンバーでありパフォーマンスアートの先駆者、堀尾貞治氏によるパフォーマンスは4日間にわたり行われ、会場を目いっぱいに使ったパワフルな作品は多くの人を魅了、人々の心に深く残るプログラムとしてボザールに新たな歴史を刻みました。





Sadaharu Horio Performance
堀尾貞治によるパフォーマンス

Participation of Japanese artists

BEAF & BOZAR Night	Tatsuya Fujimoto Ryo Murakami Ueno Masaaki Goat
Music (electro, classical, contemporary)	Jun Kanno, piano Noriko Baba, composer Toru Takemitsu, composer Maki Ishii, composer Toshio Hosokawa, composer Sejko Ito, composer Dai Fujikura Keiji Haino Music and cinema : Nagisa Oshima
Cinema	Kazuhiro Soda Hamaguchi Ryusuke
Experimental cinema	Norio Imai Michio Okabe Tsuneo Nakai Mako Idemitsu
Architecture	Yoshiharu Tsukamoto
Bozar Studio	Ai Suzuki

参加アーティスト

ボザールナイト	Tatsuya Fujimoto Ryo Murakami 上野雅亮 Goat
音楽（エレクトロ、クラシック、現代音楽）	菅野 潤、ピアノ 馬場 法子、作曲家 武満 徹、作曲家 石井眞木、作曲家 細川俊夫、作曲家 Sejko Ito、作曲家 藤倉 大 灰野 敬二 音楽と映画：大島渚
映画	想田和弘 濱口竜介
実験映画	今井祝雄 Michio Okabe 中井恒夫 出光真子
建築	塚本由晴
ボザールスタジオ	Ai Suzuki

Aikido dojo Pilsen : Seminar & Workshop
合気道道場プルゼニ：セミナー＆ワークショップ

Seminar
セミナー

Date / Venue
30 Jun.-3 Jul. 2016
Pilsen, TJ Slavia hall

Shihan
Koichi Tanaka, Minori Suzuki

日程 / 会場
2016年6月30日～7月3日
TJスラヴィアホール（プルゼニ）

日本からの参加者
田中幸一、鈴木みの理

Research Travel
視察来日

Date / Location
23 Sep.-6 Oct. 2017
International Aikido Federation Congress, Takasaki, Gunma

Travellers
Jaroslav Sip, Head Teacher of Aikido dojo Plzen
Jiri Basl, chairman of Aikido dojo Plzen

日程 / 訪問地
2017年9月23日～日10月6日
群馬県高崎市　国際合気会大会

視察者
ヤロスラフ・シープ（合気道プルゼニ講師）
イジー・バシル（合気道プルゼニ会長）

CONTACT
Jaroslav Sip (Aikido dojo Plzen)
ヤロスラフ・シープ（プルゼニ合氣道道場）
sip@adp-i.cz

Transmitting the essence of wago –harmony- at Plisen Aikido

Since its origination by Morihei Ueshiba, the enthusiasm of his disciples has been a factor in spreading aikido not only in Japan but throughout the world. Founded in 1992 by a group of like-minded practitioners, Aikido Dojo Pilsen continues its vigorous work. As well as conducting its regular training routines, every year the dojo invites instructors from Japan, Sweden, Finland and other places to hold international seminars. In 1997, 7th-dan master Koichi Tanaka held a continuing seminar. As part of the European Capital of Culture in 2015, the dojo offered demonstrations and international seminars, attracting the attention of regular citizens and boosting the profile of the dojo. As well as a repeat Tanaka seminar, this year dojo leader Jaroslav Sip visited Japan to attend the International Aikido Federation Congress held in Takasaki as an opportunity for further study. As future European Capitals of Culture are also home to aikido dojo, one may look forward to further development as the Capitals work together.

和合の精神 その真髄を継承する プルゼニ合気道

合気道は植芝盛平によって創始されて以来、弟子たちによる熱心な普及活動もあり、日本国内のみならず世界中に広まっています。合気道プルゼニ道場は 1992年に有志によって設立され、現在でも活発な活動が展開されています。普段の稽古に加えて、日本、スウェーデン、フィンランドなどから講師を招き、国際セミナー毎年開講しています。1997からは、田中幸一師範（7段）と継続的にセミナーを開催。2015年には、欧州文化首都プルゼニの一環として、演武会や国際セミナーが開催され、一般市民からも注目を集め、道場にとっても大きなステップアップの年となりました。本年も、田中師範を招へいしたセミナーを行ったほか、代表のシープ氏が高崎市で開催された国際合気道大会に出席するため来日し、研鑽を積みました。合気道については、先々の欧州文化首都でも各都市に道場があり、今後は欧州文化首都同士で連携したさらなる展開が期待されています。

Vaclav Teichmann-practicing with Minori Suzuki
鈴木みの理と稽古を行うヴァーツラフ・テイフマン

Tanaka sensei-teaching suburi
田中幸一先生による素振りの指導

Dojo members group photo
道場のメンバー達と共に

Essay on International Aikido seminar with Tanaka Kouichi and Stefan Stenudd

Jaroslav Sip (Head teacher)

Can you keep being amazed by a single art? And how long? The founder of Aikido gave the art to the world in 1940's, and since then, through all these years, it was surpassed by no other martial art. Why? you may ask. Have you ever met a discipline, where people study fighting skills, yet they do not compete with each other, but they do their best to help others to get better then themselves? That is Aikido. Or, how many sport-like activities have you seen, where people are expected to get better as they get older? I do not mean "older" for thirty years old, I mean 50, 60 or 70! Could it be, that people are traveling hundreds or thousands of kilometres to practice, to meet each other, to learn, for not a single medal nor prize? All this happens through the martial art, the art of fighting. All this happens thanks to Aikido.

Aikido does not have competitions. But, how then could the exchange of experience, the comparison of skills, vital for any human activity, be realized? It is done through seminars all over the world. Anyone can come and participate, regardless the style, age, race, country, gender etc. You do not even need to speak the language of the country you are in. Already few months of some basic Aikido experience opens the door to any dojo in the world, since Aikido is the language spoken worldwide. Thanks to the support of EU Japan Fest Committee I had opportunity to be the part of that big family through being able to create a time and place for the people to meet under a guidance of two teachers, which are personally close my heart.

In Aikido, same as in other traditional disciplines, the teacher is what matters most. He is the one on whose shoulders you are supposed to stand one day. And perhaps, if you last, you may one day be as good, as your teacher is. The teacher has the might to be your inspiration in dark days, when you think you couldn't move further in your art or in your life.

I was that lucky, that I have met Stefan Stenudd from Sweden, Aikido 7th dan, in 1995. The same year, I have met Tanaka Kouichi from Japan, Aikido 7th dan. Both had same Japanese teacher and both went their own way to reach the same mountain-top. Both of them were and are the great inspiration to me. I may sincerely confess, that both of them played their key part in my growing up, since in 1995 I was seventeen years old.

Aikido seminars are about practicing and meeting other people. But mostly they are about learning. And that you cannot have without a teacher. What is necessary then, for the teacher to become and remain an inspiration for other people? Is it the speed, swiftness of the technique, muscle power or ability to speak loud and long? Well, to me it is the ability to evolve, to give an example, to demonstrate that the art is the part of his or her daily life. To be ordinary, yet exceptional.

Aikido can only be practiced with an opponent. It has this simple condition : the technique can only be executed when there is an attack. Without an attack, there is no technique. Which would mean no art. That is the clear and simple example of human existence-we cannot exist without other people. This art, as the rest of our daily life, can only be done with others. Perhaps that is the reason, why, in Czech, we prefer to call the one playing the role of attacker "the partner", rather than "attacker". Partner is someone, with whom I can try, who has the potential to help me get better, to improve, whatever I am striving to achieve.

I wish to express my deep thanks to EU Japan Fest Committee for having their support, which allowed us to create that wonderful seminar-an event for people to meet regardless their nationality, age, sex, skills etc. and let themselves be inspired by great prowess of the two extremely gifted exponents of the Japanese art of Aikido, the Way of Harmony, who Tanaka and Stenudd sensei are without any doubts.

田中幸一氏、ステファン・ストゥヌッド氏による国際合気道セミナー

ヤロスラフ・シープ（合気道プルゼニ講師）

あなたは、一つの技芸に魅了され続けることがあると思いますか。もしあるとしたら、それはどのくらい持続すると思いますか。合気道の創始者は1940年代に合気道という技芸をこの世にもたらしましたが、その間ずっと合気道を凌ぐ武道は他にありませんでした。その理由をあなたは知りたいと思うかもしれません。さて、あなたはこんな鍛錬を知っていますか。戦術の習得を目指して集う人々が、お互いに競い合うのではなく、むしろ己を超えるために相互に助け合おうと全力を尽くす、といった鍛錬を。あるいは、年を重ねるにつれて上達すると考えられているスポーツなどの活動を今までいくつ見たことがあるでしょうか。ここで私が言わんとする「年を重ねた」というのは30歳そこそこではありません。50代とか60代、更には70代の人々のことなのです！それが合気道というものなのです。もしくは、メダルや受賞のためではなく、稽古のため、仲間と出会うため、そして学ぶために、人々が何百、何千キロも旅をすることがあるでしょうか。武道や格闘技の世界ではそういったことが起こり得るのです。そうゆうこと全てが、合気道のおかげで起こっています。

合気道には試合というものがありません。人間のあらゆる活動において不可欠なもの、すなわち経験の交換や技術の比較は一体いかにしてなされるのかと、疑問に思われるかもしれません。実際にはそうしたことは、世界中で開催されるセミナーを通して実現されています。セミナーには、スタイル、年齢、人種、国籍、性別などに拘らず誰でも訪れ、参加することができます。参加することになる国の言語を話す必要さえないのです。すでに、あなたの合気道の基礎的な経験は、世界中の道場に向けて扉を開いてくれているのです。合気道は、世界中で話されている一つの言語であるからです。EU・ジャパンフェスト日本委員会の支援のおかげで、私の大切な二人の先生の指導の元に集う人々のための時間と場所をつくる役割を通して、私は大きな家族の一員になる機会に恵まれました。

合気道においては、他の伝統的な修練と同様、生徒にとって最も重要なのは指導者の存在です。あなたは、いつか先生から独立するでしょう。そして、もし合気道を続けていけば、先生と同じくらい優れた技量を持てる日が来るかもしれません。指導者とは、これ以上技術や人生を先に進めることが出来ないと失意の内にある生徒に対しても、大きな影響を与える存在なのです。

1995年に、スウェーデンから来た合気道七段のステファン・ストゥヌッド氏と出会えたことは、私にとって幸運なことでした。同年には合気道七段である日本人の田中幸一氏にも出会いました。両氏とも同じ日本人の先生を持ち、同じ頂点に達するためにそれぞれの道を歩みました。二人は、今も昔と変わらず、私に大きな影響を与えてくれる方々です。私が17歳だった1995年から、私の成長において重要な役割を果たしてくださいました。

合気道セミナーは、稽古をし、人々と出会う場所です。しかし主としては、学ぶ場所なのです。そしてセミナーは指導者なくしては成立しません。影響力を持ち、その力が人々の中に残るようにするために、指導者に求められるものは何でしょうか。技術の迅速さや筋力、あるいは大きな声で滔々と語る能力でしょうか？私が思うに、教え手にとって不可欠な能力とは、進化すること、人々の模範となることあり、技芸というものが人間の日々の生活の一部であるということを示すことのできる能力です。その意味で、ありふれているけれども、特別な能力でもありましょう。

合気道は相手がいないと練習することが出来ません。合気道の技は相手からの攻撃があった時にのみ遂行されます。攻撃がなければ、技（technique）は繰り出されないのです。しかしそれは、技芸（art）がないということではありません。他者の存在なくしては生きられない私たちにとって、それは人間存在の明確でシンプルな模範と言うことができます。私たちの日常生活のすべてを覆うこの技芸は、他者と共にあるときにこそ発揮されるのです。そうした点に、チェコにおいて取り手のことを「攻撃者」ではなく「パートナー」と呼ぶことが好まれる理由を見出すことができます。パートナーとは、自分が達成しようと懸命に取り組む対象が何であろうとも、共に挑戦し、自分を上達させ、向上させる可能性を秘めた人であるからです。

国籍や年齢、性別、技量に関係なく人々の出会いを可能にしたこのセミナーは、日本の芸術である合気道の田中先生とストゥヌッド先生という、二名の疑う余地のない優れた指導者からインスパイアされた催しでした。このような素晴らしいセミナーを可能にして下さったEU･ジャパンフェスト日本委員会の皆様の支援に、心から感謝を申し上げたいと思います。

Exhibition MY PLASTICOUNTRY : Iyo Hasegawa's installation
MY PLASTICOUNTRY：長谷川依与インスタレーション作品

© Iyo Hasegawa

Date / Venue

11 Oct. 2016 - 28 Feb. 2017
DEPO2015
Pilsen, Czech Republic

Artist from Japan

Iyo Hasegawa

日程 / 会場

2016年10月11日～ 2017年2月28日
DEPO2015（チェコ・プルゼニ）

日本からの参加アーティスト

長谷川依与

CONTACT

Kristýna Jirátová
クリスティーナ・イラトヴァ
jiratova@depo2015.cz

Exploiting the infinite possibilities found only in simple material

Europe reuses plastic exuberantly. Bottle collection extends to most every household and supermarket, and recycling has become a routine part of people's lives. This exhibition was held at DEPO2015 with the themes of opening possibilities in art and design for these familiar materials and seeking innovative solutions to social and environmental issues. A Japanese artist who took part was Iyo Hasegawa, who says he ordinarily works with the theme of "change in the function of material." In this residency he produced a work called "air" using the same material used to make plastic bottles. The work made from this plastic is almost transparent, so much so that from a distance it is difficult to tell that anything is there. Its shape is not visible at a glance but its shadow makes its presence evident, posing questions about various matters people overlook while taking them for granted. Located in a renovated bus maintenance plant that retains an awareness of the spirits of its former workers left behind, DEPO2015 is a project that grew out of Pilsen 2015 as a place in support of creative activities. It will continue to lead the Pilsen art world as a place generating expression in such varied forms as residencies, exhibitions, workshops and concerts.

シンプルな素材こそがもつ無限の可能性を活かして

ヨーロッパで盛んなプラスチック再利用。家庭やスーパーなどでのボトル回収は一般的で、リサイクルは市民の生活の一部になっています。本展では、そんな身近な素材がいかにデザインとアートの可能性を広げ、社会・環境的な課題に革新的な解決策をもたらすことができるかをテーマに、DEPO2015で開催されました。本展には、日本から長谷川依与氏が参加。長谷川氏は「素材が持つ機能の変化」をテーマに活動しているといい、今回のレジデンスではペットボトルと同じ素材を使用した作品「air」を制作しました。PET素材で出来た作品は透明に近く、遠くからはその物を認識するのが難しいほど。一見その形が見えなくとも、影がその存在を浮かび上がらせ、普段当たり前にありながら見過ごしてしまっている様々な事を人々に問いかけました。DEPO2015も、元々はバス修理工場を改装し、かつて働いた人々の精神が宿ることを意識したスペースで、創造的な活動を支援する場としてプルゼニ2015から生まれたプロジェクト。今後もレジデンスや展示、ワークショップ、ライブなど多様な表現を生み出す場として、プルゼニのアートシーンをリードします。

Creativity Born of Simplicity

Iyo Hasegawa (Artist)

Joining the residency program at DEPO2015 in Czechia was an opportunity to rethink the themes I bring to making art.
Ordinarily I make art the with theme of "change in the function of material." My wearable fashion work "bristle," for example, uses 60,000 cotton swabs to represent body hair. My simple action of increasing their number changed these cotton swabs from "tools for cleaning ears" into the tool of "body hair that human beings have lost in the process of evolution."
Or my "yamaori taniori tent," which transformed the single-sided cardboard employed as packing material into a tent large enough to admit a person. Here I took a hint from origami to effect again a change in function through the act of adding folds to my material.
What I produced as an extension of these pieces is the work called "air" that I created during my residency.

First, since the theme of the exhibition was Plastic, I considered whether I could do something with a familiar plastic material. Since my stay would be for only the limited time of one week, I wouldn't be able to seek out a plastic on my own locally. I consulted with the staff about materials and arranged for them to have ready for me sheets of polyethylene terephthalate, the same material used for PET bottles.
Europe reuses plastic exuberantly. It was no surprise to find that Czech supermarkets provide machines that return money when you put an empty PET bottle in them. I could tell on the ground how marvelous the spread of this system was and though I wouldn't be able to get involved in the recycling flow, I thought that I would be able to identify new possibilities in the recyclable PET material.
What could I do with this material that is transparent and that blends into the scenery on its other side? After arriving I thought whether I might make something like the plastic origami from my development of "yamaori taniori tent". Its transparency makes it possible clearly to reveal interior structure, which has been difficult to see in origami.
Perceiving the material's weight and hardness with my senses, I created the work as though producing sculpture. As the process went forward, it came to resemble the flow of air, something invisible but that seems visible.
The operation of one member connecting to the next looked like air revolving and forming a current. The substance "air", ordinarily colorless and transparent, whose presence we are unable to grasp. I thought whether it might not be possible to detect the presence of this substance that is not actually visible, to depict it.

Now, a shadow makes it possible to recognize something as a substance, if not to recognize its presence at a glance. In this work I turned my attention to shadow and attempted to make invisible air recognizable from its shadow.
I named the work "air" according to my understanding of this substance that I myself am not able in actual fact to grasp. The material is entirely clear plastic, and the object is difficult to detect from a distance. So much so that one first sees the scenery that lies in its background. However, one can tell that it is present there from the shadow that falls.
I think that input and inspiration emerge not only from the original function of a material, but from our senses when we are children. In childhood everything around us seemed new and full of wonder. It was the childlike notions "Why can't we see air?" and "Why is it we can't take hold of it even though of course it's there?" that served as inspiration for this piece.
Certainly I have always been drawn to things of simple construction, whose structure may be easily understood but astonishes nonetheless. An example is the simple visual effect of transformation from a plane to a solid. This piece too is a form generated simply when its same planar members are connected sideways. I relish the surprise of it forming a shape that I could not calculate during my own production process.

Advances in technology now permit us to calculate and imagine three-dimensional shapes quite easily. And it is more often the case that the process of generating an object requires no human work. I oppose this in thought and in action. I prize what is made of material that one can obtain anywhere and anytime, processing one can perform without tools or machinery, and constructions that anyone can readily intuit.
A space made available for anyone to use, DEPO2015 has something of the feel of a community center, which is just what lets people use it who are not well versed in art, design or technology. During my stay too, many people of all ages visited the facility. I rather felt that these circumstances allowed people to take an interest in my work since it is conceptually familiar and is made with simple methods.
On the other hand, the facility also features new processing technologies, including a workshop and 3D printers. It happens that I pursue my creative work while employed at the very fine arts school where I graduated, and where the installation of equipment always meets with a mixed reception. This is because a reliance on technology means less time available in the production process for cogitation, less time for confronting the object produced itself. The sculpture department, for example, recently introduced a large 3D printer. It goes without saying that the picture is changing of a sculptor squaring off with a large piece of raw material.

The latest technology allows immediate processing at low cost. The artists and designers I met at DEPO2015 produced work grounded in sure-footed thinking and conceptualization even as they employed these technologies. For one who came in with a negative view of technology, this was very informative. And it helped me clarify my own production methods and themes.
This residency was a time of significance not only in learning about differences in culture and environment, but also in gaining a better understanding of my own self.
My hope now is to impose on myself such terms as of material and theme, and to create work through the discoveries that come of imagination and manual labor.

© Michal Cihlář
The opening of My plasticountry exhibition
展示会オープニングにて

「単純」が生み出す豊かな創造性

長谷川 依与（アーティスト）

今回のチェコDEPO2015でのレジデンスプログラムは改めて私の制作テーマを考えるきっかけになった。

私は普段「素材が持つ機能の変化」をテーマに制作している。例えば、綿棒6万本使い体毛を表現したウェアラブルファッションの作品「bristle」がある。これは綿棒が持つ「耳を掃除するもの」という道具から、数を増やすという私のシンプルなアクションが入ることで「人が進化の過程で失った体毛」という道具に変化する。

また「yamaori taniori tent」という作品は梱包材として使われる片面ダンボールを人の入るサイズのテントに変容させた。これも折り紙からヒントを得た折り目を入れるという行為を介在することで機能を変化させた。

この作品の延長に作ったのが今回のレジデンスで制作した「air」である。

まず始めに展覧会のテーマが「PLASTIC」だったため身近なプラスチック素材でできることはないかと考えた。私の滞在が今回一週間と時間的な制限があったため、現地でプラスチック素材を自分の足で探すようなことができなかった。スタッフの方に材料の相談をし、事前にペットボトルと同じ素材のPETシートを用意してもらった。

ヨーロッパで盛んなプラスチックリユース。やはりチェコでも空のペットボトルを入れるとお金が返ってくる機械がスーパーに設置されていた。このシステムの浸透の素晴らしさを現地で感じ、今回私はリサイクルの流れの一環には加わることができないが、再生可能なPET素材に改めて可能性を見出だせる気がした。

その透明で存在が向こう側の景色に溶けてしまう素材で何かできないか。現地で私は「yamaori taniori tent」の発展でプラスチック折り紙のような物ができないか考えた。透明であることで今まで折り紙では見えづらかった中の構造をクリアーに見せることが可能となった。

素材の重さと硬さを感覚で認識し、彫刻を造るかのように制作をした。制作が進むにつれ、見えているようで見えない空気の流れのようなものに感じてきた。

1つのパーツの次に繋がる動きが、空気が回転し気流をつくっているかのように見えた。私たちが普段無色透明で存在をつかむことができない「空気」という物質。実際は見えないその物質の存在を感じることやイメージすることは可能ではないだろうかと考えた。

そこには一見でそのものの存在が確認できないが、影があることでそのものを物質として認識することが可能である。今回の作品はその影に着目して、目に見えない空気を影から認識することを試みた。

私自身実態がつかめていない『空気』を私の解釈での『空気』として『air』という作品名にした。素材は全てクリアーのプラスチックで、遠くからその物を認識するのは難しい。背景にある景色が先に見えてしまうくらいだ。しかし落ちる影でそこに存在していることがわかる。

私はインプットやインスピレーションは素材の元の機能だけでなく自分の幼い頃の感覚から生まれると考えている。幼少期は身の回りのものがすべて不思議なもの、新しいものと感じていた。その頃と同じように「空気がなぜ見えないのか」、「当たり前にあるものなのに掴めないのはなぜか」と感じたことが今回の作品のインスピレーションとなった。

仕組みも単純で簡単に構造が理解できても驚いてしまうもの、そのようなものに惹かれてしまう自分はきっと昔から変わらない。例えば、平面から立体に変化する単純な視覚的効果である。今回の作品も平面の同じパーツを横に繋げていくだけで生まれるフォルムである。自分自身制作しながら計算できない形になる驚きを楽しんでいる。

今の世の中、技術が発達し3D形状の計算や想定が簡単になってきている。また物を生み出す過程でも人の手を必要としないことも増えてきている。

私の考えや行動はその反対である。いつでもどこでも手に入る素材でできるもの、道具や機械がなくてもできる加工、誰でもすぐ理解できる仕組みで成り立つことを大事にしている。

DEPO2015は、誰でも利用できるスペースで地域のコミュニティーセンターのような存在で、それこそアートやデザイン、技術に詳しくない人でも利用できる。滞在中も年齢関係なくたくさんの人が施設を訪れていた。この状況は私の作品が単純な方法で成立していること、コンセプトも身近なものであるため興味を持ってもらえるのではないかと感じた。

一方、工房や3Dプリンターなど新しい加工技術がある施設でもあった。自分も卒業した美術大学の職員をしながら制作活動をしているが、設備の導入には常に賛否両論がある。技術に頼ってしまうことで制作する上で思考する時間、制作物そのものと対峙する時間が少なくなってしまうからだ。例えば最近彫刻学科に大きい3Dプリンターが導入された。大きな素材と対峙する彫刻家のイメージは変化していると言わざるを得ない。

すぐに加工できたりコストもかからない最新技術。DEPO2015で紹介してもらったアーティストやデザイナーはこの技術を利用しながらもしっかりとした思想、コンセプトを元に作品を作っていた。これは技術に否定的な視線を持っていた自分にとってとてもいい参考になった。また自分の制作方法、テーマをより明確にすることができた。

この滞在制作は、文化や環境の違いを知ることだけでなく、自分自身をより理解するものとなりとても有意義な時間であった。

これからも素材やテーマなどの条件を自らに課し、発想力と手作業から生まれる発見によって作品を創造したいと思う。

© Iyo Hasegawa
AIR on the courtyard of DEPO2015
DEPO 2015中庭での作品「Air」展示

Light Festival Staro Rīga 2016
光の祭典　スタロリガ2016

Date / Venue

17-20 Nov. 2016
Riga city, Latvia

Artist

Projection Mapping Association of Japan

日程 / 会場

2016年11月17日～ 20日
リガ市内（ラトビア）

参加者

一般財団法人プロジェクションマッピング協会

Artworks / 上映作品

Title / タイトル	Creators (team) name / 作家名
DOOR	QUA2DUO
Parallel door	artcode
Magic Circle	Halmaki
SUMO	YOYOmiracle
Small World	963 & peko peek no pelo
SNEEZING MAN	NOBISHIRO

CONTACT

Diana Civle
ディアナ・チヴル
Diana.Civle@riga.lv

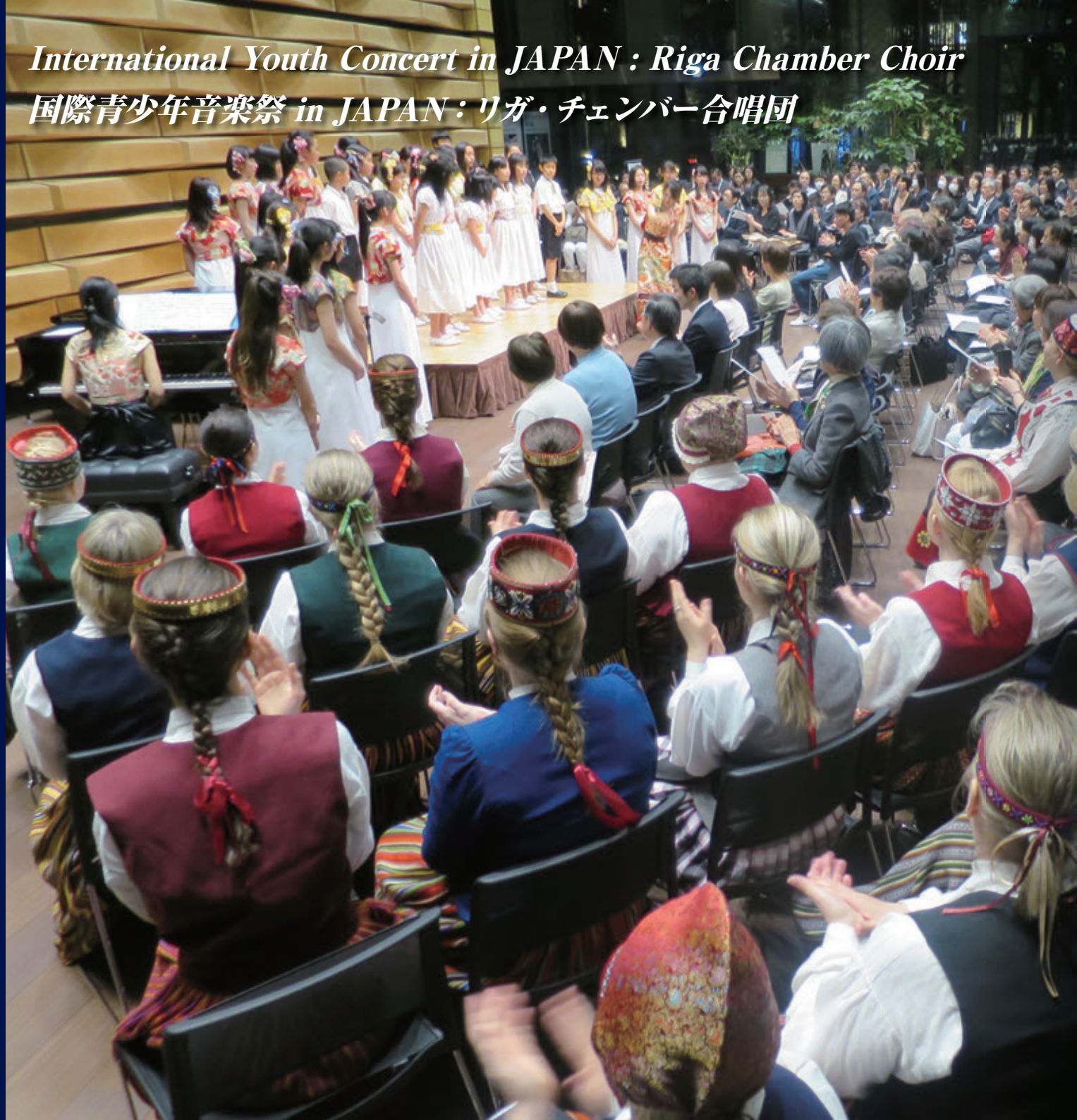
Japanese projection mapping colors the Riga winter

Held in the Latvian city of Riga, Staro Riga is the largest festival of light in northern Europe. Every year for four days in November projection mapping pieces and light-themed installations take the stage in locations throughout the city and decorate Riga in vibrant color. Riga was European Capital of Culture in 2014. With a view to pursuing long-term collaborations with Japanese partners beyond that one year, its enthusiastic director Diana Civle visited Tokyo in February 2015 to attend the presentations of European Capitals of Culture. What led to the showing of this work was her encounter there with Michiyuki Ishita of the Projection Mapping Association of Japan. The place chosen was the square in front of the national opera theater. Since large numbers of people pass by going between the railway station and the old town, many local residents stopped to enjoy the work. And since this was the first year for the festival to welcome work from Japan, or anywhere in Asia, the piece was widely featured in newspapers and local and national broadcasts, gaining a tremendous response.

リガの冬に彩りを添えた、日本のプロジェクション・マッピング作品

ラトビア・リガ市で開催される「スタロリガ」は北ヨーロッパでも最大級の光の祭典。毎年11月の4日間にわたって、市内各所を舞台にプロジェクション・マッピングや、光をテーマにしたインスタレーション作品など、カラフルで生き生きとした作品が街を彩ります。リガは2014年の欧州文化首都。開催後も日本との長期的なコラボレーションを続けたいという熱望で、ディレクター、ディアナ・チヴル氏が2015年2月に東京で行われた欧州文化首都プレゼンテーションに参加。その際プロジェクション・マッピング協会の石多氏と出会ったことがきっかけとなり、今回のプログラムが実現しました。本作品の実施場所は国立オペラシアターの目の前で、駅から旧市街へ入る導線にあるため人通りも多く、多くの人が足を止めて作品を楽しみました。また今年が初めて日本、そしてアジアからの参加ということもあり、国営放送、ローカル局、新聞社でも作品が取り上げられるなど、大きな成功を収めました。

International Youth Concert in JAPAN : Riga Chamber Choir
国際青少年音楽祭 in JAPAN：リガ・チェンバー合唱団



Stay in Tokorozawa
25 Mar.-2 Apr. 2016

Choir from Latvia
Riga Chamber Choir (Riga, Latvia)

Host
Tokorozawa Fény Children's Choir

所沢滞在日程
2016年3月25日～ 4月2日

来日団体
リガ・チェンバー合唱団（ラトビア・リガ）

受入れ団体
所沢フィーニュ少年少女合唱団

■Program
【Joint Concert】
<The 18th Tokorozawa Fény Children's Choir regular concert with Riga Chamber Choir>
Date / Venue : 29 Mar. 2016 / MUSE Tokorozawa Civic Cultural Centre (Tokorozawa city, Saitama pref.)
<International Youth Concert in Tokyo>
Date / Venue : 30 Mar. 2016 / Sumitomo Mitsui Banking Corporation Rising Square 1F
<Riga Chamber Choir Concert>
Date / Venue : 31 Mar. 2016 / Kiyose Keyaki Hall (Kiyose city, Tokyo)
【Homestay】
Date : 25 Mar.-1 Apr. 2016

■プログラム
【合同コンサート】
〈所沢フィーニュ少年少女合唱団　第18回定期演奏会＆リガ・チェンバークワイヤー友情出演〉
日程 / 会場：2016年3月29日 / 所沢市民文化センター ミューズ（埼玉県所沢市）
〈国際青少年音楽祭 in 東京〉
日程 / 会場：2016年3月30日 / 三井住友銀行東館ライジング・スクエア1階アースガーデン
〈リガ・チェンバークワイヤー演奏会〉
日程 / 会場：2016年3月31日 / 清瀬けやきホール（東京都清瀬市）
【ホームステイ】
日程：2016年3月25日～ 4月1日

Next we meet in Japan! Friendship and choral exchanges since Riga 2014

In 2014 the Riga Chamber Choir and Tokorozawa Fény Children's Choir gave a joint performance at European Capital of Culture Riga. Taking part in a world choral festival, concerts at local churches and homestays formed parts of a valuable experience for the members of both choral groups that will stay with them for the rest of their lives. Exchange between the groups continued unbroken, and two years after promising that they would meet again, the Riga Chamber Choir reached Japan just as the cherry trees bloomed in March. This time the Fény Children's Choir played host, and for the members of the Riga choir their homestays were a valuable opportunity to learn about Japanese society and how Japanese people live. Extending an invitation to Masayuki Oku, who in 2014 was the EU-Japan fest chairman and also serves as chairman of the Sumitomo Mitsui Banking Corp., they held their joint concert in Tokyo at SMBC's Rising Square venue. The harmonies woven by Japanese and Latvian voices before a full house won a tremendous response and the curtain came down on a great success. The friendship encouraged by music will continue to thrive between these two countries.

今度は日本で！リガ2014以来の友情と合唱交流

2014年、欧州文化首都リガで共演したリガ・チェンバー合唱団と所沢フィーニュ少年少女合唱団。世界合唱祭をはじめ、地元教会でのコンサート、ホームステイを通して得た経験は、双方の団員一人ひとりにとって生涯忘れえぬ貴重な体験となりました。再会を約束して2年。その間も両合唱団の交流は続き、桜の咲く3月、リガ･チェンバークワイヤの来日が実現しました。今回はフィーニュ少年少女合唱団がホストとなり、リガのメンバーにとっても家庭滞在を通して日本の生活や社会について知る貴重な機会となりました。東京での合同コンサートは、2014年の実行委員長を務めた三井住友フィナンシャルグループの奥会長にお招きいただき、三井住友銀行東館ライジング・スクエアで開催。満員の会場のなか、ラトビアと日本の歌声が織りなすハーモニーは大きな感動を呼び、大盛況のうちに幕を閉じました。音楽を通して温められた友情は、これからも両国で生き続けていくことでしょう。

Courtesy visit to Mr. Masayuki Oku, Chairman of the 22nd EU-Japan Fest in 2014 / Chairman of Sumitomo Mitsui Financial Group, INC.
奥正之第22回実行委員長（2014）/ 三井住友フィナンシャルグループ会長　表敬訪問

Related Program

Date	Program	Venue
4 Apr. 2016	Riga Chamber Choir and Sayama ensemble joint concert	Sayaka Hall (Sayama city, Osaka)
6 Apr. 2016	Riga Chamber Choir and Kwansei Gakuin University Glee Club joint concert	Aqua Bunka Hall (Toyonaka city, Osaka)

関連プログラム

日程	プログラム	会場
2016年4月4日	リガ・チェンバー合唱団 and アンサンブルSAYAMA ジョイントコンサート	サヤカホール（大阪府狭山市）
2016年4月6日	リガ・チェンバー合唱団 and 関西学院大学グリークラブ ジョイントコンサート	アクア文化ホール（大阪府豊中市）

Riga Chamber Choir
リガ・チェンバー合唱団

CONTACT

Sachiko Mager (Tokorozawa Fény Children's Choir)
メイジャー佐知子（所沢フィーニュ少年少女合唱団）
sachi@feny.jp

Rikuo Ueda's exhibition The Wind – everything connects each other
ウエダリクオ個展：The Wind – everything connects each other

Everything is related : Man and Nature from the perspective of the wind

Since 1997 artist Rikuo Ueda has shown his wind-traced drawings and, as an installation, the equipment used to produce them in countries around the world. At a request by the Rostrum gallery to present a solo show in the Swedish city of Malmö, he showed work grounded in the concept of coexistence between Man and Nature on the themes of the Oriental view of Nature, and life and death. Rostrum, the host gallery, was established in Malmö in 1984. A non-profit gallery run by artists, it executes projects in culture and the arts to operate wide-ranging programs in contemporary art. Ueda has a long-standing relationship with Danish artist Steen Rasmussen, and the two are planning a collaboration as part of the program of European Capital of Culture Aarhus 2017.

“全てはつながりあう”風の視点でみた人間と自然

1997年より地球と風をテーマに、風が描いたドローイングと、その描く装置となるインスタレーション作品を世界各国で発表しているアーティスト・ウエダリクオ氏。今回は、スウェーデン・マルメ市にある、現代美術ギャラリー・ロストラムから個展開催の依頼を受け、東洋的自然観と生と死をテーマに自然と人の共存の概念に基づいた作品を発表しました。会場となるギャラリー・ロストラムはマルメにて1984年に創立されたアーティスト運営の非営利ギャラリーであり、芸術文化プロジェクトを通して現代美術の幅広いプログラムを企画しています。ウエダ氏はデンマークのアーティスト、スティーン・ラスムッセン氏と長きにわたって交流を続けており、2017年は欧州文化首都オーフス2017のプログラムの一環としてラスムッセン氏とのコラボレーションを予定しています。

Date / Venue

20 Aug.-11 Sep. 2016
Gallery Rostrum (Malmö, Sweden)

Artist from Japan

Rikuo Ueda

日程 / 会場

2016年8月20日～9月11日
ギャラリー・ロストラム（スウェーデン・マルメ）

日本からの参加アーティスト

ウエダリクオ

CONTACT

Rikuo Ueda
ウエダリクオ
rikuo38@yahoo.co.jp

© Rikuo Ueda
Wind drawing (installation)
風のドローイング（インスタレーション）

© Rikuo Ueda
Wind – everything connects each other
作品：風ー全てはつながっている

© Rikuo Ueda
Wind drawing – paper money (common illusion)
作品：風のドローイングー紙幣（共同幻想）

Rikuo Ueda har hittat in på Galleri Rostrum.

När vinden själv får välja

RECENSION · KONST

Rikuo Ueda
"Wind - everything connect each other", Galleri Rostrum, tom 11/9.

Vinden får pennan att röra sig över papperet i Rikuo Uedas verk.

THE DAY OF JAPAN-Bonsai Slovakia 2016

「日本の日」盆栽スロヴァキア2016

Date / Venue

16 Apr. 2016
Nitra, Slovakia

Japanese participation

Takuya Suzuki, Nao Higano, Keisho Ohno, INTERNATIONAL BONSAI SHOW, Shamisen play and other 15 programmes

日程 / 会場

2016年4月16日
スロヴァキア・ニトラ

日本からの参加者

鈴木卓也、日向野菜生、大野敬正、国際盆栽展、三味線公演など全17プログラム

■Related Programs
【Bonsai workshop】
Date : 17 Apr. 2017

■関連プログラム
【盆栽ワークショップ】
日程：4月17日

CONTACT

ALENKA & VLADIMIR ONDEJCIK
アレンカ・オンジェック、ヴラジーミル・オンジェック
bonsai@e-bonsai.sk, tea@e-tea.sk

Enthusiasm for Japanese Culture More and More Prevalent in Slovakian Hearts

Košice 2013 was a boost to the fortunes of Bonsai Slovakia, the four-day festival of bonsai, tea ceremony and suiseki that also hosts numerous other cultural programs. At this year's 19th Bonsai Slovakia, "The Day of Japan" welcomed some 40,000 visitors. Particular highlights were the demonstration offered by dynamic young bonsai master Takuya Suzuki and the blistering Tsugaru shamisen performance by Keisho Ono. Visitors could also access new experiments in combining art and contemporaneity, tradition and young talent, as in the unique opportunity to sample 15 varieties of matcha and bartending performances transforming matcha into high-end cocktails. Since the first Bonsai Slovakia show 19 years ago, promoters Vladimir and Alena Ondejcik have worked with enthusiasm to spread Japanese culture. Prizing the transmission of foundational culture, with a variety of new events they have caught the hearts of men and women, young and old, and through Japanese culture have nurtured friendships with and among visitors.

スロヴァキアの人々の心にますます浸透する"日本文化"熱

コシツェ2013を機に更なる発展を遂げる盆栽スロヴァキアでは、盆栽、茶の湯、水石を中心に四日間のフェスティバルが行われ、数々の文化プログラムが開催されました。今年の第十九回盆栽スロヴァキア「日本の日（The Day of Japan）」には、約四万人の観客が来訪。特に、新進気鋭の盆栽師、鈴木卓也氏によるデモンストレーションと、情熱的な津軽三味線奏者大野景勝氏の演奏には大きな注目が集まりました。また、抹茶を高級カクテルに作り変えるバーテンダーのパフォーマンスや、観客が15種類の抹茶の飲み比べを行うというユニークな体験も行われ、芸術と現代性、伝統と若い才能を組み合わせた新たな試みとなりました。主催者のオンジェック夫妻は、2013年の欧州文化首都コシツェでの開催を含め、第一回目の開催以来十九年間、熱意をもって日本文化の普及に努めてきました。基盤となる文化の伝承を大切にしつつ、様々な新しいイベントを通して老若男女の心を掴み、日本文化を通して来場者同士の友情を育んでいます。

View to bonsai exhibition
盆栽展の様子

Takuya Suzuki, Bonsai Seminar
鈴木卓也　盆栽セミナー

Programs

Date	Program	Name of artist / company	Venue
16 Apr. 2016	INTERNATIONAL BONSAI SHOW	Takuya Suzuki, Japan, Paolo Nastasi, Italy, Giacinto Andrioli, Italy	Hall F Exhibition centre Agrokomplex
	Shamisen player	Keisho Ohno, Japan	
	Sushi Show	Tatami-Koi Sushi, Slovakia	
	Matcha Show	Alenka and Vladimir Ondjejcik	
	How to do Matcha Workshop	Teahouse of Good People, Nitra	
	Show of Martial Arts : Aikido, Iaido	Genkikan Dojo, Slovakia	
	Childen make tea for Takuya Suzuki	Zuzka Dobšovičová, Slovakia, Jiri Altior, Czech Republic	
	Calligraphy and Painting	Natalia Hadziivanova, Russia	
	Haiku Demonstration	Nao Higano, Japan	
	School of Japan	Gabriela Heskova, Slovakia	
	Origami	Students of Gabriela Heskova, Slovakia	
	Galaevening	Bonsai Slovakia	
	Japanese tea degustaion	Teahouse of good people	
	Experiential tea nad Matcha chocolate drinking	Teahouse of good people	
	Photo-presentation of pictures from tea gardens, temples and teahouses of Japan	Bonsai Slovakia	
	Art Body painting	Veronika Ďurišová, Slovakia	
	Slovak and Japanese music	Nao Higano, Dušan Holík, Slovakia	
17 Apr. 2016	Bonsai workshop	Takuya Suzuki, Japan	

プログラム

日程	プログラム	アーティスト / 団体名	会場
2016年4月16日	国際盆栽展	鈴木卓也（日本）、 パオロ・ナスタジ（イタリア）、 ジヤチント・アンドリオーリ（イタリア）	アグロコンプレックス・センター（展示ホールF）
	三味線上演	大野敬正（日本）	
	寿司ショー	Tatami-Koi Sushi（スロヴァキア）	
	抹茶ショー	ヴラディーミル＆アレンカ・オンジェック	
	抹茶のワークショップ	Teahouse of Good People（スロヴァキア）	
	合氣道、居合道の実演	Genkikan道場（スロヴァキア）	
	子供たちによる鈴木卓也氏へのお茶のおもてなし	ズスカ・ドブショビチョワ（スロヴァキア）、 イジ・アルティオル（チェコ共和国）	
	書道と水墨画	ナタリア・ハツィボナヴァ（ロシア）	
	俳句実演	日向野菜生（日本）	
	日本語学校	ガブリエラ・ヘスコヴァ（スロヴァキア）	
	折り紙	ガブリエラ・ヘスコヴァの生徒（スロヴァキア）	
	ガラ・イブニング	盆栽スロヴァキア	
	日本茶飲み比べ体験	Teahouse of Good People（スロヴァキア）	
	日本茶と抹茶チョコレートの試飲会	Teahouse of Good People（スロヴァキア）	
	茶畑、寺、茶室の写真展	盆栽スロヴァキア	
	ボディーペインティング	ヴェロニカ・ドゥリショヴァ（スロヴァキア）	
	スドヴァキアと日本の音楽	日向野菜生、ドゥシャン・ホリック（スロヴァキア）	
2016年4月17日	盆栽ワークショップ	鈴木卓也（日本）	

Kosice Artist in Residence (KAIR) : Hiroe Komai's residency
コシツェ・アーティスト・イン・レジデンス：駒井弘枝 滞在制作

©Tatiana Takáčová

Artist discovers the rich abundance of everyday scenery

K.A.I.R. Košice Artist in Residence originated as a lead project of European Capital of Culture Košice 2013 and today is robustly active as the heritage of that experience. The artist exchange program run by K.A.I.R. and Youkobo Art Space of Tokyo started in 2013 on the occasion of the European Capital of Culture and has continued since as an ongoing collaboration between the two countries. Selected from among the applicants in this round was London-based Hiroe Komai, who says she was originally interested in linear design and the architecture exemplified by Bauhaus. During her residency she conducted research in Košice, where much Communist-era architecture remains. She drew great inspiration not only from linear architectural lines, but also from the relatively undisciplined, free homes of Roma people to produce collages drawing on both for their motifs. Placing herself in an environment different from London's, albeit still within Europe, and encountering a new language, culture and people, Komai discovered new perspectives on the creative process. For the people of Košice, on the other hand, Komai's work, which takes as its material their everyday scenery, proved a matchless opportunity to revisit their own city from different perspectives and experience the particularity and richness of the scenery that is part of their own daily lives.

アーティストが見出した、日常風景の豊かさ

K.A.I.R.コシツェ・アーティスト・イン・レジデンスは、欧州文化首都コシツェ 2013の主要プロジェクトの一つとして誕生、現在も欧州文化首都の遺産として活発な活動を展開しています。KAIRと遊工房アートスペース（東京）によるアーティスト交換プログラムは、欧州文化首都を契機に2013年に開始、以降両国において継続的なコラボレーションが続いています。今回、公募によって選ばれたアーティストは、ロンドンを拠点に活動する駒井弘枝氏。もともと直線的なデザインや、バウハウスに代表されるような建築に関心があったという駒井氏は、滞在中、共産主義時代の建物がいまだ残るコシツェの街をくまなくリサーチ。直線的な建物の線だけでなく、それとは対照的に不規律で自由なロマの住居にも大きなインスピレーションを受け、両方をモチーフにしたコラージュ作品を制作しました。同じヨーロッパでありながら、ロンドンとはまた違う環境に身をおき、新たな言語、文化、人々に出会ったことは、創作への新たな視点を駒井氏にもたらしました。一方、市民にとっての日常風景を素材にした駒井氏の作品は、人々にとって自分たちの街をまた違った視点から捉えなおし、普段の生活のなかにある風景の独自性や豊かさに触れる、またとない機会ともなりました。

Date / Venue

9 Oct.-4 Dec. 2016
KAIR Studios (Kosice, Slovakia)

Artist from Japan

Hiroe Komai

滞在日程 / 会場

2016年10月9日～ 12月4日
KAIRスタジオ（スロヴァキア・コシツェ）

日本からの参加アーティスト

駒井弘枝

■Related program
【Open Studio Night vol.2】
Date / Venue : 26 Oct. 2016 / KAIR Studios
【Exhibition】
Date / Venue : 2 Dec. 2016-6 Jan. 2017 / Šopa Gallery

■関連プログラム
【オープンスタジオ・ナイト vol.2】
日程 / 会場：2016年10月26日 / KAIRスタジオ
【アーティストプレゼンテーション】
日程 / 会場：2016年12月2日～ 2017年1月6日 / Šopaギャラリー

CONTACT
Zuzana Kotiková
スザンナ・コティコヴァ
zuzana.kotikova@kair.sk

©Tatiana Takáčová
Open Studios Night vol.2
オープンスタジオ・ナイトvol.2

©Tatiana Takáčová
Exhibition opening
展覧会オープニングの様子

What Makes It Dark

Hiroe Komai (Artist)

Such dark! That was my first impression of Košice. And when I left the city two months later, it hadn't changed. The view from my room on the sixth floor of the tower block on Laborecká 14 reminded me a bit of the desolate prospect when I visited Berlin in 1991. A few other such blocks were dimly visible in the pitch dark. The gloomy streetlamps illuminated the promenade that must have been there like the stage in a theater, and I felt increasingly desolate, as though beckoned into the darkness that obscured what lay beyond. That nighttime view became the first work that I produced in Košice.

For me, creative work begins with walking the streets of a city and examining its buildings. There are differences from place to place in the structure of buildings, their materials, color, windows, drainspouts, doors, walls and other properties, and it is their identification and examination that makes walking the streets of a city a sublime pleasure. Each individual such detail tells us about the city's climate, what its people do, their history. It is in fact fieldwork in folkloristics, in cultural anthropology. At the heart of the city of Košice lies its historical district, and outside that center almost all the buildings are tower blocks. On all sides one sees buildings that look much like Japanese public housing units. Built during communist times, they differ somewhat according to when they went up but they all look much the same. Designed for specific family structures, their interiors too are built identically on each floor and families assigned homes in units meant for their structure – this building or that housing only families comprising a couple and two children, for example. This set of buildings seemed just like something Escher might draw, as though once inside you might never find your way out, and I never once set foot in there alone. They say that at the time the buildings were almost all the same color too. Now the buildings each have their own color or motif, and they look like a giant Tetris array or a painting by Josef Albers. Here and there I would see spaces, a bit sad, where it seemed there alone time had stopped, buildings whose exterior may have changed but whose purpose remained untouched by social change, the same as that assigned them at the time they were built. (One might see, for example, a line of benches where in this day who can say why any benches should be there.) And there juxtaposed to the tower blocks and entirely unlike them sprawled the lifelike chaos of Romani homes. They seemed, like life forms, to be multiplying infinitely, just the opposite of shoehorning people into assigned buildings. Their homes seemed to be heaps of discarded scrap or ersatz. It was exactly Claude Lévi–Strauss' bricolage. Now the Romani clearly have serious problems in Slovakia and one must avoid speaking irresponsibly, but looking at these colorful, creative structures, I unconsciously murmured to myself, "Here is art . . ."

Traveling in Europe, one sometimes draws an odd look. The look itself seems to vary with location. In Košice I felt it from people of a certain generation and older. It was an extremely tight set of the face and eyes, with the corners of the mouth drawn down as though in suspicion or angry at something. Not even when I returned a smile would it break down, and I could only give up at any further means of communication and walk away. Of course it was by no means everybody who was like this. "Communism completely destroyed two generations," say the younger ones. They say their attitude is a reaction to the environment of communist times. One big question I had was how would people relate to each other within a family when some are from communist times and some grew up in the completely different environment that followed. Even in the shops I encountered similar treatment, and I came to dread going into the local shops and dealing with people. I grew dejected. The reason was that I am attracted to coffee shops, little general stores that seem to sell everything, and old retail districts rich in local color. This is why I was felt so let down that I couldn't communicate with the people there. My approach when traveling in Western Europe has been to communicate by taking what words I know in French, Spanish, German or any other language and running them together willy-nilly, while my interior monolog pleads, "Please somehow understand me, please," but that doesn't work in the Slavonic countries. Regretting my laziness in trying to get by with English, I began learning Slovakian. I memorized simple phrases as I learned its diacritics and how to pronounce them. Every morning I would try these out on the young man working in the café where I stopped by on my way to my studio, and he would correct my pronunciation and the way I said things. I learned how to greet people and how to introduce myself, and then I set out for the market with my sketchbook. I thought that sketching might lead to conversation. Some people shot me dubious looks, but my hopes bore fruit as I managed to talk with a few people. It's not important whether either of you can make sense of what the other is saying. The pleasure is in each of you trying to communicate and trying to understand each other with smiles on your faces. Just one word in the local language will win a reaction from the person you're speaking with. It's the end of stony silences and blank faces. I enjoyed the interaction, and after expanding my repertoire bit by bit I went to a neighborhood deli that I'd long wanted to visit, where I somehow managed to purchase cheese and ham using body language and Slovakian on the yes / no level with the older clerk. Those few sweaty minutes of interaction were great fun, and I left with a sense of accomplishment and a smile brimming with satisfaction.

During my Košice residency I worked with the idea that what would make me happy would be local people rediscovering something from "the scenery of their daily routine as seen through the eyes of a foreign artist." My work shows buildings only, with no people. Even so, my most lasting impressions of this visit are of my encounters with local people. The people at the café where I stopped everyday, the girl at the sandwich shop, the old fellow in the marketplace who was always cheerful, the older lady at the framer's who tried patiently to understand even as I failed to explain myself, the gallery staff who supported me from production through exhibition, the good-humored, kind young men who took me mountain-climbing on the weekends, the many local artists . . . as I look back there are too many to count. It was meeting these people that made my life in Košice a full one.

I would like to visit Košice again. I would like to gather people from the generations I was unable to interact with much and hold an origami workshop where we express ourselves with a single sheet of paper, making an opportunity for them to experience something entirely alien to them in the form of Japanese culture. If there were only a few people who found it enjoyable, I might find my impression of the city growing a little less dark.

©Tatiana Takáčová

「暗い理由（わけ）」

駒井 弘枝（アーティスト）

「暗っ！」これがコシツェの第一印象だった。そしてそれはこの街を去る2か月後も変わることはなかった。ラボレチカ（Laborecká 14）通りにあるタワーブロックの6階にある私の部屋から見える景色は、1991年にベルリンを訪れた時に感じたような心細さを少し思い出させた。真っ暗な中に薄っすらといくつものブロックが見えていた。仄暗い街灯がそこにあるのであろう遊歩道を劇場の舞台のように照らし出し、その先の見えない暗黒へと手招きしているように思え、私はますます心細い気持ちになった。その夜の風景がコシツェでの私の最初の作品になった。

私にとって制作活動は街を歩くことと建物の観察から始まる。建物の構造、素材、色、窓、雨とい、ドア、壁などその土地土地によって違いがあり、それを見つけたり観察するのが街歩きの醍醐味だ。その細部のひとつひとつがその街の気候や人々の営み、歴史を語っている。まさに民俗学、文化人類学のフィールドワークなのだ。コシツェは歴史地区を中心として成る街だが、中心以外のほとんどの建物はタワーブロックだ。日本の公団住宅の様な建物が街の四方八方に見られる。それらは共産主義時代に建てられたもので、時代によって多少の差はあるもののほとんどが同じように見える。家族構成ごとにデザインされた内装も、どの階も同じ作りで、例えば夫婦と子供が2人の家族はこの建物、というようにそれぞれの家族構成によって家が与えられたということだ。その建物群はまるでエッシャーの絵の様で一度その中に入ると出てこられなくなりそうな気がして一人では足を踏み入れることはなかった。当時は建物の色もほとんど同じだったという。現在は建物それぞれに違った色や柄があり、まるで巨大テトリスかヨゼフ・アルバースのペインティングのように見える。表面が変わっても建てられた当時に与えられた目的（今となっては何故そこにベンチがあるのかわからないような所にベンチがずらっと並んでいたりする）のままで社会の変化から取り残されたような少し哀しい，そこだけ時間が止まったような空間を所々に見かけた。一方、計画されたタワーブロックとは全く対照的に並列しているのが、まるで生物の様に混沌と広がるロマの人たちの家々だ。人を建物に当てはめるのとは真逆にまるで生物の様に無限に 増殖しているように見える。それらはおそらく拾ってきた何かの切れ端や代用品の積み重ねで出来ているのだろう。まさにクロード・レヴィ＝ストロースのブリコラージュだ。スロバキアではロマの人たちの問題が深刻であるのは明らかであり無責任なことを言うべきではないがそのカラフルで独創的な建築物を見て思わず「アートや…」とつぶやいてしまった。

ヨーロッパを旅すると、時に珍しい目で見られることがある。その見方にはその土地によって違いがあるように感じる。コシツェではある一定以上の世代の人々からそれを感じた。それはなにか怒ったような、疑うような口元がへの字になった非常に強張った表情と視線だった。それは私が微笑みを返しても崩れることはなく、私はそれ以上のコミュニケーションの手段をあきらめてそそくさとその場を立ち去るしかなかった。勿論全ての人がそうであったわけでは決してない。若い世代は「共産主義は二世代を完全に破壊した。」と言う。彼らの態度は共産主義時代の環境から来るリアクションだと言う。私の大きな疑問のひとつが「家族の中で共産主義時代とそれ以降で全く違った環境で育った者同士がどう理解し合っているのだろう。」という事だ。お店に行っても似たような対応が続き私は地元のお店や人々に接するのが怖くなってしまった。鬱々とした気持ちになった。何故なら私は地元色の濃い喫茶店や何でも屋みたいな雑貨屋や古い商店街に魅力を感じるからだ。それなのにそこにいる人達とコミュニケーションが取れないというのは悲し過ぎる。今まで西ヨーロッパを旅するときはコミュニケーションを取るために知っている単語をフランス語、スペイン語、ドイツ語など手当たり次第に並べ「お願い、なんとかわかって！（心の声）」と粘るのだが、スラブ語圏ではそうはいかない。それまで英語で通してきたことの怠慢さを反省しスロバキア語を学び始めた。特別なアルファベットと発音を覚え、簡単な表現を暗記する。それを毎朝アトリエに行く前に立ち寄るカフェのお兄さんに話しかけて発音や表現を直してもらった。自己紹介と挨拶を習っていざマーケットにスケッチをしに出かけた。スケッチが会話のきっかけになってくれれば、と思ったからだ。いぶかしそうに見る人もいたが、期待は功を奏して何人もの人達とコミュニケーションを取ることができた。この際会話が通じるか通じないかは重要で無い。お互いが笑顔で何かを伝えようと、そして理解しようとしていることがとても嬉しい。たった一言の現地語を話すだけで相手からの反応がもらえる。もう無言の無表情ではなくなるのだ。それが楽しくて少しずつ表現を増やして、ずっと行きたかった近所のお惣菜屋さんでお店のおばさんと「はい」「いいえ」レベルのスロバキア語とボディランゲージでなんとかチーズとハムを買う。その汗をかきながらの数分間のやりとりがとても楽しく、お店を出る時には達成感と満足の笑みが溢れている。

今回のレジデンシーで私は地元の人達が「外国人アーティストの目から見た彼らの日常の風景」からなにかを再発見してもらえれば幸いだという思いで制作した。私の作品は建物だけで人物は出てこない。なのに今回のレジデンシーでいちばん印象に残っているのは地元の人達との出会いだった。毎日通ったカフェの皆さん、サンドイッチ屋のお姉さん、いつも明るいマーケットのおじさん達、言葉は通じないけれど根気よく理解しようとしてくれた額屋のおばさん、制作から個展までサポートしてもらったギャラリースタッフ、週末登山に連れて行ってくれた気さくで優しいお兄さん達、地元のアーティストのみんな、思い返すと枚挙にいとまがない。それらの出会いは私のコシツエでの生活をより充実したものにしてくれた。

もう一度コシツェに行きたい。そしてにあまり交流出来なかった世代の人たちを集めて紙一枚だけで表現できる折り紙ワークショップを行い、その人たちにとって全くのエイリアンである日本文化に触れてもらう機会を持ちたい。少しでも楽しいと思う人がいてくれれば私のこの街の印象はもう少し暗く無くなるのかもしれない。

©Tatiana Takáčová

See Saw Seeds : An Experiment Connecting Four Art Communities

「See Saw Seeds」4つのアートコミュニティーを繋ぐ試み

Date / Venue

26 Apr.-30 Jun. 2016
FIMBUL studio at Pääskyvuori (Turku, Finland)

Artist from Japan

Nanako Kawaguchi, Rui Sakurai

日程 / 会場

2016年4月26日～6月30日
フィンブルスタジオ（フィンランド・トゥルク）

日本からの参加アーティスト

川口奈々子、桜井類

■Related Program

【Nanako KAWAGUCHI and Rui SAKURAI Exhibition "NEGA / POSI"】
Date / Venue : 12-29 May 2016 / B GALLERIA

【Artist Talk】
Date / Venue : 19 May 2016 / B GALLERIA

【Live Drawing】
Date / Venue : 19 May 2016 / B-Gallerian projectitila

【Presentation of C.A.P.】
Date / Venue : 27 Jun. 2016 / Heini AHO residence

■関連プログラム

【川口奈々子個展、桜井類展覧会「ネガ / ポジ」】
日程 / 会場:2016年5月12日～29日 / ビーギャラリー

【アーティストトーク】
日程 / 会場：2016年5月19日 / ビーギャラリー

【ライブドローイング】
日程 / 会場：2016年5月19日 / ビーギャラリー

【C.A.P.プレゼンテーション】
日程 / 会場：2016年6月27日 / ヘイニ・アホ宅

Artist exchanges nurtured in residency programs in Finland's mellow milieu

See Saw Seeds is an artist exchange program organized jointly by four art communities in Hamburg, Dubai, Kobe and Turku, European Capital of Culture for 2011. The objectives are for residencies in each of the cities to stimulate their local communities, for participant artists to bring new values home with them, and to work towards the formation of a larger community as global citizens capable of direct dialog with anyone. The four participant communities served as the local organizers, moving the project forward while receiving and coordinating with the participant artists. In Turku, Nanako Kawaguchi and Rui Sakurai from C.A.P. of Kobe produced and exhibited work while in residency at the local artists group Video Cafe. They developed deeper mutual understanding locally through a series of presentations, collaborations with local artists and dialog. One looks forward to the further evolution and deepening of these exchanges.

フィンランドの風土のなか、滞在制作を通し育まれるアーティストたちの交流

シーソーシーズは、2011年の欧州文化首都・トゥルク、神戸、ドバイ、ハンブルグの4つのアートコミュニティが共同で企画したアーティスト交換のプログラム。各都市での滞在を通してそれぞれのコミュニティに刺激を与え、そして新しい価値観を持ち帰り、誰でもが直接対話できる地球市民としての大きなコミュニティを形成していくことを目指しています。4つのコミュニティがそれぞれ現地での主催者となってアーティストを受入れ、連携しながらプロジェクトを進めました。トゥルクでは、神戸のC.A.P.から川口奈々子氏と桜井類氏が、現地のアーティストグループ・ビデオカフェにて滞在制作と展覧会を開催。現地でのプレゼンテーションや地元アーティストとのコラボレーション、対話を重ね、理解を深め合いました。今後、さらなる交流の進化と深化が期待されます。

Live drawing
ライブドローイング

Lecture by Dagmar Rauwald (Germany) at KOBE STUDIO Y3, Japan
ダグマー・ラウバルト（ドイツ）によるレクチャー / KOBE STUDIO Y3にて

CONTACT

C.A.P.
特定非営利活動法人 芸術と計画会議
info@cap-kobe.com

Programs in other cities

Date	Program title	Participate artist	Venue
12-26 May 2016	See, Saw, Seeds exhibition	ASANO Yuki, FUJIKAWA Satoko (Kobe)	Mom Art Space, Gängeviertel (Hamburg, Germany)
14 May 2016	Artist Talk	ASANO Yuki	Mom Art Space, Gängeviertel (Hamburg, Germany)
4 Jun. 2016	SPEAKING ABOUT "Tashkeel Studio, Dubai"	Ruba Al Araji, Tulip Hazbar	KOBE STUDIO Y3 (Kobe, Japan)
18-26 Jun. 2016	Notes (exhibition)	Ruba Al Araji (Dubai)	KOBE STUDIO Y3 (Kobe, Japan)
18-26 Jun. 2016	Future Memory-Access 1 (exhibition)	Tulip Hazbar (Dubai)	KOBE STUDIO Y3 (Kobe, Japan)
19 Jun. 2016	Ruba's water color workshop	Ruba Al Araji	KOBE STUDIO Y3 (Kobe, Japan)
16-30 Sep. 2016	NEAR WORLD (exhibition)	Dagmar Rauwald (Hamburg)	KOBE STUDIO Y3 (Kobe, Japan)
17,24 Sep. 2016	Sculpture workshop	TSUKIYAMA Yuuki (Kobe)	Tashkeel Studio (Dubai, UAE)
29 Sep. 2016	"Gängeviertel ; an art community of Hamburg"	Dagmar Rauwald (Hamburg)	KOBE STUDIO Y3 (Kobe, Japan)
12,19 Nov. 2016	Japanese Tea Ceremony	SAKODA Aya(Kobe)	Tashkeel Studio (Dubai, UAE)
23 Nov-29 Dec. 2016	See Saw Seeds (exhibition)	TSUKIYAMA Yuuki, Ruba Al Araji, Tulip Hazbar	Tashkeel Studio (Dubai, UAE)

他都市での開催

日程	プログラム名	参加アーティスト	会場
2016年5月12日〜26日	展覧会「See, Saw, Seeds｜シーソーシーズ」	淺野夕紀 / 藤川怜子（神戸）	Momアートスペース、ゲンゲフィートル（ドイツ・ハンブルグ）
2016年5月14日	アーティストトーク	淺野夕紀	Momアートスペース、ゲンゲフィートル（ドイツ・ハンブルグ）
2016年6月4日	SPEAKING ABOUT「ドバイ・タシキールスタジオ」	ルーバ・アル・アラージ、チューリップ・ハズバ	KOBE STUDIO Y3（神戸）
2016年6月18日〜26日	「ノート」展	ルーバ・アル・アラージ（ドバイ）	KOBE STUDIO Y3（神戸）
2016年6月18日〜26日	「Future Memory-Access 1」展	チューリップ・ハズバ（ドバイ）	KOBE STUDIO Y3（神戸）
2016年6月19日	ルーバの水彩画講座	ルーバ・アル・アラージ	KOBE STUDIO Y3（神戸）
2016年9月16日〜30日	「NEAR WORLD」展	ダグマー・ラウバルト（ハンブルグ）	KOBE STUDIO Y3（神戸）
2016年9月17日、24日	彫刻ワークショップ	築山有城（神戸）	タシキールスタジオ（アラブ首長国連邦・ドバイ）
2016年9月29日	レクチャー「ゲンゲフィートル」	ダグマー・ラウバルト（ハンブルグ）	KOBE STUDIO Y3（神戸）
2016年11月12日、19日	お茶のワークショップ	峪田彩（神戸）	タシキールスタジオ（アラブ首長国連邦・ドバイ）
2016年11月23日〜12月29日	See Saw Seeds展	築山有城、ルーバ・アル・アラージ、チューリップ・ハズバ	タシキールスタジオ（アラブ首長国連邦・ドバイ）

See Saw Seeds : The Sowing Has Only Just Begun

Rui Sakurai and Nanako Kawaguchi (artists)

For both of us this was our first ever visit to Finland, and we neither knew nor imagined more of the country than what the tourist guidebooks have to say. In so many respects feeling our way, as C.A.P. members and as individual artists, we were to visit the unfamiliar city of Turku, meet with local VIDEO KAFFE members, and produce work for show there. Would we be able to conduct proper exchange with people there? Would they be receptive to our art? Would we even be able to live properly and make it back home safely? We had our anxieties, but even more so did we look forward to plunging into an unknown world.
Sami and Jenny came to meet us at the Turku train station. This warm welcome in the chill of a light rain was a touching gesture. Sami and Jenny are the VIDEO KAFFE members who looked after us during our time in Turku. Our base camp during our stay was their apartment, which they even vacated for us to use as we would. And two months is by no means a short time. Their kindness left us full of gratitude.

Turku is rather a cozy town with all of its main amenities within walking distance of each other in the center of town. Its main roads lead out of town to its suburbs, apartment buildings and supermarkets sprinkled alongside in the midst of tranquil natural scenery. The FIMBUL artists' space that we used as our atelier is located on the side of a low hill some fifteen minutes by bus from the town square. The atelier is situated in the midst of a forest, a quiet place distant from the bustle of the city. Trees swayed in the wind, woodpeckers made themselves heard, and hares, deer and–rarely–foxes exchanged awkward greetings. There could be no better environment.
Almost nobody came to the atelier during the day. Many artists work during the day or, if they do come to FIMBUL, do what they have to do in their own rooms. So it was quiet inside the building. In this relaxed atmosphere we inevitably concentrated on our production processes. The easy passage of time, the early–summer sunlight, the translucent air distinctive of Scandinavia that envelop all of Turku made their way into our work, and what unexpectedly emerged was one new piece after another.

There seem to have been just a few twists and turns in deciding on what to call the show. The reason why is that from the beginning we were not working according to any particular theme, rather each of us had fun making pictures according to our own sensibilities of what we experienced there. Conversing at length, however, our views coincided that "NEGA/POSI" made a nice fit. The title references the translucent Scandinavian light shining through the trees, whether overhead or laterally, and the shadows created by the thick green overgrowth in the forest where we worked. From the beauty of the contrasts, the stripes of the trees drawn on the forest paths, we gained an impression of departure from reality. As though enjoying a game of hide and seek, now and then animals would show themselves between the trees, and horsetail and unfamiliar flowers peeked out unexpectedly at our feet. Without ever actually agreeing to do so, each of us gathered branches in the forest for use in the exhibition.

Something we planned before leaving Japan was to hold special events while the exhibition ran to introduce ourselves to the people of Turku and its artists. Kawaguchi offered talks on the themes of her work, her techniques and the like, and Sakurai performed live painting. For the live painting, Sami's new friend, a local electronic musician called Jesse offered to accompany the performance with music. This unexpected and happy proposal led to collaboration with a local artist in which we achieved interactive exchange via our art. The abstract music that emerged from his synthesizer was wonderful and made a great memory of the live painting. It was a delight that Jesse felt the same way.
Kawaguchi had selected as a motif of her work the colorful candies arrayed in the sweetshops and street stalls one often sees in Finland, and incorporated this element of local milieu and culture into her work. This familiar imagery found favor among visitors to the exhibition, and people who took a liking to her work purchased a drawing for themselves. It was a pleasure that in this way our art found a place with local people.

The change of seasons in Finland is dizzying. When we arrived the trees were without leaves, and snow hunkered here and there in the city streets. Little more than two months later everything looked different. We witnessed a glorious May Day, watched the days grow longer and longer, and welcomed an unsetting sun and the festival of the summer solstice that basked in it amongst the green.

On June 27, soon before we were to leave Turku, we gave a presentation on C.A.P. at the home of VIDEO KAFFE leader Sebastian and his wife Heini. We spoke about the history of C.A.P. and its relationship to society, including an outline of its work over the past twenty years, the social conditions in which it got its start, what sort of people take part in it, and what sort of activities it has conducted to arrive where it is today. Some VIDEO KAFFE members traveled quite a distance to attend (and others joined via Skype), and we passed a significant time in a harmonious atmosphere with much exchange of views. We were also able to hear about VIDEO KAFFE's work and the vision for its future. In these times everyone thinks of art seriously, but at times with some humor mixed in as well. We felt keenly how artists can join hands even if separated by distance and cultural background.

Before leaving for Finland on this trip there was much we did not know about this program, but we felt it was important to plunge into the unknown. We encountered much, discovered much and gained much. And it was not to our benefit alone : It would make us happy if we were able to leave something among the people of Turku and build a serviceable bridge through art. The human connections we made in Turku are yet tiny seeds, but my hope is that they will grow to bear much fruit.

Atelier / FIMBUL
アトリエ・フィンブル

See Saw Seeds・種まきは始まったばかり

櫻井 類、川口 奈々子（アーティスト）

川口も櫻井もフィンランドへの渡航は人生で初めてであり、また、これから向かう国に対して持っている知識もイメージも、観光ガイドブックを超えるものではなかった。多くのことが手探りの中、私たちは、C.A.P.のメンバーとして、また一人のアーティストとしてトゥルクという聞きなれない街へ行き、現地のビデオカフェのメンバー達と会い、また現地で作品を制作し、発表をすることになる。現地の人たちとちゃんと交流できるだろうか。私たちのアートは受け入れられるだろうか。そもそもちゃんと生活し、無事に帰って来られるのか。不安はあったが、それ以上に未知の世界に飛び込むことへの楽しみが募った。

トゥルク駅でサーミとイエンヌは私たちを出迎えてくれた。小雨の降る寒々とした気候の中、暖かい歓迎をしてくれたことが身に染みた。サーミとイエンヌはビデオカフェのメンバーでありトゥルクでの私たちの世話をかって出てくれた2人だ。トゥルク滞在のあいだ、彼らのアパートがベースキャンプとなる。なんと2人はその間、アパートを私たちに明け渡してくれた、2か月は決して短い期間ではない。その心遣いに感謝しきりだった。

トゥルク市は、中心部にある主要施設にはすべて歩いて行けるほどの、どちらかというとこぢんまりとした街だ。街の中心からは郊外へと街道が伸びており、道に沿ってアパートメントやスーパーマーケットがのどかな自然の中に点在している。私たちがアトリエとして使用した「フィンブル」は街の広場からバスで15分ほどの場所にある小高い丘の中腹にあった。アトリエは森に囲まれており、街の物音から離れた静かな場所だ。木々は風にそよぎ、どこからともなくキツツキの音が聞こえ、ときおりウサギや鹿、まれに狐ともぎこちない挨拶を交わす。これ以上ない環境といえた。

アトリエには日中ほとんど人は来ない、アーティストの多くは昼間は働いている、あるいはフィンブルに来てもそれぞれの部屋で各自のやるべきことをやっている。だから建物の中も静かだ。そのような落ち着いた空気の中で、意識は必然的に制作に集中する。トゥルク全体に漂うゆっくりとした時間と、初夏の日差し、北欧独特の透明な空気が作品の中に入り込み、思いもしないような新しい作品が次々と生まれてくる。

展覧会の名前を決めるのは、少しばかり紆余曲折があったように思う。なぜなら、最初から何らかのテーマに沿って制作していたわけではなく、川口、櫻井それぞれが現地で感じたことをそれぞれの感性で絵にしてゆくことを楽しんでいたから。しかし会話を重ねる中で「NEGA / POSI」がしっくりくるというところで2人の意見が合った。「NEGA / POSI」とは私たちが制作する森の中、そこに木の頭上あるいは真横から差し込んでくる北欧の透明な光と、生い茂る緑がつくり出す陰影である。そのコントラストの美しさ、小道に描かれる木々のストライプは現実離れした印象をうける。ときに木々の間から姿を見せる動物たち、足元からは土筆や見慣れない花々がひょっこり顔を出す、その「いないいないばあ」のような楽しさ。申し合わせた訳ではないのに、私たちはどちらも、森の中の枝を拾い集めて展覧会で使用した。

展覧会期中に、私たちのことをよりよくトゥルクのアーティストや市民に知ってもらうために特別にイベントを行うこと、これは日本を出る前から予定していたことだった。川口は自分の作品のテーマや技法などについてのトーク、櫻井はライブペインティングをそれぞれ行うこととなった。ライブペインティングをする際に、現地の電子音楽家でありサーミの親しい友人であるイエッセが、音楽を演奏したいと名乗り出てくれた。この予期せぬ嬉しい提案により、現地アーティストとのコラボレーション、お互いのアートを介した交流が実現することとなった。彼の演奏するシンセサイザーから生まれるアブストラクトミュージックは素晴らしく、おかげでライブペインティングは大きな思い出となった。イエッセもそう感じてくれていると嬉しい。

また川口は、フィンランドでよく目にするお菓子屋さんや屋台に並ぶ色とりどりのキャンディーをモチーフに選び、風土や文化を作品に取り入れた。馴染のあるイメージは展覧会を訪れた人たちにも評判が良く、彼女の作品を気に入った方が一枚の絵を購入した。私たちのアートがそのような形で受け入れられたことをとても喜んだ。

フィンランドはめまぐるしく季節を変化させる。到着したころはまだ木々に葉はなく、街路にはところどころ雪がうずくまっていた。それから2か月と少し、風景は全く違った様子を見せる。私たちは盛大なメーデーを目の当たりにし、昼間が一日々々と長くなるのを体感し、沈まない太陽とそれに照らされる緑の中で夏至の祝祭を迎えた。

トゥルクを去る日も近づいた6月27日、ビデオカフェの主宰者であるセバスチャン、ヘイニ夫妻の邸でC.A.P.のプレゼンテーションを行う。20年にわたる活動のあらまし、どのような社会状況のもとで始められ、どんな人たちが参加し、どんな活動を経て今に至るのかなど、C.A.Pの歴史、そして社会との関わりあいについて話した。この日のために遠方から駆け付けてくれたビデオカフェメンバーもおり（skypeも繋げて）、和やかな雰囲気の中でたくさんの意見を交換し、有意義な時間を過ごした。またビデオカフェの活動や今後のビジョンについてもお話を聞くことができた。この時代のなかで皆真剣に、しかしときにユーモアも交えながらアートについて考えている。地域や文化背景はかけ離れていてもアーティストは手を取り合えるのだということをひしひしと感じた。

フィンランド渡航前は、今回のプログラムについてかなり未知数の部分が多かった。しかし分からないところへ飛び込むことが大事だと感じた。たくさんの出会いがあり、発見があり、成果があった。すべては実際にフィンランドへ行ってみなければ経験することのなかったものばかりである。そして私たちが得るばかりではなく、トゥルクの人たちの中に何かを残し、またアートの橋渡しが上手くできたのなら幸いである。このたびつくられた人と人とのつながりは、今はまだ小さな種だが、今後大きく結実させたいと考えている。

Artist talk
アーティストトーク

Dialogue : Estonia–Japan Photo and Ikebaba
対話：エストニア–日本　写真といけばな

Date / Venue

4-22 Oct. 2016
Foyer Gallery of National Library of Estonia

Participated artist

Noboru Sonehara, Hideko Arai, Takako Nishikawa,
Estonia-Japan Association members

Staff

Heikki Vallaste, Taimi Paves, Elna Kaasik

日程 / 会場

2016年10月4日～22日
エストニア国立図書館ホワイエ

参加アーティスト

曽根原昇、荒井秀子、西川多嘉子、
エストニア日本協会会員

スタッフ

ヘイッキ・ヴァラステ、タイミ・パヴェス、
エルナ・カーシク

CONTACT

Japan-Estonia Friendship Association
日本・エストニア友好協会
eesti@j-efa.com

Japan and Estonia : A sensibility for finding beauty in the simple

Located in the Baltic Sea, the Estonian island of Kihnu is home to a folk culture recognized by UNESCO as "intangible heritage of humanity". Visiting this tiny island six years ago, photographer Noboru Sonehara found his heart stolen by its pastoral scenery, and he has since made a visit each year to capture its residents' way of life in photography. It was the Japan-Estonia Friendship Association, which organized many programs for European Capital of Culture Tallinn 2011 and has since continued with its enthusiastic work, that sponsored this exhibition of photography out of a desire for the people of Estonia to see Sonehara's efforts. The exhibition also included photographs of Japanese scenery taken by Estonian travelers and a display of ikebana works by friendship association members and students at the Japan Society ikebana school. Plants growing at a country house provided the material used for these ikebana pieces. The unadorned beauty of the ikebana greeted visitors warmly, the exhibition both providing local people with an introduction to Japanese culture and portraying the spiritual richness of Estonians living together with Nature. Japanese Ambassador to Estonia Yoko Yanagisawa attended the opening ceremony, as did people affiliated with the friendship society, Japanese resident in Estonia and many Japanophiles. It was a harmonious gathering that strengthened the cultural exchange between Japan and Estonia.

日本とエストニア―素朴さの中に美を見出す感性

エストニアのキフヌ島は、民族的な生活文化が世界無形文化遺産として登録されている、バルト海に浮かぶ島。この小さな島を6年前に訪れた写真家・曽根原氏は、その牧歌的な風景に心を奪われ、以来毎年のようにキフヌ島に通い地元の人々の生き様をカメラに収めてきました。そんな曽根原氏の取り組みをエストニアの人々にも見て欲しいと本写真展を主催したのは、欧州文化首都タリン2011において数多くのプログラムを企画し、現在も熱心な活動を続ける日本・エストニア友好協会。本展覧会では、エストニア人旅行者が見た日本の風景写真や、日本協会いけばなサークルと日・エ友好協会会員による生け花作品も披露されました。今回、生け花の材料として利用されたのはカントリーハウスに生えた草木。生け花の飾らぬ美しさは来場者を温かく迎え入れ、地元の人々に日本の文化を紹介すると同時に、自然と共に生きるエストニアの人々の心の豊かさも映し出しました。開会式典には柳沢洋子駐エ日本国大使をはじめ、協会関係者や在エストニア日本人、多くの親日家が集まり、日本とエストニアの文化交流を深める和やかな集まりとなりました。

Nishiaizu International Art Village : Lithuania-Japan Artist in Residence exchange program

西会津国際芸術村　リトアニア･日本若手芸術家交換滞在制作

Exhibition Izugahara-paper / Takizawa Tetsuya in Vilnius Academy of Arts gallery
展覧会　出ヶ原紙 / 滝澤徹也

Strengthening Japan-Lithuania ties through art

Since 2004 Nishiaizu International Art Village has hosted overseas artists for creative residencies in the wooden building of a former school and conducted exchange programs with neighboring schools and residents. The Village has had particularly close connections with Lithuania since the time it opened. This year it operated residency programs for two artists who conduct research into the traditional cultures of the two countries and engage in contemporary modes of expression, the Japanese artist and paper craftsman Tetsuya Takizawa and the Lithuanian artist and student of textile history Miglė Lebednykaitė. Takizawa is engaged in the retrieval of regional resources and in Lithuania, in addition to his residency production and exhibition, he offered a lecture on his project to resurrect the high-grade Izugahara paper of the historical Aizu domain and conducted papermaking workshops using local materials. These last proved so popular that additional workshops were scheduled. Lebednykaitė surveyed the textile culture of the Aizu region with the tremendous assistance of local people and presented his results in a lecture, workshop and exhibition. These projects surveying and re-evaluating regional cultures from internal and external perspectives were indicative of the possibilities of further development and are under consideration for continuation next year and beyond.

日・リトアニア アートを通して深まるつながり

西会津国際芸術村は、2004年以来、廃校となった木造校舎にて海外アーティストの滞在制作を受入れ、近隣の学校や住民たちとの交流プログラムを行ってきました。とりわけリトアニアとは開村以来、特に深いつながりを持ってきました。今回は日・リトアニア両国で、伝統文化をリサーチし現代的な表現を行っている2名のアーティスト・イン・レジデンスプログラムを実施。日本からはアーティストで手漉き和紙職人の滝澤徹也氏、そしてリトアニアからはアーティストで織物史研究者でもあるミグル・レベドニカイト氏が参加しました。滝澤氏は美術を通した地域資源の掘り起こしを行っており、リトアニアでは滞在制作と展覧会の他、彼が取り組んでいる会津藩御用紙「出ヶ原紙」の復元プロジェクトについての講演や地元の素材を使った紙漉きワークショップを実施。好評を受け、追加ワークショップも行われました。レベドニカイト氏は、地元の方々の多大なる協力を得て、会津地域の織物文化を調査し、その成果を講演及びワークショップ、そして展覧会で発表しました。内外の視点で地域文化の調査と再評価を行った今回のプロジェクトはさらなる発展の可能性を感じさせ、次年度以降の継続した実施が検討されています。

Date / Venue

1 Oct.2016- 31 Mar. 2017
Lithuania / Vilnus Academy of Arts, Gallery Malūnų 5, Nida Art Colony
Japan / Nishiaizu International Art Village, Space S, Lithuania Embassy to Japan

Artist

TAKIZAWA Tetsuya (Paper artist / Japan)
Miglė Lebednykaitė (Textile artist, art historian / Lithuania)

日程 / 会場

2016年10月1日～ 2017年3月31日
リトアニア / ヴィリニス美術大学、Malūnų 5ギャラリー、ニダ・アート・コロニー
日本 / 西会津国際芸術村、Space S, 在日リトアニア大使館

参加アーティスト

滝澤　徹也（現代美術家・手漉き和紙技術者）
ミグル･レベドニカイト（テキスタイルアーティスト･美術史家 / リトアニア）

■Related Programs

【TAKIZAWA Tetsuya Japanese handmade paper workshop and lecture】
Date / Venue : 5-10 Oct. 2016 / Nida Art Colony (Lithuania)
【Exhibition Izugahara-paper / Takizawa Tetsuya】
Date / Venue : 16-21 Oct. 2016 / Vilnius Academy of Arts, Gallery Mal n 5 (Lithuania)
【TAKIZAWA Tetsuya Japanese handmade paper workshop and lecture】
Date / Venue : 19-21 Oct. 2016 / Vilnius University Center for Asian Studies, Vilnius Academy of Arts (Lithuania)
【Migl LEBEDNYKAIT Felt workshop】
Date / Venue : 12 Mar. 2017 / Nishiaizu International Art Village (Fukushima pref.)
【Just The Way I'm Feeling Exhibition Works by Migle Lebednykaite】
Date / Venue : 23-29 Mar. 2017 / Gallery space S (Fukushima pref.)

■関連プログラム

【滝澤徹也講演・手漉き和紙ワークショップ】
日程 / 会場：2016年10月5日～10日 / ニダ･アート･コロニー（リトアニア）
【展覧会 出ヶ和紙 / 滝澤徹也】
日程 / 会場：2016年10月16日～ 21日 /
ヴィリニュス美術大学、Malū nų 5ギャラリー（リトアニア）
【滝澤徹也講演・手漉き和紙ワークショップ】
日程 / 会場：2016年10月19日～ 21日 /
ヴィリニュス大学アジア研究センター、ヴィリニュス美術大学（リトアニア）
【ミグル・レベドニカイト フェルトワークショップ】
日程 / 会場：2017年3月12日 / 西会津国際芸術村
【ミグル・レベドニカイト展覧会】
日程 / 会場：2017年3月23日～ 29日 / ギャラリー space S

CONTACT
Nishiaizu International Art Village
NPO西会津国際芸術村
niav.public@gmail.com

Ryoichi Kurokawa's solo exhibition : unfold
メディアアーティスト黒川良一 個展：「unfold」

© Brian Slater

Unknown worlds of the natural sciences experienced through the audio-visual arts

Based in Liverpool, the 2008 European Capital of Culture, the Foundation for Art & Creative Technology (FACT) has since its establishment explored the possibilities of integrating technology and art. Through wide-ranging scientific experimentation and research and studies on methodology, FACT investigates the possibilities of how human lives expanded by technology appear and feel. The organization had long cherished the chance, recently achieved, for collaboration with artist Ryoichi Kurokawa that led to "unfold", his first solo exhibition in the UK. Kurokawa exploits new audiovisual media to fuse art with the latest results from research by scientists and astronomers, and showed his work as a single, grand worldview. Investigating the natural world and the scientific structures latent within it through a variety of media including performance, installation and video, his work evoked a tremendous response and was accompanied by related lectures open to the public and an associated exhibition at the Sound City Music Festival.

オーディオ・ビジュアルアートで体感する、自然科学の未知なる世界

リバプールを拠点にするFACT（Foundation for Art & Creative Technology）は、創設以来、技術とアートを一体化する可能性を模索してきた団体です。多岐にわたる科学的実験、研究ならびに方法論に関する調査研究を通して、テクノロジーによって拡張された人生がどのように見え感じられるかといった可能性を探究しています。この程、熱望されていたアーティスト黒川良一氏とのコラボレーションが実現し、英国での初個展「Unfold」が開催されました。黒川氏は新しい視聴覚メディアを駆使して科学者や天文学者による最新の研究成果をアートと融合させ、それらをひとつの壮大な世界観として観客に提示しました。パフォーマンス、インスタレーション、映像作品を含んだ様々なメディアを通じて、自然界とそこに内在する科学的構造を探究した彼の作品は大きな反響を呼び、関連の公開講座や、サウンドシティ・ミュージックフェスティバルにおける展示も行われました。

Date / Venue

11 Mar.-15 Jun. 2016
FACT (Liverpool, UK)

Japanese artists

Ryoichi Kurokawa

Other participated artists

Vincent Minier (France), Nicolas Wierinck (Belgium)

日程 / 会場

2016年3月11日 ～ 6月15日
FACT（英国・リバプール）

日本からの参加アーティスト

黒川良一

その他の参加アーティスト

ヴァンサン・ミニール（フランス）、
ニコラス・ウィエリンク（ベルギー）

CONTACT

Aoife Robinson
(Foundation for Art & Creative Technology (FACT))
イフォ・ロビンソン
aoife.robinson@fact.co.uk

© Brian Slater
Ryoichi Kurokawa, syn_ performance at Royal Liverpool Philharmonic
黒川良一「syn_」ロイヤル・リバプール・フィルハーモニー

■Related programmes
【syn_ : Ryoichi Kurokawa】
Date / Venue : 11 Mar. 2016 / Royal Liverpool Philharmonic
【Artist Talk : Ryoichi Kurokawa and Vincent Minier】
Date / Venue : 12 Mar. 2016 / FACT
【unfold Curator Tour】
Date / Venue : 10 and 19 Mar. 2016 / Galleries 1 & 2, FACT
【Re_fold】
Date / Venue : 13 Apr. and 5 May 2016 / The Jacaranda
【Ryoichi Kurokawa : Sound City】
Date / Venue : 28-29 May 2016 / Sound City Festival

■関連プログラム
【黒川良一作品展：「syn_」】
日程 / 会場：2016年3月11日 / ロイヤル・リバプール・フィルハーモニー
【アーティストトーク：黒川良一、ヴァンサン・ミニール】
日程 / 会場：2016年3月12日 / FACT
【unfold展キュレーターツアー】
日程 / 会場：2016年3月10日、19日 / FACT ギャラリー 1、2
【黒川良一作品体験】
日程 / 会場：2016年4月13日、5月5日 / ジャカランダ
【黒川良一作品展「Sound City」】
日程 / 会場：2016年3月28日〜29日 / サウンドシティ・フェスティバル

© Brian Slater
Light Night Murmurate Performance
光の中でのサウンド・パフォーマンス

150 years of friendly relations between Japan and Belgium Memorial Event

Celebrating the 40th Anniversary of Flanders Center

TASTE OF BELGIUM

日本・ベルギー友好150周年記念

フランダースセンター 40周年記念事業
ベルギー文化の祭典

Ceremony : attendance by the King and Queen of the Belgium
セレモニーに御臨席されたベルギー国王夫妻

A friendship growing deeper and broader daily throughout 150 years

Belgium has now four times played host to a European Capital of Culture. Home to EU headquarters, Belgium is a country brimming with diversity that leads Europe in such varied fields as culture, politics and business. At the heart of the EU, it is a crossroads for the cultures not only of Europe but of all the countries of the world, and the role Belgium plays in this context is a growing one. With Japan too Belgium has deep ties, and a variety of exchanges both governmental and in the private sector are ongoing. In 2016 Osaka hosted the special program to mark 150 years of Japanese-Belgian friendship and the 40th anniversary of the Flanders Center. Leading artists and chefs traveled from Belgium to take part in the wide-ranging program that covered fashion, literature, manga, music and many other fields, and King Philippe and Queen Mathilde attended a joint performance by Japanese students and keen Belgian musicians that called out encouragement to future generations.

積み重ねて150年、日々深みと広がりを増す友好の輪

これまで、4回にわたり欧州文化首都の開催国となっているベルギー。欧州連合の本部があり、文化、政治、ビジネスなど様々な分野で欧州をリードするベルギーはまさに多様性にあふれる国。EUの中心地として、欧州のみならず世界各国の文化が交差する地であり、その中でベルギーが果たす役割はさらに高まっています。日本との縁も深く、これまでも官及び民間レベルで様々な交流が続いてきました。2016年は「ベルギー文化の祭典」として、日・ベルギー友好150周年と、フランダースセンターの設立40周年を記念した特別プログラムが大阪で開催されました。ファッション、文学、マンガ、音楽のテーマを軸に企画されたプログラムにはベルギーからトップレベルのアーティストやシェフが参加したほか、ベルギーの気鋭の音楽家と日本の大学生の共演コンサートにはベルギー国王・王妃も臨席、未来を担う若い世代にむけてエールを送りました。

Date / Venue

14 Oct. 2016
Knowledge Theater / Congres Convention Center (Osaka)

日程 / 会場

2016年10月14日
ナレッジシアター / コングレスコンベンションセンター（大阪）

Part 1. Game Changers 3D movie
第1部 Game Changers 3Dフィルム

Part 2. Christel Hoolans presentation
第2部クリステル・ホーランスプレゼンテーション

Program	Artists
Part1. FASHION “Fashion Game Changers”	Karen Van Godtsenhoven, Caroline Mierop, Akiko Fukai, Yuima Nakazato, Kunitoshi Omura, Hiroyuki Yamada
Part2. LITERATURE and MANGA “The Art of Translating”	Andy Fierens, Christel Hoolans, MOONKEY (Sebastien Daumerie)
Part3. COCKTAIL RECEPTION	Gert De Mangeleer
Part4. Japan and Belgium, One in Music	Melanie De Biasio, Jef Neve, Nagoya University of Arts Wind Orchestra, Masaichi Takeuchi, Andy Dhondt

プログラムタイトル	参加アーティスト
第1部「ベルギーファッション」	カレン・ヴァン・ホッツセンホーヴェン、カロリン・ミロップ、深井晃子、中里唯馬、大村邦年、山田浩之
第2部「文学・マンガ」	アンディ・フィーレンス、クリステル・ホーランス、ムーンキー（セバスチャン・ドメリ）
第3部「カクテルレセプション」	ヒェルト・デ・マンガレール
第4部「音楽」	メラニ・デ・ビアシオ、ジェフ・ニーヴ、名古屋芸術大学ウィンドオーケストラ、竹内雅一、アンディ・ドント

CONTACT
Arts Flanders Japan
公益財団法人アーツフランダース・ジャパン
info@flanders.jp

Constantinos Taliotis

Ergenc Mehmet Korkmazel

European Eyes on Japan / Japan Today vol.19 photographing
日本に向けられたヨーロッパ人の眼・ジャパントゥデイvol.19撮影

Photographer / Photographing period

Ergenc Mehmet Korkmazel (Turkish Cypriot)
4-27 Nov. 2016
Constantinos Taliotis (Greek Cypriot)
7-28 Mar. 2017

Location

Shiga prefecture

Artistic Director

Mikiko Kikuta

写真家 / 撮影日程

エルゲンチ・メフメット・コルクマズエル
（北キプロス）
2016年11月4日～27日
コンスタンティノス・タリオティス
（南キプロス）
2017年3月7日～28日

撮影自治体

滋賀県

アーティスティックディレクター

菊田樹子

CONTACT

Mikiko Kikuta
(Artistic Director)
菊田樹子
（アーティスティック・ディレクター）

eurotoday@nifty.com

Contemporary Shiga prefecture captured by Cypriot photographers

This photography project to capture contemporary Japan from the perspectives of European photographers had its start in 1999. Over the 40 years since the cease-fire in its civil war of 1974, the island of Cyprus, where the 2017 European Capital of Culture Paphos is located, has been divided north and south. Seeing an opportunity for understanding and reconciliation between the Turkish residents of northern Cyprus and the Greek residents of southern Cyprus, the photography project extended invitations to Ergenç Mehmet Korkmazel from northern Cyprus and Constantinos Taliotis from southern Cyprus to photograph Shiga prefecture from two different perspectives. Their work is to be published in book form in August 2017, and exhibitions are planned for European Capital of Culture Paphos 2017 and Shiga prefecture. One looks forward to how this collection of work will not only invite the people of Shiga to re-examine the routine that they have overlooked in their daily lives, but also to elicit their interest in the history and diversity of Cyprus.

南北キプロス写真家が見つめる、滋賀県の今

99年に開始した、日本の「現在」をヨーロッパ人写真家の視点で捉える写真プロジェクト。2017年の欧州文化首都パフォスを擁するキプロスは、74年の内戦停戦以来、40年以上にわたり、南北が分断されています。本プロジェクトは北のトルコ系住民と南のギリシャ系住民双方の理解や歩み寄りの機会として、北キプロスよりエルゲンチ・メフメット・コルクマズエル氏、そして南キプロスよりコンスタンティノス・タリオティス氏を招聘、2つの異なる視点で滋賀県を撮影しました。今回、撮影した作品は、写真集として2017年8月に発表、そして欧州文化首都パフォス2017及び滋賀県における写真展で公開予定です。本作品群が、滋賀の人々にとって、普段見過ごしていた日常を見つめ直すだけでなく、キプロスの歴史や多様性にも関心を寄せる機会となることが期待されます。

"European Eyes on Japan / Japan Today vol.18" publication

「日本に向けられたヨーロッパ人の眼・ジャパントゥデイvol.18」写真集出版

The date of issue
30 Jun. 2016

Photographer
Jon Cazenave (San Sebastian, Spain)
Łukasz Rusznica (Wroclaw, Poland)

Editor
Mikiko Kikuta

Art director
Koji Iyama (iyama design inc.)

Designer
Suguru Teshima (iyama design inc.)

発行日
2016年6月30日

写真家
ジョン・カセナヴェ（スペイン・サン・セバスティアン）
ウカシュ・ルシュニツア（ポーランド・ヴロツワフ）

編集
菊田樹子

アートディレクション
居山浩二（イヤマデザイン）

デザイン
手嶋卓（イヤマデザイン）

CONTACT
Mikiko Kikuta (Artistic Director)
菊田樹子（アーティスティック・ディレクター）
eurotoday@nifty.com

Kagawa recorded for posterity by European photographers

The collection of work has now been published depicting Kagawa prefecture by photographers Jon Cazenave of San Sebastian, Spain, and Łukasz Rusznica of Wrocław, Poland, both their home cities being 2016 European Capitals of Culture. As well as their photographic work, the book includes an introduction to Kagawa prefecture and essays by people who assisted with the photography project in Kagawa. As well as being shown and placed on sale in their exhibition, the photographs in this collection will be preserved for posterity as a valuable record depicting Kagawa in 2016.

後世に遺される、ヨーロッパ人写真家による香川県の記録

2016年の欧州文化首都、スペイン・サン・セバスティアンの写真家ジョン・カセナヴェ氏、そしてポーランド・ヴロツワフの写真家ウカシュ・ルシュニツア氏が香川県を撮影した作品の写真集を発行。両名の写真作品に加え、香川県の紹介や香川でのプロジェクト協力者によるエッセイなども収録されています。本写真集は写真展での展示・販売を行う他、2016年の香川の姿を撮影した貴重な記録遺産として、後世のために保存されます。

Photo Town Shibata 2016 : Andrew Phelps Photography exhibition “NOT NIIGATA”
写真の町シバタ2016 アンドリュー・フェルプス写真展「非・新潟」
European Eyes on Japan / Japan Today vol.11

Reunited and interaction between Shibata and Andrew Phelps after 7 years

Photo Town Shibata is a project in the photographic culture organized by local volunteers in the city of Shibata in Niigata prefecture. Shibata once flourished as a castle town and has inherited a valuable photographic heritage of long standing. Each year the project conducts a range of programs, not least the “Town Memory” main event showing old household photographs at different locations in the city. Since 2014 part of this work has included showing work by the photographers featured in volume 11 of “European Eyes on Japan / Japan Today”, which depicted Niigata prefecture, including Shibata, in 2009. This year was a showing of the work of Andrew Phelps. Showing the photos in a Japanese room in a traditional saké brewery made for a unique and beautiful exhibition. Large numbers attended Phelps’ gallery talk. It made all the warmer his reunion, after a period of seven years, with Yukihiro Yoshihara of Photo Town Shibata, and a new beginning for his interaction with all the people of Shibata.

新発田とアンドリュー・フェルプス、7年ぶりの再会と交流

新潟県新発田市における市民有志による写真文化プロジェクト、「写真の町シバタ」。城下町として栄えた新発田には古くからの貴重な写真遺産が受け継がれています。各家庭の古い写真を町なかで展示するメイン企画「まちの記憶」をはじめ、毎年、様々なプログラムが開催されています。その一環として、2009年に新発田を含む新潟県を撮影した「European Eyes on Japan / Japan Today vol.11」の作品群を写真家毎に2014年より毎年開催しています。今回はアンドリュー・フェルプス氏の作品を公開。伝統的な造り酒屋の和室を会場に、ユニークで美しい写真展となりました。フェルプス氏のギャラリートークには多くの方々が参加。写真の町シバタの吉原悠博氏をはじめ、新潟の人々との7年ぶりの再会と交流を温めました。

Date / Venue

8-30 Oct. 2016
Kanemasu Zashiki Gallery (Shibata-city, Niigata pref.)

Artist

Andrew Phelps (Austria)

日程 / 会場

2016年10月8日～ 30日
金升酒造座敷ギャラリー（新潟県新発田市）

アーティスト

アンドリュー・フェルプス（オーストリア）

■Related Program
【Gallery talk by Andrew Phelps】
Date / Venue : 8 Oct. 2016 / Kanemasu Zashiki Gallery

■関連プログラム
【アンドリュー・フェルプスによるギャラリートーク】
日程 / 会場：2016年10月8日 / 金升酒造座敷ギャラリー

CONTACT

Mikiko Kikuta (Artistic Director)
菊田樹子
（アーティスティック・ディレクター）
eurotoday@nifty.com

"Photo Town Shibata 2016" Operating Committee members and photographers at the opening event
オープニングイベントに集まった写真の町シバタ・プロジェクト実行委員会の皆さんと参加写真家

Shibata Revisited

Andrew Phelps (Photographer of European Eyes on Japan / Japan Today vol.11)

My first trip to Japan, to photograph in Niigata, was 2009, so it is safe to say that after six years, a lot of images, emotions and influences of the place have changed for me. As much as I enjoyed photographing here years ago, it was interesting for me to be in Niigata / Shibata this time without the agenda to produce work, instead to visit with people who I met years ago, curate the show, and engage with a public audience at the festival. As a working photographer I get caught up in the flow and the pull of the work, and as strange as it sounds, often don‘t see a place ; instead I follow one image to the next, seldom stepping back and just looking. This trip was my chance to look and see how my work from 2009 still related to my experience, what I might do differently, how some of them still remain true to my ideas 7 years ago.

By far the biggest technical challenge of the exhibition was the space. It is a beautiful sake brewery, old, traditional space, not to be compared to a so-called white cube. It was clear from the start that we couldn’t hang on the walls. Where to start? The floor became the logical space and we found a fitting solution of lifting the frames off the floor with wooden blocks ; a first for me, and I think a successful solution to the space. With the view into the garden, the images seemed to lead right into the landscape, back into the space they came from. As difficult as the space was, it was very fitting to the ideas behind my work ; a clashing of tradition symbols and contemporary discourse.

A special place for me in 2009 was Sado Island. I was such a timeless place with endless small encounters with local fishermen and families, an intimacy with the daily life and culture which I missed on main-land Niigata. My only regret from then was that I was there in the winter and the weather and light was very difficult to work with. In the end, I think I was able to make several important images for me there, but I knew this place would bring me back again someday. This last trip showed me a completely different side to Sado ; in the summer and fall the rice culture is very present, this was not the case of my winter trip ; suddenly Sado wasn’t a dark somber place anymore but instead an island completely flourishing with agriculture and energy.
Another highlight of 3 days on Sado Island visiting with Shoin Kajii who also joined us for the gallery talk in Shibata. The visit to his temple was surely an experience not to be forgotten; he has found a way to merge his life and his photography in a symbiosis that can only be envied.

Another inspiration for me in 2009 was the story of Yukihiro Yoshihara and his family’s photography studio. Meeting him and seeing how he has taken it upon himself to preserve and generate a body of work spanning the last 6 generations of photographers in his family is a treatment of time and family history that most of us can’t comprehend. His family has been at the center of documenting the entire social structure of Shibata, bearing witness to the ups and downs of what it means to change and shift as a society. For me, his work “Spiral Life” is the essence of photography at its strongest; when an autobiographical work finds its way quietly and without force, into a global phenomenon that everyone can feel, even if we have never been to Shibata. It is a work about humanity and photography’s ability to record and preserve, and each of us has a history built around our family photographs. I was very happy that I could invite Yuki to our photography gallery in Salzburg, Fotohof, where he presented his “Spiral Life” series and listened to a lecture by him. We are still in touch after so many years and seeing Yuki again, and his family and his studio was as inspiring as it was 7 years ago.

Thank you, for inviting me years ago, and bringing me back again...

新発田市への再訪

アンドリュー・フェルプス（「European Eyes on Japan / Japan Today vol. 11」写真家）

私が最初に日本を訪れたのは、新潟県で撮影を行った2009年でした。それから6年が経ちましたが、その土地から受けた数々の印象や感情、影響は、私の中で変わったと言って間違いないでしょう。当時この土地で楽しく撮影を行うことができたのと同様に、今回の訪問もまた興味深いものとなりました。作品を作り上げるという目的ではない今回の新発田市再訪でありましたが、前回の訪問で出会った人々と再会したり、展示会を監督したり、さらにフェスティバルの参加者と触れ合うことができたことはとても面白い経験でした。写真家を生業としている私は、作品を生み出す流れに夢中になっており、奇妙なことではあるかもしれませんが、しばしばその「土地」に目を向けていないことがあります。その代わりに、私は次々と湧き起こるイメージを追いかけるのであって、そこから一歩離れて見てみたり、観察したりするということはめったに行いません。この旅は、2009年以降の私の作品がいかに自分の経験と関連しているのか、異なる点があるとすればどこか、7年前の私のアイディアのいくつかは未だに真実であるか、といったことに目を向け、それを理解するためのチャンスでありました。

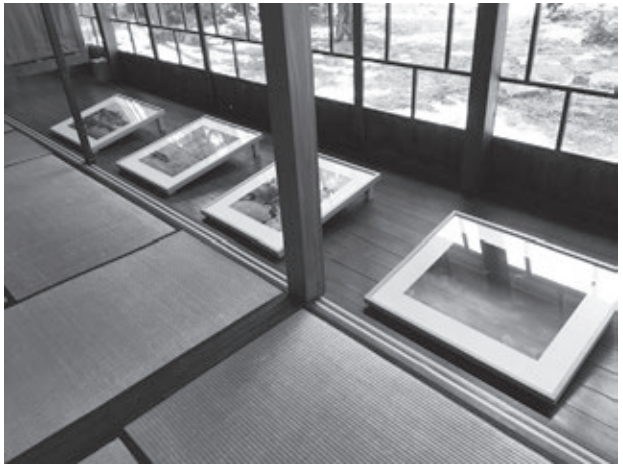
展示会における最大の技術的困難は、空間でした。会場は美しい造り酒屋であり、古く伝統のある場所ですが、いわゆるホワイトキューブとは比較できない場所です。壁かけの展示ができないことは初めから明らかでした。どこから手をつけたら良いのだろうか？そこでは床面を活用することが理にかなっていました。私たちは、木製の額を床に置き、そこから持ち上げて展示することにより、この状況をうまく解決することができたのです。これは私にとって初めての試みでしたが、この空間を活用するための素晴らしい解決策だと感じました。庭園の眺めと相まって、作品のイメージは景観そのものへと導かれ、そして作品が展示されている空間へと戻っていきます。このような空間を扱うことは困難ではありましたが、同時に私の作品の背景にあるアイディア、つまり、伝統を象徴するものと現代の会話が衝突し合うという概念と、ぴたりと重なり合いました。

2009年の当時、私にとっての特別な場所は、佐渡島でした。私にとってそこは、地元の漁師や農家の人々とのささやかな出会いが途切れることなく生まれる場所であり、新潟の本島では触れられなかった、人々の日常生活や文化との密接な関わりを提供してくれる、時を超えた場所でした。その時の私の唯一の後悔は、佐渡島を訪問したのが冬の時期であったため、天候や明るさにはとても困らされた、ということです。最終的に、私はそこでいくつかの重要なイメージを生み出すことができました。しかし同時に、私はいつか再びここに戻ってくるだろうということも知っていました。そして今回のこの旅で、私はこれまでの佐渡とは完全に異なる面に触れることとなったのです。冬に訪れた際には見ることができませんでしたが、夏と秋の間、ここでの稲作の存在感というのはとても大きいものです。暗く重苦しいイメージであった佐渡はそこにはなく、突如として、農業やエネルギーに満ち溢れた島となりました。

また、3日間に及ぶ佐渡島訪問のもうひとつハイライトは、新発田市での私たちのギャラリートークにも参加してくれた梶井照陰氏との交流でした。梶井氏の寺院への訪問は、間違いなく忘れられない経験となりました。彼は、自身の生活と写真を共生の中に統合させる方法を見つけており、それは全くもって羨ましいものでありました。

2009年の訪問時、私がインスピレーションを受けたもうひとつ別の事柄は、吉原悠博氏と吉原家の写真館についての物語でした。私は彼と出会い、いかに彼が責任を持って、吉原家で六世代続く写真家たちの作品を保存し、また生み出したのかを目の当たりにしました。時間をかけ家族の歴史を大切に扱ってきたというその事実は、多くの人々にとってはなかなか理解しがたいものです。吉原家の人々は、社会の変化や移行を意味する栄枯盛衰の目撃者としての責を負い、新発田市全体の社会構造を記録することにおいてその中心であり続けています。私にとって、彼の作品「Spiral Life」は、写真の持つ最も強い本質を示しています。たとえ私たちが新発田市を訪れたことがなくとも、その自叙伝型の作品は、静かにそして自然に、誰もが感じることができ、世界共通の現象となりうるのです。私たちは誰もがみな家族写真にまつわる個々の歴史を有しています。これは人間性、そして物事を記憶し保存するという写真の持つ能力に関する作品なのです。私は、ザルツブルクのアートギャラリー Fotohofで彼の「Spiral Life」シリーズを展示することができました。そして、そこに吉原悠博氏を招くことができたこと、また彼のレクチャーを聞くことができたことはとても嬉しい出来事でした。私たちはその後何年経っても連絡を取り続けており、吉原悠博氏と彼の家族にまた会えたこと、吉原写真館を訪れることができたことは、7年前と変わらず刺激的でした。

数年前に私を招待してくれて、そして、再び戻ってくることを叶えてくれたことに、感謝の意を申し上げたいと思います。



Sibiu International Theatre Festival Volunteer Program 2016
シビウボランティアスタッフ派遣プログラム2016

Finding oneself and lifting each other up through a theater festival

The Sibiu Volunteer Program has been in operation since European Capital of Culture Sibiu 2007 and has benefited from the participation of many people involved in fine arts and education as well as the performing arts. Participants from varied backgrounds and those with the experience of an intense month of stimulation working with staff from all over the world to bring off the theater festival remain active in various spheres, including in projects at current European Capitals of Culture and in theater collaborations with overseas groups. Every year more and more participants discover their own goals in the course of volunteer activities at the Sibiu International Theater Festival and then return to take part on their own in more substantial activities. With the support of the Watari Fund, established by 2007 Executive Chairman Watari, participants have raced for ten years now to develop networks and activities with their own appeal while overcoming the many challenges of a theater festival. Entering its 11th year, the program now seeks to grow into an independent operation that continues to develop while collaborating with different theaters and local authorities in Japan.

演劇祭を通し、自己を見つめ、互いに高めあう

本ボランティアプログラムには、シビウが欧州文化首都に指定された2007年から継続され、これまでに舞台芸術を始め、美術、教育などに関わる多くの人々が日本から参加してきました。多彩なバックグラウンドを持った参加者や、世界各国から集まるスタッフと共に演劇祭を作り上げる濃密な一か月に刺激をうけた参加メンバーたちは、現在他の欧州文化首都でのプロジェクトや、海外との協同舞台制作など、各方面での活躍を見せています。本演劇祭におけるボランティア活動に毎年新たな自己目標を見つけ、再度自主参加するメンバーも年々増えており、活動をさらに充実したものにしています。本プログラムは渡基金（2007年／渡実行委員長）支援のもと、参加者、演劇祭と共に様々な課題を乗り越えながら10年間走り続け、独自の魅力を持つ活動とネットワークに発展しました。その経験をもとに、11年目以降は日本の様々な劇場、各自治体とコラボレーションしながら継続発展していく、自立した活動へと成長することを目指します。

Date / Venue

29 May-27Jun. 2016
Various places in Sibiu, Romania

Coordinator

Mayumi Taniguchi

Volunteers

Leo SUGO (Student), Issei MURAOKA (Actor · Independent film creator), Shunsuke SUZUKI (Actor · dancer),Yuki KASHIMURA (Stage production manager),Nao KASAMA (Student), Aoi HATTORI (Student), Miwa MORINE (Actress),Shiho MIZUTANI (Nurse),Tomomi AOKI (Student), Naoko NAGATA (Student),Maria TORIZUKA (Guest house Staff),Inori MORIMOTO (Student · 2015 Member), Masayo HIGASHIHATA (Volunteering activity in Philippines · 2015 Member), Hisayo SAITO (Student), Tsubana WATANABE (Scenographer · assistant to the director), Yuka FUJITA (Stage production manager · 2012 Member), Tomomi FURUKAWA (Writer)

日程 / 会場

2016年5月29日～ 6月27日
シビウ市内各所（ルーマニア・シビウ）

コーディネーター

谷口真由美

ボランティア

菅生零王（学生）、村岡一生（俳優・自主映画制作）、鈴木俊介（俳優）、樫村有紀（舞台制作）、笠間菜緒（学生）、服部蒼（学生）、森根三和（俳優）、水谷志保（看護師）、青木友美（学生）、長田菜穂子（学生）、鳥塚真璃亜（ゲストハウス勤務）、森本祈（学生・2015年度メンバー）、東畑雅代（フィリピン在住ボランティア・2015年度メンバー）、齋藤久代（学生）、渡辺茅花（舞台美術・演出助手）、藤田侑加（舞台制作・2012年度メンバー）、古川朋弥（ライター）

CONTACT

Mayumi Taniguchi
(Sibiu International Theatre Festival Volunteer Office)
谷口真由美（シビウ国際演劇祭ボランティア事務局）
✉ sibiu2016volunteer@yahoo.co.jp

Petruta Popescu
(Sibiu International Theatre Festival Volunteer Office)
ペトルーツァ・ポペスク(シビウ国際演劇祭ボランティア事務局)
✉ petruta.popescu@sibfest.ro

Celebrating tenth anniversary, volunteer program aims for yet more substance in activities

This program was started and Japanese volunteer had been dispatching to Sibiu International Theatre Festival (FITS) since Sibiu was selected as a European Capital of Culture in 2007. This year, 17 members in total, consisted of dispatched member by EUJF / new & former volunteers contacted directly with FITS / dispatched volunteer by Takayama City which was a sister city of Sibiu, supported to theatre companies, artists and guests who participated in FITS, with their motivation according to their passion and skill. It was one of remarkable point that Japanese volunteer member supported not only Japanese theatre company but also other foreign companies which was Spain, India, UK, Italy and Denmark. This was one of big achievement by building relationship between both sides and enhancement of this program for this 10 years. This programme is still evolving and deepening through expanding from 'Japanese volunteering program' to 'International volunteering program'.
Through the activities expanding the power and possibility of culture and art, members cooperate with each other, make effort by their own will and achieve their purpose one by one. The potential of this programme was seen in each volunteer member's face with sense of accomplishment and fulfillment.

Mayumi Taniguchi
(Volunteering Program Coordinator)

10年を迎え、更に充実した活動を見せるボランティアプログラム

2007年シビウ市が欧州文化首都に選定されたことを契機にスタートしたシビウ国際演劇祭へのボランティア派遣プログラムは、今年10年目を迎えました。10名のEUJF派遣メンバーに加え、シビウ国際演劇祭に直接コンタクトを取り参加した新規・再参加メンバー、また、シビウ市と友好都市である高山市より派遣されたメンバーを加えると、総勢17名の日本人ボランティアがそれぞれの熱意・スキルに応じ、各分野で演劇祭を支えました。本年度は、日本からの参加団体以外にも、スペイン・インド・イギリス・イタリア・デンマークなど世界各国の劇団のサポートを担当するメンバーの活躍も目立ちました。シビウ側との関係性の構築、受け入れ態勢の充実という、この10年の積み重ねを経て、'日本人ボランティア'という枠を超えた'インターナショナルボランティア'としての活動へと進化と深化を続けています。文化・芸術の力と可能性を広げる活動を通して仲間と協力し合い、自らの意志で生きる力を発揮し、ひとつひとつ目的を達成していく。このプログラムの大きな可能性が、演劇祭を終えたメンバーの達成感と充実感に満ちた表情の中に見て取れました。

谷口真由美
（ボランティアプログラムコーディネーター）

FITS2016 Report

Inori Morimoto

I am very thankful to visit this city, Sibiu again as one of the international volunteer. I applied the volunteer because I study art in England in this year. I had a strong interest of the making theatre; how they prepare for the theatre performance. In addition, I wanted to know the two different kinds of art that were fine art and theatre through my eyes. Likewise, I decided to attend theatre and dance companies during the festival. On the other hands, my grandfather past away before I go to Romania and this was shock and painful in my mind. Even though, I could interpret that it had some relationship of my relevant situation and this festival; I am going to study art more therapeutic way in next year, so I noticed the possibility of healing people hurts through the music, dance and theatre. I worried in my mind how could I refresh my mind negative to positive. However, many of fear, sadness, and other negative emotions went away from my head and this theatre festival healed my mind.

During the festival, I attended one of British Dance Company and one of Denmark Theatre Company. In this case, it was not necessary to translate in English to Japanese like last year. (Because I attended Japanese VIP last year.) Thought, I had to translate in Romanian to English sometime, so it was very useful for me that I could understand some Romanian. To be honest, sometime, it was a bit hard to make purpose to work and stay in front of a stage because it had a time to do nothing for waiting those companies. I tried to do my best for them to relax and make it more confortable like there home countries. I was very glad to hear "Thank you" from them. They said to me the thankful and they also promised to me to come back in Sibiu again, so his was most great gift for me.

During the festival, I had an opportunity to talk with some artists such as dancer, actor, and actress, so this was great time to spend time with them. I did not have a chance to talk with these people in my daily life, so I wanted to know how do they feel and why they do this job because not many people choose these artistic jobs. I am student but also I am an artist to give people about some important question such as political events, modern society, and human right. I believe Art is one of the communications for human and I noticed other type of artists (dancer, actor actress) have almost same goal as same as my principal. This was very interesting to me to know the fact because I thought fine art, such as paintings are different to music and theatres.

(What was change from last year to this year)

The big difference between last year and this year was the security in inside of all of theatre. It had a fire accident in Bucharest before the festival, so this accident made people fear; all of city become more strict about these security after the happen. Sometime, I could not enter to the inside of performance theatre because of the full of seat, but I could get in the last year even it did not have any seats for an ushering.

For the next year, I want to apply the volunteer as same as Romanian volunteer because I want to see different aspects of this festival. I asked by myself about the definition of this volunteer activity. The definition was very simple; I helped the theatre organization, Radu Stanca during the festival. I got daily allowance but it was too much for me because I could not feel satisfied sometime. I started to think about the meaning of this word: "volunteer", and finally, I though that I do not need daily allowance for the next time. I want to join the volunteer as same position as the Romanian volunteer.

The volunteer activity related to my great experience and it was good time to know cultural difference. I want to share the impressive event in this small city to the other people and finally, I hope many of Japanese and other countries people will come of this festival and have an enjoyable life.

シビウ国際演劇祭 2016 レポート

森本 祈

今年もこのシビウ国際演劇祭の日本人ボランティアとして参加できた事にはただただ感謝するしかない。現在イギリスで美術の留学をしている自分にとってこの芸術祭は去年とはまた別の意味合いになると思い、思い切ってこのボランティアに応募する事に決めた。去年とする仕事の内容を変えた理由もそれにあった。去年は日本人のVIPアテンドをしていたが､今年はカンパニーアテンドをした｡なぜならアーティストたちがどのようにしてこの舞台作品を作っていくのかとても興味が湧き、自分の学んでいる分野との比較をしたかったからだ。去年シビウを通してこの舞台芸術というのに興味を持ち、fine artにはないperforming artsの力を見せつけられた私には、もっとその芸術に秘められている奥のものを見てみたいと思ったのもある。また、シビウに行く前に私の祖父がなくなったのも、なんだか必然というような気がしている。これから私は大学でアートセラピー、つまりアートで人の心を癒したり、アートをもコミュニケーションの一環として捉えるアートをイギリスで学ぶ私には、この祖父の死という出来事は意味があったように思える。イギリスからルーマニアに行く予定の飛行機を急遽変え、一時日本帰国をしてからルーマニアに向かった。実際に日本にいた時間は4日しかなく、気持ちの切り替えができるか心配であったが､この芸術祭は悲しいことを全て忘れさせてくれた。おそらくダンスや演劇が私の心を癒してくれたのだろう。体を彼らと共に動かした訳ではないが、パフォーマンスを観るということにも何か効果があるような気がしたのだ。

去年初めてこのボランティアに参加したものの、今年は去年と違うことをしたので正直何をすればいいのか今年のボランティアの意図を聞きながら理解した。私がアテンドするカンパニーはイギリスのダンスカンパニー、そしてデンマークのシアターカンパニーであった。この場合、私は去年したような日本語から英語、英語から日本語の通訳をするという仕事は無かった。むしろ英語からルーマニア語、ルーマニア語から英語の通訳をより必要とされた。幸い私は現在イギリスに留学中で、口語英語には自信があったのと、イギリスでシビウとは別にルーマニア人と出会い、ルーマニア語を彼らから教わってきたので、去年よりもその言語に対して流暢に話せなくても理解があった。それが今年のボランティアで自分が生かされたところだったと後になって思う。

さて、具体的に私が何をしたのか言えば、ちょっとした荷物運び、買い出し、またカンパニーの人たちがその時間着くべき場に着いたのか、という言われれば雑用なものだろう。ステージの設定をしている時私たちボランティアは何もする時間がなかったので正直暇になってしまう事が多かった。ボランティアとしてやれる事というのはなんだろうか､という事をそのような時間の中一人考えている事もあった。他に私自身ができる事は街案内、スタジ案内、荷物運び、食料調達くらいしかなかった。お客様、つまりカンパニーの皆が少しでもストレスなく会場設営、パフォーマンスする事ができるようにと思って行動した。とても嬉しかった事は最後にカンパニーの人たちが帰る時に「本当にありがとう、あなたたちがいて本当に助かったわ。」「また行きたいね。」といった別れの言葉だった。この言葉により私自身がこのボランティアとしてシビウに来たことの意味を見出せる事ができた。そして心の中でまた行こうと自分に言い聞かせるのだ。

フェスティバル期間中、私はアーティスト、ダンサーの人と直接話す機会があった。特に自分がカンパニーアテンドしていたイギリスのダンスカンパニーの人たちと話ができ、アートを学ぶ私にとってはとても良い時間を彼らと過ごす事が出来た。私はダンスや演劇をしている人と関わる事があまりなかったので、このような会話は私にとってはとても貴重であった。同じアートとはいえ、ダンスや演劇に関して無知な私には、これらの分野を専門とするアーティストがどのような気持ちでその活動をしているのか前から気になっていたのだ。私は彼らがなぜこのようにダンサーや役者として生き続けるのか、何を目的としてこの活動をしているのか、基本的な事であったがアートを学ぶ私にとっては重要な事であった。私はアートを言葉の一環として作品を作り、観る人に疑問を問いかけること、又、語りかけることが主な目的である。思い切って彼らにこのような質問を投げかけると面白いことに、彼らの目標とするものと私のゴールはさほど変わらなかった。勿論人によって詳しい動機や目的は違うがこれは私にとってはとても面白いことで、どの分野でも「アーティスト」としてする事というのはあまり変わらないのだという事が分かった。

前回のフェスティバルと今回のフェスティバルの大きな違いは、フェスティバル側の安全体制がかなり強化した事だ。去年の冬の都市､ブダペストの火事により､今年のフェスティバル側の緊張感というのはとても伝わってきて、空席がないとボランティアさえも立ち入り禁止だったのは日本では当たり前なのかもしれないが去年を経験した私からしたら少々驚きであった。ボランティアは基本的にチケットなしでもパフォーマンスを観られるのだが、今年は空席がないと絶対に入れない状態がほとんどだった。これは恐らく基本的な安全上に伴うルールであるから、観たいパフォーマンスを観られないという悲しさは有るものの、安全や防災面を含めてみるとこのフェスティバルにとっては良い事であると言える。

今年International Japanese Volunteerとしてやれた事というのは、舞台の裏側で働く人、舞台に立って演技をする人たちのサポートであったが、それ以前に、私はこの地でボランティアとしているこの意味を考える機会もあった。ボランティアとして自分がこの場でこの瞬間で何をするべきか、何ができるか、ずっと問いてもなかなか答えは出なかった。ボランティアという定義を自分で作ることが大切だと思った。私にとってボランティアというのは「自ら身を持って奉仕する」ということ。そして自分の自発的行為について報酬は求めないのが本来のボランティア活動なのではないか､と考え始めた｡私としては無償でこのシビウのボランティアとして働いてみるのもいいのではないだろうかと思ったのだ。それはEU JAPAN FESTを使わず、ルーマニア人のボランティアと同じ枠組みとして参加することである。この2年間私が日本のEU JAPAN FESTを通じてこのシビウ国際演劇祭に参加できたことを心から感謝しているとともに、この活動をこのまま続けていきたいと思う。そしてこのことを多くの日本人にも知って欲しいと切に願っている。

「日本でのこのボランティア応募の広告について」

宣伝の仕方はいろいろあるが、去年私が個人的にしたことはあるアートの展示イベントに応募し、アーティストとしてブースを借りて海外の国の風景の写真に印刷して売ったことだ。その中にシビウの写真も含め売ったところ、海外に行ったことのない人やある人含めて多くの人の興味をそそり、シビウの色とりどりの家の街並みの写真は一番に売れた。もちろんインターネット、SNSの宣伝もしたが、あまり上手くいったようには思わなかった。確かに友人からはなぜルーマニアに行ったのかとよく聞かれ、話をするが、なかなか自分の周りにもそのような演劇やアートに興味のある人があまりいないので続かなかったりもするが、自分の得意とする工芸、アートの分野でこのシビウのイベントを広げるのもユニークなやり方だと思った。

Guest speech by Theatre Critic, Mr. Eisuke Shichiji
演劇評論家 七字英輔氏によるゲストスピーチ

10th Anniversary of Sibiu International Volunteering Program
Flash mob & Meet International Volunteer Event
シビウボランティア10周年企画
フラッシュ・モブ&ミート・インターナショナルボランティア・イベント

Volunteer program celebrates tenth anniversary with substantial work

Japanese participants in the Sibiu Volunteer Program mark the milestone of a decade of operations by leading a range of projects in Japan and overseas to energize the program further going forward. They have used their background in support roles at the Sibiu International Theater Festival to add new layers of experience apart from what is normally required in involving other international volunteers and festival teams to execute preparations and projects, and holding sessions for exchange of views. On returning to Japan in October, the 2016 participants made their operations reports and also held a meeting of significance for people hoping to take part in the festival in future, whether as volunteers or as artists, who had the opportunity of hearing speak both Koichiro Furuya of the Yamamoto Nohgakudo theater and Eisuke Shichiji, a theater critic familiar with both Romanian theater and the Sibiu International Theater Festival. One attraction of the volunteer program is that, rather than limiting participation to a single festival, it engages veterans and future participants, as well as figures involved in culture and the arts, to work together in building out a network that itself creates new possibilities.

10年を迎え、更に充実した活動を見せるボランティアプログラム

ボランティア派遣プログラム10年という節目にあたり、今後さらにプログラムを盛り上げるべく、日本からのボランティアメンバーが主体となり現地及び日本で様々な企画を実施しました。演劇祭中のサポートをする立場から、実際に企画をたちあげ、周囲の国際ボランティアや演劇祭チームを巻き込みながら準備を進め企画を行うという、普段求められる役割とはまた別の角度から、新たな経験を積むことに繋がりました。帰国後10月には、2016年度メンバーによる活動報告のほか、ルーマニア演劇やシビウ国際演劇祭に詳しい七字英輔氏（演劇評論家）や山本能楽堂の古谷晃一郎氏にも話をいただく機会を得、今後演劇祭にボランティア、アーティストとして参加を希望する人々にとっても有意義な会となりました。一度限りの参加で終わるのではなく、ボランティアOBや将来の参加者、文化芸術関係者が緩やかにつながりあい、新たな可能性を作っていくこのネットワークこそ、本プログラムの一つの魅力となっています。

Meet International Volunteer Event in Japan
意見交流会in東京

Date / Venue

1 Oct. 2016
SHIBAURAHOUSE, Tokyo

Coordinator

Mayumi Taniguchi

Guests

Eisuke Shichiji (Theatre Critic),
Silvia Cercheaza (Embassy of Romania to Tokyo), Koichiro Fufuya (Yamamoto Noh Theatre)

Presenter

Yasufumi Nakajima, Yuki Kashimura, Shunsuke Suzuki, Aoi Hattori, Shiho Mizutani, Issei Muraoka, Miwa Morine, Maria Torizuka, Yuka Fujita, Tomomi Furukawa,Tsubana Watanabe

日程 / 会場

2016年10月1日
SHIBAURAHOUSE（東京）

コーディネーター

谷口真由美

ゲスト

七字英輔（演劇評論家）、
Silvia Cercheaza
（在日ルーマニア大使館）、
古谷晃一郎（山本能楽堂・舞台監督）

報告者

中嶋泰郁、樫村有紀、鈴木俊介、服部蒼、水谷志保、村岡一生、森根三和、鳥塚真璃亜、藤田侑加、古川朋美、渡辺茅花

Flash mob on Nicolae Balcescu Street
フラッシュ・モブ

Date / Venue

18 Jun. 2016
Nicolae Balcescu Street, Sibiu Romania

Members

Yuka Fujita, Nao Kasama, Naoko Nagata, Aoi Hattori, Issei Muraoka, Maria Torizuka, Tomomi Furukawa

日程 / 会場

2016年6月18日
ニコラバルチェスク通り
（ルーマニア・シビウ）

参加者

藤田侑加、笠間菜緒、長田菜穂子、服部蒼、村岡一生、鳥塚真璃亜、古川朋美

Meet International Volunteer Event in Sibiu
ミート・インターナショナルボランティア・イベントinシビウ

Date / Venue

19 Jun. 2016
Atrium Cafe, Sibiu Romania

Members

Yujean (Korea), Yuka Fujita, Mayumi Taniguchi,

日程 / 会場

2016年6月19日
ニコラバルチェスク通り
（ルーマニア・シビウ）

参加者

Yu Jean（韓国）、藤田侑加、谷口真由美

CONTACT

Mayumi Taniguchi (Sibiu International Theatre Festival Volunteer Office)
谷口真由美（シビウ国際演劇祭ボランティア事務局）
sibiu2016volunteer@yahoo.co.jp

Petruta Popescu (Sibiu International Theatre Festival Volunteer Office)
ペトルーツァ・ポペスク（シビウ国際演劇祭ボランティア事務局）
petruta.popescu@sibfest.ro

日本で感じるEU、チェコ、ベルギー。欧州文化首都2015開催国の今

2015年の欧州文化首都開催国、チェコとベルギー。両国とも日本における文化活動が盛んで、今年も両国の文化にまつわる様々なイベントが日本で開催されます。また、5月末から6月にはEU各国の一押し映画を上映するEUフィルムデーズが東京と京都で開催、各国の魅力あふれる作品の数々、ぜひチェックしてみてください！

公益財団法人 アーツフランダース・ジャパン

アーツフランダース・ジャパンは、様々な分野でフランダースと日本の「かけはし」として、フランダースの文化の普及、語学講座、アーティスト支援、情報発信など多岐にわたる活動を行っています。1975年の設立以来、若いアーティストを中心に幅広い活動の場を提供、フランダース関連の各種イベントやプロジェクトもサポートしています。2016年には、ベルギー・日本友好150周年の記念行事として「第1回 ツール・ド・フランダース in 大阪」を開催、2017年3月には第2回目が成功裏に開催され、今後も大阪に根差した春の風物詩となるイベントになることが期待されます。HPやfacebookではフランダースに関する展示やイベント情報がタイムリーに掲載されていますので、こちらも是非チェックしてみてください。

http://www.flanders.jp/
www.facebook.com/ArtsFlandersJapan/
info@flanders.jp

EU の多様な魅力を映画で伝える
EU フィルムデーズ

EUフィルムデーズは、EU加盟国から選りすぐりの映画を一同に上映し、多様性にあふれる欧州の社会・文化や、そこに描かれる豊かな表現を紹介する映画祭。未公開作品や、普段なかなか見る機会のない映画も数多く、その充実したラインナップはまさに映画で旅するヨーロッパ。今度行ってみたい国、あまり聞きなれない国の作品など、映画を通してヨーロッパを身近に感じてみませんか？上映作品、詳細はウェブサイトをチェック！

＜東京＞
東京国立近代美術館フィルムセンター
日程：2017年5月26日(金) ～ 6月22日(木)

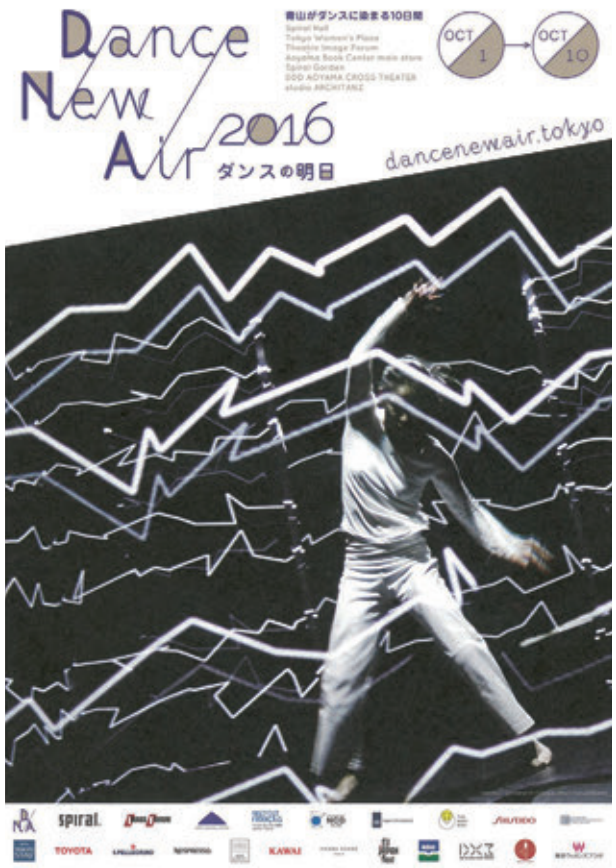
＜京都＞
京都府京都文化博物館
日程：2017年6月3日(土) ～ 6月25日(日)

http://eufilmdays.jp/ja/
Delegation-Japan-Event@eeas.europa.eu

主催：在日EU加盟国大使館・文化機関、駐日欧州連合代表部、東京国立近代美術館フィルムセンター、京都府京都文化博物館

チェコの文化といえば、作曲家のスメタナやドヴォジャーク、作家のカレル・チャペックや画家のミュシャ（ムハ）。どれも不思議と懐かしさを感じてしまうほど、世代をこえて日本人の心に馴染んでいるものばかりです。2017年は、チェコ共和国と日本とが、国交回復60周年を迎えます。これを記念し、「日本におけるチェコ文化年」として、年間にわたって様々なイベントが開催されます。ハイライトの一つ、3月よりミュシャ（ムハ）の超大作《スラブ叙事詩》を展示の中心に据えた「ミュシャ展」が国立新美術館（東京）で開催され、その大作を一目見ようと連日多くの観客でにぎわっています。そのほか、人形劇、クラシックコンサート、建築などをテーマにした魅力的なイベントも目白押し。詳細は、公式サイトをご覧ください。

http://czechculture2017.jp/（「日本におけるチェコ文化年」特設サイト）
http://tokyo.czechcentres.cz/（チェコセンター東京）
www.facebook.com/czechcentretokyo/（チェコセンター東京Facebook）



Art grows more and more familiar

This project encourages people at the companies that support Committee activities to visit and see the art for themselves. For theater troupes and companies, for musicians, for film festival organizers and for artists it brings the opportunity to meet a new audience, and a project that began as a way to make art more familiar to people has won more acclaim each year with both artists and audiences. “I chanced on wonderful movies that I’d never encountered before,” says one company employee. “I’ve understood something of the appeal of contemporary dance,” says another, or “Our employees always look forward to this.” For their part, artists comment, “It’s stimulating to think that somebody other than the usual fans are coming,” and “It gives me some creative ambition.” While supporting program composition and places of show, the Committee will continue to announce programs that large numbers can view, hear and enjoy.

Date	Programs	Venue
1-10 Oct. 2016	Dance New Air 2016	①Spiral Hall / Spiral Garden ②Tokyo Women’s Plaza ③Theatre Image Forum ④Aoyama Book Center ⑤DDD AOYAMA CROSS THENTER ⑥studio ARCHITANZ (Tokyo)
10 Dec. 2016-5 Feb. 2017	19th DOMANI : The Art of Tomorrow (The Program of Overseas Study for Upcoming Artists)	The National Art Center (Tokyo)
13-17 Dec. 2016	CHITEN, The Seagull	Kichijoji Theatre (Tokyo)
20-24 Dec. 2016	CHITEN, The Cherry Orchard	Kichijoji Theatre (Tokyo)
21 Jan.-19Feb. 2017	“Northern Cinema, Northen People, Northern life : Tokyo Northern lights Festival”	EUROSPACE (Tokyo)
27 Feb.-1 Mar. 2017	150 Years of Friendship between Japan and Belgium, Peeping Tom, Vader	Setagaya Public Theathre (Tokyo)

アートがますます身近になる

当委員会がサポートするアート活動の現場へ、ご支援企業の皆様に参加いただくプロジェクト。
劇団やカンパニー、演奏者、映画祭主催者やアーティストにとっては、新しい観客との出会いの場となり、企業の皆様にとっては、アートを身近なものにしていただくために始まった本プロジェクトは、年を重ねるごとに双方より評価を得て参りました。「これまでに出会ったことのない素晴らしい映画にめぐりあいました」「コンテンポラリーダンスの楽しさが少し分かりました」「いつも社員が楽しみにしています」と企業の皆様より声が寄せられている一方、「固定のファン以外の方に来ていただいていると思うと刺激的です」「創作意欲に繋がります」とアーティスト側から寄せられます。当委員会は、今後もプログラム制作や発表の場を応援すると同時に、多くの方々に観て、聞いて、楽しんでいただけるプログラムをご案内して参ります。

日程	プログラム	会場
2016年10月1日～10日	Dance New Air 2016 ダンスの明日	①スパイラルホール / スパイラルガーデン ②東京ウィメンズプラザ ③シアター・イメージフォーラム ④青山ブックセンター本展 ⑤DDD AOYAMA CROSS THEATRE ⑥スタジオ　アーキタンツ（東京）
2016年12月10日～2017年2月5日	19th DOMANI・明日展（新進芸術家海外研修制度）	国立新美術館（東京）
2016年12月13日～17日	劇団地点『かもめ』	吉祥寺シアター（東京）
2016年12月20日～24日	劇団地点『桜の園』	吉祥寺シアター（東京）
2017年1月21日～2月19日	北欧映画の1週間トーキョーノーザンライツフェスティバル2017	ユーロスペース（東京）
2017年2月27日～3月1日	日本・ベルギー友好150周年関連事業　ピーピング・トム「ファーザー」	世田谷パブリックシアター（東京）

European Capital of Culture Pafos 2017 (Cyprus)
欧州文化首都パフォス2017(キプロス)

https://www.pafos2017.eu/en/

Pafos, Republic of Cyprus
Crossroads of the Mediterranean linking continent, country and people

The Republic of Cyprus, capital Nicosia, is located in the eastern Mediterranean. Its main economic activities are the flourishing tourism, financial and marine industries. The country joined the European Union in 2004 and adopted the euro in 2008. Together with nearby Old Pafos, the city is included in the official UNESCO list of world heritage sites for its extensive ancient remains. The country gained independence from Britain as the Republic of Cyprus in 1960. It is a member of the Commonwealth and English is widely used. With the dispute that erupted in the 1960s between its Greek and Turkish populations, the island became divided north and south. However, direct negotiations are currently underway with a view to reunification, and people move freely north and south across the Green Line buffer zone that runs east to west. For example, a cultural facility called the Home for Cooperation located on the Green Line hosts a vibrant slate of cultural activities involving local residents and is planning joint programs with the European Capital of Culture. The motto of European Capital of Culture Pafos 2017 is Open Air Factory. As a place open to the region, to Europe and to the world, the host city will seek to bring together all people, whether male or female, young or old, resident or migrant. Rather than building extensive new infrastructure and theaters, the city will stage events in its ancient theaters, on its beaches and parts of its heritage. With the tremendous efforts of local volunteers, the entire city is alive with the program.

キプロス共和国　パフォス
大陸、国、人々をつなぐ地中海の十字路

東地中海上に位置する、キプロス共和国（首都：ニコシア）。主要産業は観光業、金融業、海運業などが盛んで、2004年にEU加盟、2008年にユーロが導入されました。パフォス市およびその近郊にある新旧両方のパフォスの古代遺跡群はユネスコの世界遺産として登録されています。1960年に英国よりキプロス共和国として独立。イギリス連邦加盟国であり、英語も広く浸透しています。60年代に起こったギリシャ系住民とトルコ系住民の間での対立衝突により、キプロスは南北に分断されているものの、現在では再統一にむけて直接交渉が進んでおり、東西を走るグリーンライン（緩衝地帯）を隔てた南北の行き来も自由に行われています。たとえば、グリーンラインに位置する文化施設Home For Cooperationでは市民を巻き込んだ文化活動が盛んにおこなわれており、欧州文化首都との共同プログラムも企画されています。また、欧州文化首都パフォス2017のモットーは、Open Air Factory。地域、欧州、そして世界に開かれた場として、老若男女、市民、移民にかかわらず全ての人々をつなぐ試みです。巨大なインフラ投資や劇場の新設ではなく、古代劇場、海岸など街にある遺産を舞台に、市民ボランティアの大きな力を得ながら町全体が盛り上がっています。

Chairman Dr.Christos Patsalides Speech at the Opening Pafos2017

Tonight, Pafos officially assumes the title of the European Capital of Culture.

As Chairman of the Pafos2017 Organisation, I am deeply honoured and, at the same time, happy and humbled that my city, our city, the district of Pafos, as well as the whole island of Cyprus, officially receives tonight the historic title of the European Capital of Culture, a title we share with the city of Aarhus in Denmark.

Tonight, here in Pafos, we welcome Europe and its people, the common culture and the common values which our city, our country share and have also helped in their shaping throughout the centuries.

All the things we have so relentlessly worked for, the vision Pafos and its residents have worked for, tonight turn into reality. Here and now starts a journey that I personally believe will last not only for a year, but for many more years to come.

The opening of the most important cultural institution in the history of Europe, constitutes both an honour and a responsibility for our little city, and at the same time a new prospect and window. The European Capital of Culture's programme "Open Air Factory" is a unique opportunity to not only create in open air spaces, in special and historical locations, but also an opportunity for us to open our eyes and sensations, to open up and bridge cultures, to diminish the differences between our communities and, of course, to converse and co-create with the rest of Europe's people and cultures.

The European Capital of Culture is an opportunity for Pafos to become a modern, dynamic city, producing and supporting culture, but, also, inviting and actively involving all its residents and visitors, so that they can travel along with the programme of the European Capital of Culture Pafos2017 to unravel actions, events and happenings through which they will discover themselves, the history and the culture, but also to lay solid foundations for our common future.

The spirit of openness, of bridging and exceeding differences is expressed through our programme with a series of projects and actions which create bridges and link Europe, the Mediterranean, East and West, rendering Pafos a bridge and a meeting point between continents, countries and people.

The Board of Directors of the Pafos2017 Organisation and myself, in my capacity as Chairman, feel especially proud since all this was created under truly difficult financial and social conditions. I would like to firstly thank everyone who has worked during the nomination process, the artistic team and the volunteers. Special thanks to everyone who has worked and contributed to the completion and implementation of the programme, the current artistic direction, the Organisation's workforce, my colleagues in the Board, our proud volunteers, the competent Authorities and Institutions, the Ministry of Education and Culture, other Ministries and Authorities, and, of course, the State, the Government, the participating artists and social partners, the sponsors and, above all, the people who believed, embraced, contributed and continue to contribute towards this vision.

Dear friends,

Indeed, the circumstances under which we had to work from the very first day we assumed our role as Organisation, have been truly difficult and the obstacles have been significant. Many doubted us and did not believe we could succeed. But our passion, our vision for Pafos and our Capital of Culture, gave us the tenacity to work hard and methodically as an Organisation, without too many words, to succeed. And I believe that not only did we succeed, but we feel twice as proud that the European Commission honoured us with the Melina Mercouri Award, and that, as the competent European commission stated in its final evaluation "Pafos is now an example for other small cities of Europe of how they can assume and achieve a successful programme, worthy of the title."

Ladies and gentlemen, Tonight, Pafos officially opens its year as the European Capital of Culture, based on its history and myths according to which, Pafos, the result of the union between the Creator, Pygmalion and Galatea can be nothing less than a Piece of Art.

Dear fellow citizens, let's turn the dream into reality and let's transform our city into a true Piece of Art for which we can all be proud of. We look forward, we look into the future and we consider this day as the beginning of a bright and optimistic future, for us, for our city, for Cyprus, for Europe.

クリストス・G・パッツァリディス（チェアマン）
欧州文化首都パフォス 2017　開幕式挨拶

今夜、パフォスが正式に欧州文化首都となります。
私たちの街であるパフォス、そしてキプロス島全体が、今夜正式に欧州文化首都という歴史的な称号をデンマークのオーフスと共に受け入れることを、パフォス2017の委員長として誇らしく嬉しく思うと同時に、虚心な思いで受け止めています。

今夜、このパフォスで歓迎されているのは、欧州とそこに息づく人々、そして何世紀もの間この街と国の形成に手を貸し、この地で共有されてきた、共通の文化や価値観です。

私たちが貪欲に取り組んできたことの総体、すなわち、パフォスと市民が描いてきたビジョンが今夜実現します。私個人としては、今年だけでなくこの先何年も続いていくだろうと信じている旅が、いまここから始まります。

ヨーロッパの歴史において最も重要な文化機構の創設は、私たちの小さな街に栄誉と責務を認識させるものですが、同時にそれは新しい可能性への窓でもあります。欧州文化首都パフォスのプログラム「Open Air Factory」は、開かれた野外空間や歴史的で魅力ある土地で創作活動を行うに留らず、私たちの眼や感覚を開く機会でもあります。さらにそれは、文化を切り開きその橋渡しをする機会、地域社会の間に存在する相違を小さくしていく機会、欧州の他の地域の人々や文化と対話し、彼らと共に創り上げていく機会でもあるのです。

パフォスにとって欧州文化首都とは、文化を創造しそれを支援するだけではなく、市民や来訪者を招き容れ、積極的に巻き込んでゆくという、現代的でダイナミックな都市になる契機となります。参加者の皆さんには、欧州文化首都のプログラムと一緒に旅をして頂くことができるでしょう。これにより、活動やイベント、個々の出来事などを通して、自分自身や歴史、文化を発見すると共に、私たちの共通の未来に向けて確固たる基礎を築いてゆくのです。

寛容の精神、個々の相違を橋渡しし乗り越える精神は、ヨーロッパや地中海、東と西の間に架け橋と交差点を作り出す一連のプロジェクトや行動と共に、私たちのプログラム全般に表されています。これによって、パフォスは諸大陸や各国、人々の間に架かる橋や出会いの場になるのです。

欧州文化首都へのこの取り組みが非常に厳しい財政状況と社会情勢の下で行われてきたことを思い、パフォス2017委員会の面々と委員長の立場にある私自身、非常に誇らしい気持ちでおります。まず、文化首都への選出の過程で働いてくれた皆様、芸術チームとボランティアの皆様にお礼を述べたいと思います。さらに、プログラムの完成と実行に取り組み貢献してくれた皆様、現在の芸術監督、委員会組織の職員、委員の同僚たち、誇らしいボランティアの方々、官庁や公共団体の有能な実務者、教育･文化省やその他の省庁、そして国、政府、参加アーティストとソーシャルパートナー、スポンサーの皆様、そして何よりも、このビジョンを信じ、受け容れ、実現に向けて継続的に貢献して下さった全ての方々に、特別の感謝を申し上げます。

親愛なる友人たち、
パフォス2017委員会としての役割を引き受けたまさに最初の日から、私たちが取り組まなければならなかった状況は紛れもなく困難なものであり、そこに障壁が立ちはだかっていることは一目瞭然でした。多くの人がいぶかしげな目を向け、私たちが成功するなどとは信じていませんでした。しかし、私たちの情熱や文化首都パフォスへの私たちのビジョンが、成功に向けて熱心に取り組む粘り強さと組織としての秩序を、多くの言葉なしに与えてくれました。そして、このような私たちの成功だけでなく、欧州委員会がメリナ・メルクーリ賞を我々に授与し、都市の最終選考において「タイトルに見合うプログラムを担いかつそれらを成功に導く手立てを示したという点で、パフォスは今やヨーロッパの小都市の模範である。」と評してくれたことが、私たちのこの誇らしい気持ちを倍増させてくれたに違いないと感じています。

紳士淑女の皆様、今宵、パフォスは正式に欧州文化首都としての一年を開始します。創造の神々ピグマリオンとガラテアの間に生み出されたと伝承される歴史と神話に基づけば、パフォスが擁する可能性とは芸術作品としてのそれに他なりません。親愛なる国民の皆さま、夢を現実に変えましょう。私たちの街を、私たち誰もが誇りに思うことができる真の芸術作品へと変容させましょう。
私たちは前を、未来を見ています。私たちにとって今日というこの日は、我々自身とこの街、キプロス、ヨーロッパにとって、前途ある輝かしい未来の始まりの日なのです。

Collaboration with a band from Aarhus at the opening
開幕プログラム　オーフスのバンドとの共演

Dr. Patsalides, Chairman
パッツァリディス
（欧州文化首都チェアマン）

Ms. Doetzer, Artistic Program Director
ドッツェー
（アーティスティック・プログラムディレクター）

Mr. Papageorgiou, Volunteer Officer
パパゲオルギー
（ボランティア・プログラム責任者）

Mr.Sakellis, Ms.Georgiou, Ms. Anastasiou, Pafos2017 staffs
セカリス、ジョルジョー、アナステーショウ
（委員会スタッフ）

Pafos2017 Japan related programs / パフォス 2017 日本関連プログラム

※As of Apr. 2017 / 2017年4月時点

YAMATO Taiko Drum Ensemble
YAMATO太鼓アンサンブル

Date / Venue	日程 / 会場
30 Jun. 2017 Town Hall Square	2017年6月30日 タウンホールスクエア
Artist	**アーティスト**
YAMATO	倭

"Terra Mediterranea" : Chiharu Shiota Installation
「Terra Mediterranea」展：塩田千春インスタレーション作品

Date / Venue	日程 / 会場
8 Apr. - 25 Nov. 2017 Fabrica Cave in Pafos	2017年4月8日～ 11月25日 ファブリカケイブ（パフォス）

Volunteers from Japan
ボランティア活動

Date / Venue	日程 / 会場
15-25 Sep. 2017 Yeroskipou	2017年9月15日～ 25日 イエロスキポ・エリア
Participants	**参加者**
5 Young Japanese volunteers ※Open call	日本人青年ボランティア5人　※今春公募により決定

Choirs from Japan
合唱プログラム

Date / Venue	日程 / 会場
Jun. 2017 / Greek Theatre Odeon	2017年6月 / ギリシャ劇場オデオン
Choirs from Japan	**参加合唱団**
T.B.C. ※Open call	調整中　※今春公募により決定

Photo Exhibition : European Eyes on Japan / Japan Today vol.19
写真展：「日本に向けられたヨーロッパ人の眼・ジャパントゥディ vol.19」

Date / Venue	日程 / 会場
18 Aug.-3 Sep. 2017 Old powerhouse	2017年8月18日～ 9月3日 オールドパワーハウス
Photographer	**写真家**
Ergenc Mehmet, Constantinos Taliotis	エルゲンチ・メフメット、 コンスタンティノス・タリオティス

Animafest2017 Cyprus : “Views on Contemporary Japanese”
アニマフェスト　キプロス：「Views on Contemporary Japanese」

Date / Venue	日程 / 会場
17-20 Jul. 2017 Medieval Manor House, Palepahos Kouklia	2017年7月17日～ 20日 パフォスコウクリア （中世マノアハウス）
Artist	**アーティスト**
Koji Yamamura	山村浩二

Dance Performance : “Hybrid”
ダンスパフォーマンス「Hybird」

Date / Venue	日程 / 会場
26 Jun. 2017 Atticon	2017年6月26日 Atticon
Artists	**アーティスト**
OrekaTx, Alfalfa dance ensemble, Motoko Hirahama, Mineko Saito, Ryoko Aoki	OrekaTx、Alfalfa dance ensemble、平山素子、斎藤美音子、青木陵子

The International Short Film : Tribute to Japanese Short Films
パフォス国際ショートフィルムフェスティバル 日本のショートフィルム作品特集

Date / Venue	日程 / 会場
31 Oct.-1 Nov. 2017 Old Powerhouse, Pafos	2017年10月31日～ 11月1日 オールドパワーハウス （パフォス）

Solo Exhibition of Terue Yamauchi “When Solid begins Turning fluid”
山内光枝個展：「When Solid begins Turning fluid」

Date / Venue	日程 / 会場
5-29 Apr. 2017 Apothikes Yeroskipou	2017年4月5日～ 29日 Apothikes Yeroskipou
Artist	**アーティスト**
Terue Yamauchi	山内光枝
Curator	**キュレーター**
Chiaki Kamikawa	紙川千亜妃

Four Hands Piano concert : Tomohiro Hatta & Ricardo Vieira
連弾ピアノコンサート：八田智大&リカルド・ビエイラ

Date / Venue	日程 / 会場
8 Feb. 2017 Old Powerhouse	2017年2月8日 オールドパワーハウス
Pianists	**ピアニスト**
Ricardo Vieira from Portugal, Tomohiro Hatta	リカルド・ビエイラ（ポルトガル）、八田智大

Artist in Residence project “ArTwins”
アーティスト・イン・レジデンスプロジェクト「ArTwins」

Residency	滞在制作
9-23 Apr. 2017	2017年4月9日～23日
Artist	**アーティスト**
Kazuhiro Yajima, architect	矢嶋一裕（建築家）

Hambis Print making Museum-Japanese Print exhibition
Contemporary Japanese Prints Exhibition
ハンビス版画美術館　日本版画展

Date / Venue	日程 / 会場
19 Jun.-2 Jul., 2017 Famagusta Gate Cultural Center	2017年6月19日～7月2日 ファマグスタゲート文化センター

Japanese eyes on Cyprus
Photo project “Cyprus Manda-la” Masahiro Usami
日本人写真家がみたキプロスの今
写真プロジェクト「キプロス・マンダラ」宇佐美雅浩参加

Date / Venue	日程 / 会場
14-24 Dec. 2017 Open Khan (Pafos), Home for Cooperation (Nicosia)	2017年12月14日～24日 Open Khan（パフォス）、 Home for Cooperation（ニコシア）
Photographer	**写真家**
Masahiro Usami	宇佐美雅浩

Euphoria Revisited : Rica Ohya, Maki Toshima
Euphoria Revisited：大矢りか、戸島麻貴参加

Date	日程
13-25 Jun. 2017	2017年6月13日～25日
Artists	**参加アーティスト**
Rica Ohya, Maki Toshima	大矢りか、戸島麻貴
Curator	**キュレーター**
Aida Eltorie (Based in JP)	アイーダ･エルトリ（日本在住）

Street Artist Usugrow Calligrafitti workshop
ストリートアーティストUsugrowカリグラフィティ・ワークショップ

Date / Venue	日程 / 会場
12-17 Oct. 2017 Pafos City Centre	2017年10月12日～17日 パフォス市内各所
Artist	**アーティスト**
USUGROW	USUGROW

International Monodrama Festival : ARICA performance
国際モノドラマフェスティバル：
シアターカンパニー ARICA参加

Date / Venue	日程 / 会場
23-30 Oct. 2017 Markideio and Attikon	2017年10月23日～30日 Markideio、Attikon劇場
Artist	**アーティスト**
ARICA	ARICA

Home for Cooperation : Yukio Suzuki at Fringe art festival
Home for Cooperation : フリンジアートフェスティバル鈴木ユキオ参加

Date / Venue	日程 / 会場
Jun. 2017 T.B.C.	2017年6月 会場調整中

Chiaki Kamikawa : In Search of Common Myth
紙川千亜妃 : In Search of Common Myth

Residency / Venue	滞在制作 / 会場
9-30 Nov. 2017 / Pafos residency studio	2017年11月9日～30日 / パフォスレジデンススタジオ
Exhibition / Venue	**展示 / 会場**
1-20 Dec.2017 / Ibrahim'S Khan Art Cetnter	2017年12月1日～20日 / イブラヒムカーン・アートセンター
Artists	**アーティスト**
Chiaki Kamikawa, Pafos / Japan, Yanna Poppe, B.C. Epker, Wapke Feenstra, Tryntsje Nauta, Aafke Ytsma, Anastasia Mina, Lilia Hadjigeorgiou, Marianna Constanti, George Petrou	紙川千亜妃（パフォス / 日本）、 Yanna Poppe、B.C. Epker、 Wapke Feenstra、Tryntsje Nauta、 Aafke Ytsma、Anastasia Mina、 Lilia Hadjigeorgiou、 Marianna Constanti、George Petrou

Ikebana-Japanese Flower Arrangement
生け花－日本のフラワーアレンジメント

Date / Venue	日程 / 会場
7 Oct. 2017 City Centre	2017年10月7日 市内各所

Home for Cooperation : Butoh workshop
Home for Cooperation : 舞踏ワークショップ

Date / Venue	日程 / 会場
TBC Rooftop youth studio	日程調整中 Rooftop youth studio
Artist	**アーティスト**
Tomoe Shizune & Hakutobo	友恵しづねと白桃房

Home for Cooperation : Hiphop Program Beasts 4 Unity
Home for Cooperation : ヒップホップ・プログラム Beats 4 Unity

Date / Venue	日程 / 会場
Oct. 2017 T.B.C.	2017年10月 会場調整中
Artist	**アーティスト**
Guchoon Joetaro, Susumu Kato	Guchoon Joetaro、 Susumu Kato

Home for Cooperation : Chihiro Ito "You are Here Elsewhere"
Home for Cooperation :「You are Here Elsewhere」伊藤知宏参加

Date / Venue	日程 / 会場
Oct. 2017 T.B.C.	2017年10月 日程調整中
Artist	**アーティスト**
Chihiro Ito, Matthieu Tercieux, Sdouard Soullot	伊藤知宏、Matthieu Tercieux、 Sdouard Soullot

European Capital of Culture Aarhus 2017 (Denmark)
欧州文化首都オーフス2017(デンマーク)

http://www.aarhus2017.dk/en/

Concert for the opening of Aarhus 2017
オーフス2017開幕コンサート

Aarhus, Denmark
Denmark's second European Capital of Culture

Aarhus is Denmark's second city, after the capital of Copenhagen. On the east coast of the Jutland peninsula, it is located in the geographical center of the country. It has a population of some 326,000. Founded at a natural coastal harbor on the north shore of the East Jutland fjord, over hundreds of years it played a key role in the growth of maritime trade and agricultural production. Later, with the industrial revolution Aarhus achieved economic development and today it is the regional center of culture and economy, known as the largest center of commerce, services and industry on the Jutland peninsula. For this reason, leading Danish firms are based in Aarhus, and people from the wider Region Midtjylland commute to the city and visit for leisure.
Styling itself "Jutland's city of culture", Aarhus is known for its many cultural facilities, including a national library, university, and the Aarhus Theatre. In particular, Aarhus University, the largest in Scandinavia, is a mainstay of research and education in the Scandinavian countries. A major characteristic of the city is therefore its many students, and young people play their own part in its cultural life. In the 1970s and 1980s Aarhus was a center of the Danish rock scene, and each year the city hosts the Aarhus International Jazz Festival, the SPoT festival and the NorthSide Festival, among others. The theme of European Capital of Culture Aarhus 2017 is "Let's Rethink." The point is to rethink, through its various cultural programs, our present situation in the midst of all our complex social, economic and personal changes, such as climate change, pressing global issues, economic crises, globalization and the spread of social media. The goal is to construct new activities and partnerships that are creative and sustainable, and to generate new business models.

デンマーク　オーフス
デンマーク2回目の欧州文化首都

オーフスは、首都コペンハーゲンに次ぐデンマーク第2の都市。ユトランド半島の東岸、デンマークの地理的な中心部に位置します。人口は約32万6千人。フェルデン・東ユトランドフィヨルド北岸の、天然の沿岸港に創建されたことから、何世紀にもわたる海上交易や農産品の成長に主要な役割を果たしました。その後、産業革命によってオーフスは経済的な発展を遂げ、今日では、地域の文化や経済の中核を担い、ユトランド半島最大の商業やサービス、工業の中心地として知られています。そのため、主要なデンマークの企業はオーフスを拠点としており、中央ユラン地域の広いエリアから人々が通勤やレジャーでやって来ます。
オーフスは、「ユトランド半島の文化都市」を自称するように、国立図書館、大学、オーフス劇場などの、数多くの文化施設があることでも有名です。特に、スカンディナヴィア最大のオーフス大学は、北欧諸国の研究や教育の柱となっています。このことから、学生が多く、若者たちが様々な文化活動の一端を担っている点も、オーフスの大きな特徴の一つです。1970年代や1980年代にはデンマークのロック音楽の中心となり、毎年、オーフス国際ジャズフェスティバル、SPoTフェスティバル、ノースサイドフェスティバルなどが開催されています。欧州文化首都オーフス2017のテーマは、Let's Rethink。気候変動、緊迫する世界情勢、経済危機、グローバル化、ソーシャルメディアの普及など、社会・経済・個人それぞれが複雑な変化のただ中にいる現在、様々な文化プログラムを通して、Rethink―再考―を促します。未来に向けて、新たに創造的で持続可能な活動やパートナーシップの構築、ビジネスモデルを生み出していくことを目指します。

CEO Ms. Rebecca Matthews Speech at the Opening Aarhus2017
レベッカ・マシューズ（CEO）　欧州文化首都オーフス 2017 開幕式挨拶

Deres Majestæt Dronning Margrethe,
Højtærede Ministre, gæster og venner fra nær og fjern.

It is a great honour to stand here today in such eminent company.

As Chief Executive of the Aarhus 2017 Foundation, it has been my pleasure and privilege for these past three and a half years to lead the team that has conceived, curated and communicated our European Capital of Culture programme.

I would like to offer my sincere thanks to the 2017 Board, my dear colleagues, our volunteer Rethinkers, our partners and sponsors, the city and all 19 municipalities in our region, and of course to the people of Denmark for embracing the year ahead so readily. Thank you all.

If there were a way to capture this moment, this precious feeling of nascent excitement, then I would take it and keep it forever. But it can't be kept. It can only be lived.
And, as with all moments, this one leads inexorably to the next.
So our year begins as it will be lived – one amazing moment after another.

Our programme for this year is extensive in the truest sense of the word – and it is all-embracing. It extends throughout Aarhus and our Region, across Denmark and Europe, and far beyond. It stretches into our theatres, galleries, sports halls and schools and brings together our workplaces and public spaces, our homes and our hideaways.
Our programme embraces our rural remoteness and our urban intimacy, our closeness to the sea and our fondness for the land. And it welcomes people of all ages, all incomes, all genders and all races, all abilities, all sexualities, all faiths, and none.
There is a purpose to that welcome – it reflects our openness and affinity to others.

In 1948 the great poet T.S. Eliot caught a glimpse of today's interconnected world. "In the future", he wrote, "it looks as if every part of the world would affect every other part".
The question now is, how do we want to affect the world?
For me, the answer is through culture. Culture emerges from our common humanity, yet is experienced through the infinite variety of individual expression. Culture connects us as human beings, and through that connection, makes coexistence possible.

Not the culture of cosy conformity – we've all become insensitive to that – but culture made new, modified, rethought and transformed.

Through rethinking, culture can affect, even change, the world.
That, and no less, is our goal, in this year of amazing moments, this blast of creative exuberance, and this unforgettable adventure.

Thank you.

親愛なるマルガレーテ女王陛下
閣僚の方々、近隣や遠方からおいで頂いたゲストと友人たち。
今日、このように優れた方々に囲まれてこの場に立たせていただくことを光栄に思います。

オーフス2017の最高責任者として3年半、チームの先頭に立って欧州文化首都のプログラムについて考案し、企画し、意見交換を行えたことは、私にとって大変光栄で名誉なことでした。

委員会の皆さん、同僚、ボランティアスタッフ“Rethinkers”、協力者や支援者の方々、オーフス市と地区内19の自治体、この一年を快く受け入れてくださったデンマークの国民の皆さんに感謝いたします。ありがとうございます。

いまこの瞬間を捉えることができるならば、未来への期待にはやるこの貴重な気持ちをずっとあたためていたい。しかし、それはできません。ただ生きられるしかないものだからです。
他の諸々の瞬間と同様に、いまこの瞬間は否が応にも次の瞬間へと連なっていきます。ですから、いまこの瞬間が生きられた時にこそ、私たちの新たな一年は始まります。―驚きに満ちた一瞬一瞬が。

この一年を通して行われるプログラムはあらゆるものを包摂しており、文字通り広大なものと言えましょう。オーフスや近隣地域を網羅し、デンマークとヨーロッパを越え、更に遠くの土地まで広がっていきます。また、劇場、ギャラリー、スポーツ施設、学校が会場となって、職場と公共施設、各家庭と閑散地が一体となります。
また私たちのプログラムは、遠隔の地方、住み心地のよい都市部、海との近さと土地への愛着などについても扱い、年代や収入、ジェンダー、人種、能力、性別、信仰など、あらゆる状況にある人々を歓迎します。
このような歓迎の姿勢には受容という大きな目標があり、オーフスの人々が持つ他者への寛容と親密さが反映されています。

1948年、偉大なる詩人T.S.エリオットは、相互に繋がった今日の世界を予見して、「将来、世界の一部分は、他のすべての部分に影響を及ぼすように見えることだろう」と述べています。さて、ここで問題となるのは、どのように私たちは世界に影響を与えたいかということです。
文化を通して影響を与える、というのが私自身の意見です。文化というものは私たちの共通の人間性が基盤となっていますが、同時に、無限に多様な個人の表現を通して体験されるものでもあります。文化は人間として私たちを繋ぎ、その繋がりを通して、私たちにとって可能な共存状態を生み出します。

文化は居心地のよい画一的なものではありません。私たちはこのことに鈍感になっていますが、文化とは新しく作られ、変更され、再考されて変化していくものなのです。

文化は、再考（Rethink）を通して世界に影響を与え、さらには変革を起こし得るものなのです。ここにこそ、私たちが目指すゴールがあります。素晴らしい時機に恵まれた欧州文化首都の年にこそ、この豊かな創造の突風が吹き、私たちにとって忘れがたい冒険をもたらしてくれることでしょう。

ご清聴ありがとうございました。

©Mikkel Berg Pedersen
Queen Margrethe of Denmark
デンマーク女王　マルグレーテ2世

Aarhus 2017 opening event
オーフス2017オープニングイベント

Ms. Matthews, CEO (middle), H.E. Mr. Svane, Ambassador of Denmark (right), and Mr. Sakakibara (board member / Chairman of Japan Business Federation)
マシューズ(CEO)、スヴェイネ駐日デンマーク大使、榊原委員（経団連会長）

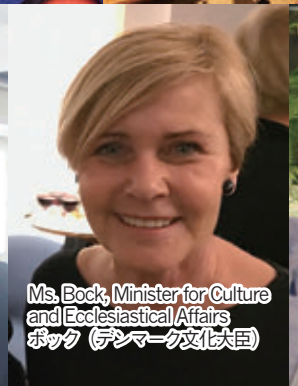
©Mikkel Berg Pedersen
Mr. Bundsgaard, Mayor of Aarhus
ブンズゴーオーフス市長

Ms. Engberg, Programme Director
インベルグ（プログラムディレクター）

Ms. Bang, Programme Coordinator
バング（プログラムコーディネーター）

AARHUS
2017
EUROPÆISK
KULTURHOVEDSTAD

Mr. Krogh, Chief Adviser of Agency for Culture and Palaces
クロー（デンマーク文化省）



Ms. Bock, Minister for Culture and Ecclesiastical Affairs
ボック（デンマーク文化大臣）

Mr. Christensen, Project Manager of Samsø Energy Academy
クリステンセン
（サムソ・エネルギー・アカデミープロジェクトマネージャー）

Mr. Hermansen, Director of Samsø Energy Academy
ハーマンセン（サムソ・エネルギー・アカデミーディレクター）

Opening ceremony at Port of Aarhus
オーフス港でのオープニング・セレモニー

Right : Mr. Erlend Hoyersten, Director of ARoS
Left : Mr. Sevel, Curator of ARoS
右：ホイルティーン（ARoSディレクター）
左：セベル（ARoSキュレーター）

Ms. Christensen,
Artistic Director of Eutopia
クリステンセン（EUTOPIA
アーティスティックディレクター）

Ms. Vestergaard, Director of
Aarhus Jazz Festival
ヴェストコー（オーフスジャズフェスティバルディレクター）

Mr. Thorning, General Director of
Animation Workshop
トーニン（アニメーションワークショップディレクター）

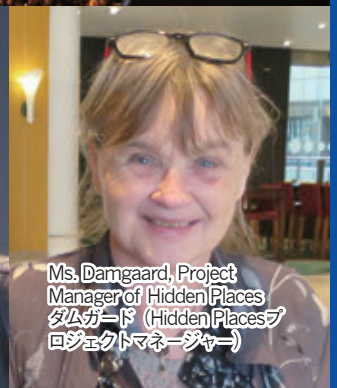
Ms. Bragard, project manager of
The Animation Workshop
ブラガール（アニメーションワークショッププロジェクトマネージャー）

Mr. Andersen, Director of Food
Organization Denmark
アンダーセン
（フード・デンマークディレクター）

Mr. Dietrichsen, Director of
Rethink Human Being
ディートリッヒセン（Rethink Human Beingディレクター）

Mr. Hansen, Gardener of 101
Friendship Park
ハンセン（101本の日本の樹木プロジェクト庭師）

Mr. Rasmussen, Project Manager
of Kunsthalle and the Villages
ラスムッセン（Kunsthalle and the Villagesプロジェクトマネージャー）


Ms. Damgaard, Project
Manager of Hidden Places
ダムガード（Hidden Placesプロジェクトマネージャー）

150 Anniversary of Japan-Denmark Diplomatic Relations
2017　日本・デンマーク外交関係樹立150周年

Aarhus2017 Japan related programs / オーフス 2017 日本関連プログラム

※As of Apr. 2017 / 2017年4月時点

101 Friendship Park
101本の日本の樹木　フレンドシップパーク

Opening date / Place	開幕日程 / 場所
2 Jun. 2017 The New University Hospital	2017年6月2日 オーフス新大学病院

Japanese Food Culture at The People's Feast
人々の饗宴―日本の食文化プロジェクト

Date / Venue	日程 / 会場
1-3 Sep. 2017 Open air location next to the area called Tangkrogen	2017年9月1日～ 3日 Tangkrogen地区 野外スペース
Chef	**シェフ**
Shinobu Namae (L'Effervescence) *tbc	生江史伸 （レフェルヴェソンス） *調整中

Art Exhibition
"The Garden - End of Times Beginning of Times"
美術展
「The Garden - End of Times Beginning of Times」

Date / Venue	日程 / 会場
3 Jun.-31 Jul. 2017 ARoS and the city of Aarhus	2017年6月3日～ 7月31日 ARoS美術館 及びオーフス市街地
Artist	**アーティスト**
Fujiko Nakaya, Yayoi Kusama	中谷芙二子、草間彌生

Art & culture project
"Hidden Places – Community and life in balance"
芸術文化プロジェクト「Hidden Places」

Date / Venue	日程 / 会場
12-20 Aug. 2017 Rooftop of PAKHUSENE	2017年8月12日～ 20日 Pakhusene屋上
Artist	**アーティスト**
Ichitaro (Japanese drummer), Masashi Hirao (Bonsai master), Shin Shin Toitsu Aikido, Århus Shuri-ryu karate, Soryukan Kendo, Shinson Hapkido dojang, Aarhus Kite flying Club	壱太郎（和太鼓）、平尾成志（盆栽師）、心身統一合気道、オーフス首里流空手、爽流館（剣道）、Shinson Hapkido dojang（テコンドー）、オーフス凧揚げクラブ

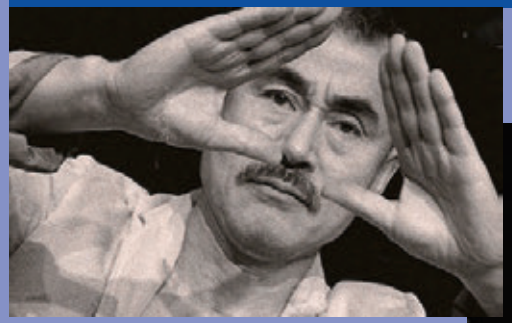
Aarhus Jazz Festival : Japan Now!
オーフス・ジャズフェスティバル：ジャパン・ナウ！

Date / Venue	日程 / 会場
15 Jul. 2017 Tape, Non-Space, Filmby Aarhus (tbc)	2017年7月15日 Tape, Non-Space, Filmby Aarhus（調整中）
Artists	**アーティスト**
Goat, Turtle Yama, Mitamurakandadan?, Julie Kjær Japanese Orchestra, Jun'ichi Okuyama	Goat、タートル山、三田村管打団？、Julie Kjær Japanese Orchestra、奥山順市

The Animation Workshop : Kawaii & Epikku
アニメーション・ワークショップ：カワイイ&エピック

Date / Venue	日程 / 会場
Sep.-Oct. 2017 The Animation Workshop, VIA University College, Arsenalet, Viborg Museum, Biografcenter Fotorama	2017年9月～ 10月 アニメーション・ワークショップ、VIA大学、Arsenalet、ヴィボルグ・ミュージアム、Biografcenter Fotorama
Participant	**参加者**
artists, curators, professionals and experts for animation (34 people in total)	アニメアーティスト、専門家、研究者、キュレーター等34名

EUTOPIA INTERNATIONAL FESTIVAL
国際フェスティバルEUTOPIA



Opening date / Place

26-30 Jul. 2017
EUTOPIA

Artist

Ichitaro, Ichitaro-za (Japanese drum), Yoshi Oida

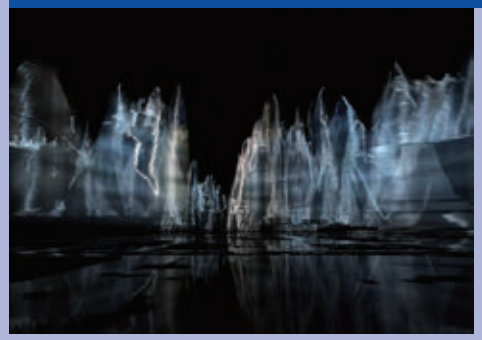
日程 / 会場

2017年7月26日～30日
EUTOPIA

アーティスト

壱太郎・壱太郎座（和太鼓）、笈田ヨシ

VERDENSRUM IV, Japan: Landscape / Portrait
Visual performance with 3D-projectsions, 3D-sound and Japanese Butoh
VERDENSRUM IV, Japan：風景 / ポートレイト
3Dプロジェクション、3Dサウンド、舞踏によるヴィジュアル・パフォーマンス



Date / Venue

29 Nov.-9 Dec. 2017
Open Stage

Artist

Kinya Tsuruyama (Butoh dancer) , Sayoko Onishi (Butoh dancer), Shinichi Watanabe (guitar player)

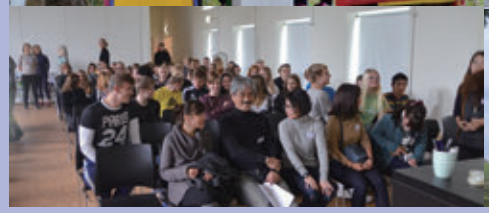
日程 / 会場

2017年11月29日～12月9日
オープンステージ

アーティスト

鶴山欣也（舞踏家）、大西小夜子（舞踏家）、渡部真一（ギター奏者）

International contemporary art project “The Kunsthalle and the Villages”
国際現代アートプロジェクト「The Kunsthalle and the Villages」



Date / Venue

May-Sep. 2017
Viborg Kunsthal and the villages Hald Ege, Gludsted, Udby-Udbyhøj, Vellev, Voldby, Fulden, Skarrild, Lundø and Skelhøje

Artist

Chiho Ito, Takayuki Tomoi, Misa Namekawa, Yoshihisa Sano, Rikuo Ueda, Hiroshi Katayama, Toru Matsuoka

日程 / 会場

2017年5月～9月
クンストハル美術館（ヴィボー）及び Hald Ege、Gludsted、Udby-Udbyhøj、Vellev、Voldby、Fulden、Skarrild、Lundø、Skelhøje村

アーティスト

伊藤千帆、友井隆之、滑川 みさ、佐野祥久、ウエダリクオ、片山浩、松岡徹

International Youth Concert
国際青少年音楽祭

Date / Venue

22-28 Aug. 2017
Aarhus Cathedral (to be confirmed)

Choir from Japan

San-in Boys and Girls Chorus Little Phoenix

日程 / 会場

2017年8月22日～28日
オーフス大聖堂（調整中）

参加合唱団

山陰少年少女合唱団リトルフェニックス

European Capital of Culture Valletta 2018 (Malta)
欧州文化首都ヴァレッタ2018（マルタ）

http://valletta2018.org/

Mediterranean country linking Europe with Africa, Asia
First Maltese city to host European Capital of Culture!

With a population of some 6,000, Valletta is the capital city of Malta. Located on the east side of the island, it stands on Sciberras Hill overlooking its harbors. It is the political and economic center of the country, and its primary industries are manufacturing and tourism. Valletta commands both the Grand Harbor, which is the island's main harbor, and the Marsamxett Harbor, which is used for regattas and the like. Soon after falling to the army of the Ottoman Turks in the Great Siege of 1565, Valletta was designed and constructed as an impregnable city to make it the fortress of the Knights of Malta, the Hospitallers. It was completed in 1571. Many structures survive that date from since the time of the Knights, and in some areas one may see buildings in a diverse range of such styles as baroque, Mannerist, modern and neoclassical. Caught up in the ravages of the Second World War, many historical buildings of value suffered damage, but in 1980 the entire city was listed as a UNESCO World Heritage Site. Exploiting the characteristics of a Mediterranean island between Europe and Africa, European Capital of Culture Valletta 2018 will execute a wide-ranging program hailing the three themes of Island Stories, Future Baroque and Voyages.

ヨーロッパとアフリカ、アジアをつなぐ地中海の国。
初の欧州文化首都開催決定！

ヴァレッタは、人口約6000人のマルタ共和国の首都。マルタ島東部に位置し、港を見下ろすシベラスの丘の上に立つ、政治・経済の中心であり、製造業や観光を主な産業とする都市です。2つの港を有し、グランド・ハーバーはマルタ島の主要港湾、マルサイムシェット・ハーバーではレガッタなども行われます。1565年のオスマントルコ軍との大包囲戦のすぐ後、マルタ騎士団の存在を盤石にするため、難攻不落の都市として設計・建設されました。完成は1571年。騎士団時代以降の多くの建造物が残り、一部の地域では、バロック建築・マニエリスム建築・近代建築・新古典主義建築など多様な建築様式も見られます。第二次世界大戦では戦禍に巻き込まれ、多くの貴重な歴史的建造物が被害を受けましたが、1980年、街全体がユネスコの世界文化遺産に登録されました。欧州文化首都ヴァレッタ2018ではヨーロッパとアフリカの間に位置する地中海の島という特性を生かし、Island Stories、Future Baroque、Voyagesの3つのテーマを掲げて多様な文化プログラムを展開します。

Mr. Jason Micallef (Chairman)

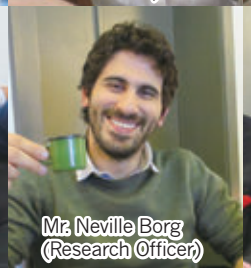
Dr. Karsten Xuereb (Executive Director)

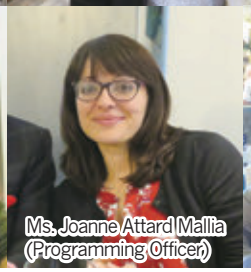
Ms. Margerita Pule (Programming Coordinator)

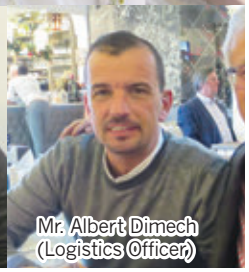
Ms. Giuliana Barbato Sant (International Officer) and Ms. Graziella Vella (Research Coordinator)

Ms. Ann Laenen (Meeting Points Strand Coordinator)

Mr. Pawlu Mizzi (Programming Officer)


Mr. Neville Borg (Research Officer)


Ms. Joanne Attard Mallia (Programming Officer)


Mr. Albert Dimech (Logistics Officer)

Valletta 2018 Foundation

H.E. Andre Spiteri (Ambassador of Malta to Japan)

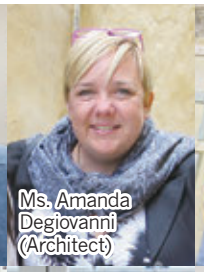
Dr. Raphael Vella (visual artists, senior lecturer, Art & Art Education of University of Malta)

Mr. Daniel Azzopardi (Programme Manager of Ziguzajg, KREATTIVITA)

Mr. JD Farrugia and Ms. Sarah Mallia (Coordinator of volunteer program TAL-KULTURA)

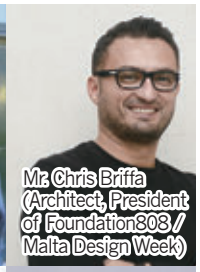
Mr. Stefan Kolgen (Aikido)

Mr. Caldon Mercieca (Project leader)

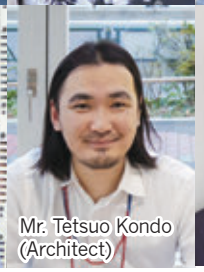

Ms. Amanda Degiovanni (Architect)

Mr. Paul Buhagiar (Culture Directorate)

Mr. Jesmond Vassallo (printing & etching artist)


Mr. Chris Briffa (Architect, President of Foundation808 / Malta Design Week)

Mr. Yoshiharu Tsukamoto (Architect, Atelier Bow-Wow)


Mr. Tetsuo Kondo (Architect)

Mr. Nobuhiko Sawa (Architect, Tetsuo Kondo Architects)

Mr. Taro Suzuki (Atelier Omoya)

Mr. Tomohiro Akagawa (Atelier Omoya)

Valletta Design Cluster

Ms. Fiorella Camilleri (musician)
Mr. Luca Lucini (guitarist)

Mr. Masahiro Taniguchi

Ghana & Nasori Project

European Capital of Culture Leeuwarden 2018 (the Netherlands)
欧州文化首都レーワルデン2018（オランダ）

http://www.2018.nl/

Blokhuispoort, office of Leeuwarden2018

Leeuwarden2018 board meeting on Oct. 2016

Community is the world itself
Global network sharing the city with distinctive local identity

Leeuwarden, provincial capital of Friesland in the northern Netherlands. Unlike the country's other 11 provinces, Friesland employs Frisian as an official language alongside Dutch, giving it a distinctive regional identity. Considered a minority language, Frisian is actively studied and preserved at university linguistics departments along with other minority languages such as Basque and Sakhalin Ainu. As the residence of the House of Orange, ancestors of the current royal family of the Netherlands, from 1582 to 1747, Leeuwarden boasts a notable pedigree that has left it with many historical buildings, the City Hall and the Leeuwarden Weigh House being especially noteworthy among them. The city is also known as the birthplace of trompe l'oeil artist M.C. Escher and spy Mata Hari, both of whom are featured in major exhibitions in 2018, the year Leeuwarden hosts the European Capital of Culture.

The city is also home to the Princessehof Ceramics Museum, which takes part in vibrant exchange involving Arita ware. Marking the 400th anniversary of the origin of this Japanese porcelain in 2016, the museum is pursuing exchange activities with Saga prefecture and with Kyushu as a whole. As well as Japanese, Asian and Middle Eastern ceramics, the museum boasts an extensive collection of contemporary pieces. Underway for completion in 2018 is a fountain design project by artist Shinji Omaki. Other collaborations with Japan slated for the program include Bunraku, haiku and the performing arts.

コミュニティは世界そのもの
独自のアイデンティティとグローバルなネットワークが共存するまち

オランダ北部のフリースラント州の州都、レーワルデン。フリースラントは他の11州と異なり、オランダ語の他にフリジア語も公用語としており、独自のアイデンティティを持つ地域。少数言語のひとつとされていることから、大学での言語研究も盛んで、サハリン・アイヌ語やバスク語など、他の少数言語の研究、保存も積極的に行われています。

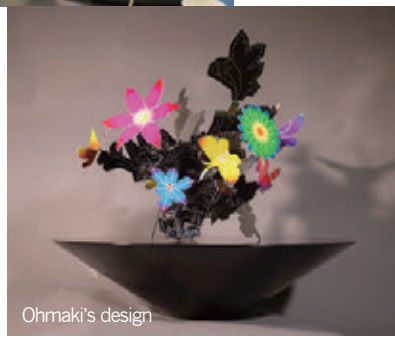
1582年から1747年まで現オランダ王室の祖先にあたるオラニエ家の居住地であり、由緒ある都市でもあるため市内は歴史的建造物が多く、市庁舎や計測所などの建築が特に有名。また騙し絵で有名な「エッシャー」や、女スパイ「マタ・ハリ」の出身地として知られ、2018年の欧州文化首都開催年には、両者の大規模な展覧会が開催されます。

また、現地には陶器専門の「プリンセスホフ陶器博物館」があり、有田焼との交流が盛ん。2016年は日本磁器誕生・有田焼創業400年であり、佐賀県をはじめ九州との交流事業も進んでいます。日本、アジア、中東の陶器のほか、現代陶器のコレクションも豊富に収蔵されています。2018年に向けては、美術家・大巻伸嗣氏による噴水デザインプロジェクトがすでに進行中。さらに文楽、俳句、舞台芸術などのプログラムで日本とのコラボレーションが予定されています。

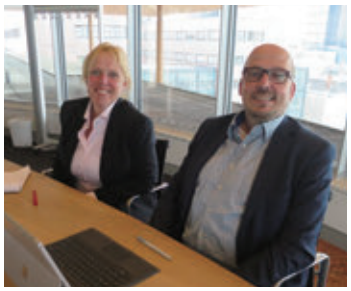
Fries Museum

Shinji Ohmaki, 11 Fountain Project

Claudia Woolgar (City and Countryside) and Anna Tilroe (Artistic Director of 11Fountains)


Ohmaki's design

Wybren Jorritsma and Siart Smit (Language project)


Liesbeth van Keimpema and Kris Callens (Fries Museum and the Princessehof National Museum of Ceramics)

Arthur Oostvogel (director, De Harmonie Theatre) and Mieke Bouwens

Sjoerd Feitsma (Alderman,City of Leeuwarden)

Lieven Bertels (CEO, Leeuwarden2018)

J. Bussemaker (Minister of Education, Culture and Science)

Oeds Westerhof (Network & Innovation, Leeuwarden2018)

Mayor Ferd Crone

Holland x Kyusyu Expert Meeting in Ukiha in Dec. 2016

Romke Gabe Draaijer (Actor)

Patricia Klomp (Information centre of Leeuwarden-Fryslân2018)

Eva Strober (Curator of Asian Ceramics)

Jelle Burggraaff (Head of European Affairs, Leeuwarden2018)

Sjoerd Bootsma (director, the Welcome to the Village festival)

Joop Mulder (director, Oerol Festival)

European Capital of Culture Matera2019 (Italy)
欧州文化首都マテーラ2019（イタリア）

http://www.matera-basilicata2019.it/en/

Presentation EU-Japan Meets Matera2019

From Left : Paolo Verri (General Manager), Rossella Tarantino (Development and Relations Manager), Alberto Giordano (Goodwill Ambassador), Rita Orlando (Networking, legacy and follow-up), Rebecca Raponi (Rebecca Raponi), Luigi Vitelli (Trainee), Caterina Venece (Trainee)

Mayor Raffaella de Ruggieri

Susumu Shingu (Artist)

Sissi Ruggi (associazione LAMS)
Giovanni Pompeo (associazione LAMS)

Luigi Esposito (Onix Jazz Club)

Claudia Di Perna (Matera 2019)

Mariateresa Cascino (WFF)

Mattia Antonio Acito (Architect)

Emmanuele (Curti Advisor)

Marta Ragozzino Director Polo Museale della Basilicata

Hiroko Shirahata (Freelance coordinator)

An Italian secret now revealed to the world as Capital of Culture

A city in the southern Italian region of Basilicata with a population of some 60,000, Matera is the anchor city for its neighborhood. Now listed as a world heritage site, Matera now welcomes countless tourists, including from Japan, but its history since the collapse of the Roman Empire has been to endure some of Italy's most crushing poverty as the domain of one outside group after another. The distinctive characteristic of the town is its system of cavern dwellings known as the Sassi. From the 8th to the 13th century monks lived here to evade the forces of Islam from the East, and the same spaces were later long used by tenant farmers for their homes. In 1952 all of the Sassi's residents had to remove themselves entirely, for reasons both hygienic and economic, and the uninhabited Sassi turned into abandoned ruins. Since gaining recognition as a UNESCO world heritage site in 1993, however, its unparalleled scenery has made it a global tourist attraction and frequent use as a film location. Some of the Sassi's cave dwellings have now been renovated as hotels, restaurants and the like, and public-private partnership has returned its vibrancy. The theme of Matera 2019 is Open Future. The city is working with the other 20 cities that were candidates for European Capital of Culture to develop an Italia 2019 program to create culture to last even beyond 2019. Matera has placed itself at the hub of a countrywide effort to celebrate its role as European Capital of Culture.

イタリアの秘境から世界に開かれた文化首都へ

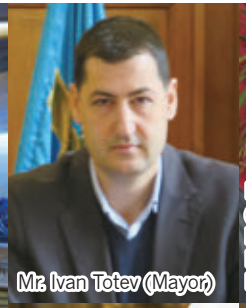
マテーラは南イタリアのバジリカータ州にある都市で、その周辺地域を含む人口約6万人の基礎自治体。今や世界遺産の町として、日本からも旅行者が絶えない街として知られていますが、その歴史はローマ帝国の崩壊後、他民族から繰り返し支配を受け、イタリアのなかでも特に貧困に苦しめられた歴史があります。街の特徴であるサッシ（洞窟住居）は、8世紀から13世紀にかけて、東方からイスラム勢力を逃れた修道僧が住み着き、その後、長らく小作農民の住居として使用されていました。1952年、衛生面や経済的な理由から住民は一斉退去を余儀なくされ、無人となったサッシは廃墟群と化します。しかし1993年、ユネスコ世界遺産に登録されると、その類い希な景観から世界的な観光地としても注目され始め、映画のロケ地などとしても多く使われるようになりました。現在、サッシ内には洞窟住居を改装したホテルやレストランなどもでき、現在は官民協力のもとサッシに活気が戻っています。マテーラ2019のテーマは"Open Future"。現在、2019年とそれ以降も続く文化をつくっていこうと、他の欧州文化首都候補地であった20都市と共同した「イタリア2019」プログラムも展開。マテーラを軸にイタリア全土で欧州文化首都を盛り上げています。

European Capital of Culture Plovdiv 2019 (Bulgaria)
欧州文化首都プロヴディフ2019（ブルガリア）

http://plovdiv2019.eu/en/

plovdiv together 2019 EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE

Plovdiv2019 team


Mr. Ivan Totev (Mayor)

Mr. Stefan Styanov (Deputy Mayor "Education, business development, European policies and international cooperation")

Ms. Ameliya Gesheva (Deputy Mayor "Culture and tourism")

Mr. Plamen Dochev Panov (Chief Expert in Business Development and International Cooperation at Municipality of Plovdiv)

Meeting with cultural operators in Plovdiv

Long-standing hub of culture and the arts now a hub of exchange between civilizations East and West!

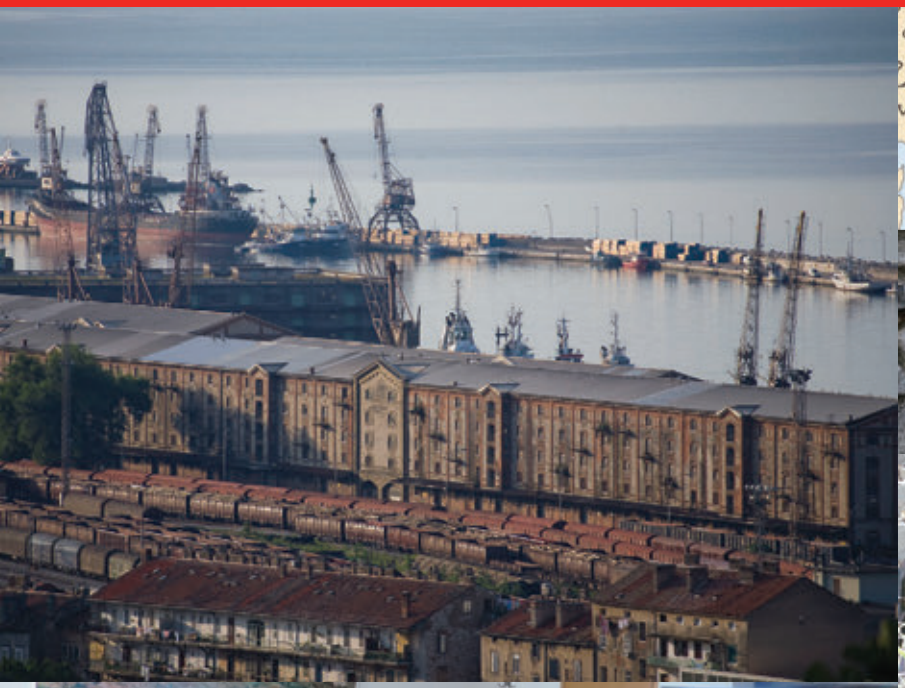
Located in the center of Bulgaria, 152 kilometers southeast of the capital Sofia, Plovdiv is the country's second city and the capital of Plovdiv province. It has a population of some 376,000. With a history reaching back 6,000 years, Plovdiv contains the remains of settlements dating to the fourth millennium B.C. Also remaining in the city are two Roman theaters and an amphitheater, castle ramparts and towers from the Middle Ages, hamam baths and mosques dating from the time of the Ottoman Empire, well-preserved residences from the period of national revival lining the streets of the old town along with churches and lanes of stone paving exquisitely placed. The city is home to over 200 archaeological sites, of which 30 are designated as of national importance. Plovdiv is an important center of business, transport, culture and education. Its numerous museums, galleries and other cultural facilities host many cultural programs in music, the performing arts, film and other areas. The motto of European Capital of Culture Plovdiv 2019 is Together. One of the oldest cities in Europe, Plovdiv has long witnessed the passage of migrants and refugees from many different lands and developed the first cultural city in Bulgaria. Through encounters and collaborations of different cultures, communities and groups, the goals of Plovdiv 2019 are to generate mutual tolerance reaching across borders, creatively link our past heritage with our contemporary world, and channel these outcomes into the city's future development.

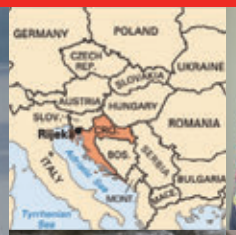
長い歴史のなかで、東西文明の交流の拠点となった芸術文化の拠点！

プロヴディフは、首都ソフィアから南東におよそ152キロメートル、ブルガリア中部に位置するブルガリア第2の都市でプロヴディフ州の州都。人口は約376,000人。プロヴディフは6千年に及ぶ歴史を有しており、紀元前4千年ごろの居住跡が見つかっています。プロヴディフには2つのローマ劇場や円形競技場、また中世の城壁跡や塔、オスマン帝国の浴場（ハマム）やモスク、旧市街に立ち並ぶ保存状態の良い民族復興期の邸宅群、聖堂、細く入り組んだ石畳の路地が残されています。市内には200を超える考古学的遺跡があり、うち30が国の重要指定をうけています。街は経済、交通、文化および教育の重要拠点。街には数多くの博物館、画廊や文化機関が置かれ、音楽、演劇、映画など多くの文化プログラムを主催しています。欧州文化首都プロヴディフ2019のモットーは「Together」。ヨーロッパで最も古い町のひとつであるプロヴディフには、古くから様々な国々からの移民、難民が行き交い、ブルガリアで最初の文化都市を創り上げてきました。プロヴディフ2019では、異文化、異なるコミュニティやグループとの出会いや共同作業を通して境界を越えた相互の寛容性を生み出し、また過去の遺産と現代を創造的に結び付け、街の発展につなげていくことを目指しています。

European Capital of Culture Rijeka 2020 (Croatia)
欧州文化首都リエカ2020（クロアチア）

http://www.rijeka2020.eu/en/

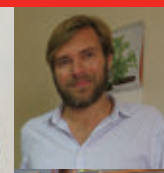


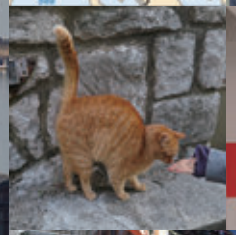


Middle : Slobodanka Miskovic (Director of ART KINO)
Right : Irena Kregar Segota (Development and Strategic Partnerships Director Rijeka 2020)

Left : Magdalena Lupi (Director of City Puppet Theater Rijeka)

3. Zmaj

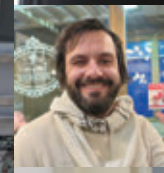




Left : Sabina Salamon (Curator of MMCA)
Right : Zoran Krusvar (Coordinator of Rijeka 2020)

Plostor plus

STIFF



Rijeka, city of water where river meets the sea

The principal seaport of Croatia, Rijeka is situated at the root of the eastern Istrian peninsula. An industrial city that breathes maritime culture, it has been a trading hub since Roman times. The Rje ina River flows through the center of the city and empties into the Adriatic, which spreads out as far as the eye can see. Rijeka means “river” in Croatian, a reminder of how closely water nestles to the people of the city. Rijeka takes pride in the beauty of its river and sea, but to its rear it is enclosed by mountains and forest. As well as ever-changing natural scenery, Rijeka is blessed with such historical treasures as its Hapsburg architecture. Croatia became a formal member of the European Union in 2013 and that year began preparations for hosting the European Capital of Culture. As the 28th EU member, it has adopted Port of Diversity as the theme of Rijeka 2020. The city is set to conduct its wide-ranging program with the objective of thinking through coexistence with EU member countries, with the neighboring region and with all the countries of the world.

川と海が交差する水の街リエカ

クロアチア有数の港湾都市・リエカは、イストリア半島東側の付け根に位置し、ローマ時代から続く貿易の拠点として海洋文化が息づいている工業都市。街の中枢を流れるリェツィナ川が注ぎ込むのは、目の前いっぱいに広がるアドリア海。「リエカ」とはクロアチア語で「川」を意味し、水がいかにリエカの人々に寄り添ってきたかを偲ばせます。また、川や海の美しさを誇るリエカの街は後方に山々と森を抱いており、変化に富んだ風光明媚な自然と、ハプスブルク時代の建築物など歴史的な資産にも恵まれています。クロアチアは2013年に正式にEUに加盟し、同年より文化首都開催への準備を進めてきました。28番目のEU加盟国であることを踏まえ、リエカ2020が掲げるテーマは「多様性の港—Port of Diversity—」。様々なプログラムを通して、EU諸国や近隣地域、そして世界の国々との共存関係について考えてゆくことを目指しています。

European Capital of Culture Galway 2020 (Ireland)
欧州文化首都ゴールウェイ2020（アイルランド）

http://galway2020.ie/

Team Galway2020 and participants of the presentation

Galway got the title!

Mr. Michael Connolly
Councillor, Galway City Council

Presentation on EU-Japan Fest

A new wave born of tradition, innovation and cultural mixing

Galway, a city in western Ireland, is the capital of County Galway. Distinctive for its vibrant street life in a medieval atmosphere, the city hosts a rich variety of events throughout the year, including art festivals and an oyster festival. It is known as a student town, and hard on the city center sits the National University of Ireland, Galway, renowned for its Irish studies programs and which holds the UNESCO archive of spoken material for Celtic languages.

The theme of Galway 2020, rich in Irish culture, is Making Waves. Grounded in notions of migration, language and landscape, the goal is to develop, together with the people of Galway, of Ireland, of Europe and of the world, activities that will continue to resonate long after 2020.

伝統、革新、様々な文化が交わり生まれる新たな波

ゴールウェイは、アイルランド西部の都市で、ゴールウェイ州の州都。中世の雰囲気を残しつつも活気ある町並みが特徴で、アートフェスティバルやオイスターフェスティバルをはじめ、年間を通して多彩なイベントが開催されます。学生の街としても知られ、街の中心地からほど近いところには、アイルランド研究で名高いゴールウェイ大学があり、ケルト語派の音声資料のユネスコ・アーカイブを保持しています。

アイルランド文化を色濃く残すゴールウェイ2020のテーマは、Making Waves（波動をつくる）。移住・言語・風景という三つの柱に基づき、2020年そしてそれ以降へと長きにわたって波及していく活動を、ゴールウェイ、アイルランド、ヨーロッパそして世界の人々とともにつくりあげることを目指します。

European Capital of Culture Timisoara 2021 (Romania)
欧州文化首都ティミショアラ2021（ルーマニア）

http://www.timisoara2021.ro/en/

Simona Neumann, the Executive Director and team Timisoara 2021

President Klaus (previous mayor of Sibiu) and Ms. Neumann

Dorin Marchis (right), President of Romania Aikikai and his team

The City That Shone the Light of Freedom on Romania

Located in the Transylvania region of western Romania, Timişoara was the stage of the popular uprising against the Communist regime that launched the Romanian revolution in 1989 and led to the collapse of the Ceauşescu regime and Romanian freedom. The city's designation as European Capital of Culture in what may be termed a turning point in Romanian history is of great significance within the country. Indeed, soon after its selection President Klaus Iohannis, who had been mayor of Sibiu when it hosted European Capital of Culture 2007, made a visit to Timişoara and spoke of the hopes for the European Capital of Culture. The motto of Timişoara 2021 is "Shine your light! Light up your city!" As a city unafraid of change and proud of its diversity and its spirit of innovation, Timişoara shines a light on the future of Europe and of the world.

ルーマニアに自由の光をもたらした街

ルーマニア西部トランシルヴァニア地方に位置するティミショアラは、1989年にルーマニア革命の始まりとなった共産党政権に対する市民蜂起の舞台であり、チャウシェスク政権の崩壊とルーマニアの自由化へと導いた街。ルーマニア史上のターニングポイントともいえる同都市が今回欧州文化首都に選出されたことはルーマニア国内でも大きな意義をもち、クラウス大統領（前シビウ市長／欧州文化首都2007）も決定後すぐに同地を訪れ、欧州文化首都に対する期待を語りました。ティミショアラ2021のモットーは「Shine your light-Light up your city!」。変化を恐れない革新の精神と多様性を誇る都市として、欧州、そして世界の未来を照らします。

European Capital of Culture Eleusis 2021 (Greece)
欧州文化首都エレフシナ2021（ギリシャ）

https://eleusis2021.eu/?lang=en

Kaliopi Papangeli (Director of Eleusis Archaeological Site and Archaeological Museum)

Giorgos Skianis (Curator of Eleusis 2021 Visual Arts Programme)

Giorgos Alexandrou (Architect, Member of Eleusis 2021 core artistic team)

Evangelos Kyriakidis (Archeologist, Director of the MA Heritage Management and member of Eleusis 2021 Board)

Kelly Diapouli (Artistic Director of Eleusis 2021)

George Tsoukalas (Mayor)

From the land at the headwaters of Europe, transformation

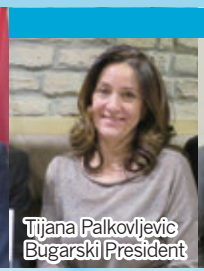
Elefsina is a port town located some 20 kilometers northwest of the Greek capital of Athens. The region underwent industrial development in the early 20th century and is today an industrial bastion of the Greek economy. The charm of Elefsina, meanwhile, is that nowhere is more redolent of ancient Greece. It is known as the archaeological site of Eleusis and as the center of the rites for the goddess Demeter of Greek myth. The theme of Elefsina 2021 is Transition to EUphoria. In ancient Greek “eu” means “good” in a deep sense, and the city identifies common challenges facing Elefsina and Europe in its primary themes of EUrbanization, the EU Working Classes and EUnvironment. Fixing attention on events occurring in modern Greece and in Europe as well, the city continues with preparations for the program of European Capital of Culture with the objective of rethinking sustainable development in a range of fields.

ヨーロッパの源流の国から、変革を

エレフシナは、ギリシャの首都アテネの北西20キロメートル付近に位置する港町。周辺一帯は20世紀初頭から工業が発展し、今日では工業地域の一角としてギリシャ経済を支えています。一方で、古代ギリシャの趣も感じることが出来るのがエレフシナの魅力。エレウシスの遺跡やギリシャ神話に登場する女神デーメーテールの祭儀の中心地として知られています。エレフシナ2021のテーマは、「幸福への変遷（Transition to EUphoria）」。古代ギリシャ語で“eu”は深い感覚においての“良いこと”を意味しているといい、エレフシナとヨーロッパが直面している共通の大きな課題を3つの主要テーマEUrbanizaion（都市化）、The EU Working Classes（労働階級）、EUnvironment（環境）として掲げています。近年ギリシャをはじめヨーロッパで起こった出来事に着目しつつ、様々な分野における持続的発展について再考することを目的としながら、欧州文化首都のプログラム準備を進めていきます。

European Capital of Culture Novi Sad 2021 (Serbia)
欧州文化首都ノヴィ・サド2021（セルビア）

Dalibor Rozic, Member of city council in charge of Culture



Tijana Palkovljevic Bugarski President

Team Novi Sad 2021 / ノヴィ・サド 2021チーム

Left : Nemanja Milenkovic (CEO), Middle : Vuk Radulovic (International Relations Manager) and Team Novi Sad 2021

Youthful energy stepping towards the future in first city selected from candidate EU member

The city of Novi Sad in northern Serbia is situated on the Danube in the southern part of the Pannonian plain. Serbia's second city after the capital Belgrade, Novi Sad is the capital of the autonomous province of Vojvodina. It was known as the center of Serbian culture from the Enlightenment to the modern period, when was it affectionately called the "Athens of the Serbs". Today Novi Sad is home to clusters of universities and cultural facilities, and is growing into the hub of culture in Serbia. Serbians, Hungarians and Germans are among the 26 ethnic groups that share the space in Novi Sad, which is historically a location of mingled ethnic neighborhoods where different religions and cultures long maintained a coexistence. Overcoming the scars of the conflicts that embroiled the region in the 1990s, currently Serbia is working surely towards membership in the European Union. The first city from an EU candidate to secure the title of European Capital of Culture is the starting point of a global challenge for Novi Sad 2021 to explore peace and tolerance in a multicultural society.

EU加盟候補国から初の選出都市 —未来へ踏み出す若いエネルギー

セルビア北部の街ノヴィ・サドは、パンノニア平原の南部・ドナウ川沿いに位置します。首都ベオグラードに次ぐセルビアの第二の都市であり、ヴォイヴォディナ自治州の州都。啓蒙主義～近代化の時代にはセルビア文化の中心地として知られ、「セルビア人のアテネ」の愛称で親しまれてきました。今日のノヴィ・サドには文化施設や大学が集まり、セルビアにおける文化的な拠点へと成長しています。セルビア人、ハンガリー人、ドイツ人を含めた26の民族が共存するこの地は、歴史的にも常に多民族混住の地であり、宗教や文化の共存が長らく保たれてきた地でもあります。90年代にこの地を覆った紛争の傷跡を乗り越え、現在のセルビアはEU加盟に向けて着実に動き出しています。EU候補国として初の欧州文化首都のタイトル獲得を機に、ノヴィ・サド2021は多文化社会における平和や寛容について模索するグローバルな挑戦の起点に立っています。

Decoration in 2016　本年度の受賞

（）は関連の欧州文化首都

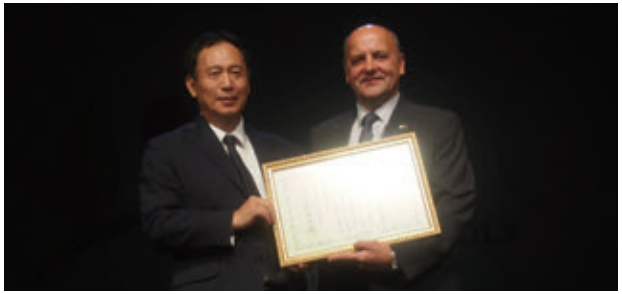
The Medal Artis Bohemiae Amicis
The 23rd Chairman, Hideaki Omiya (Chairman, Mitsubishi Heavy Industries)
(Pilsen 2015)
チェコ共和国「チェコ芸術の友」
第23回実行委員長 大宮英明
（三菱重工業会長）
（プルゼニ2015）

The 12th JTB Award
Yamamoto Nohgakudo
(Sibiu 2007)
第12回JTB交流文化賞
山本能楽堂
（シビウ2007）

Other Awards 2016 ／過去の支援プログラムに関わった方々の受賞（2016年度）

The 24th Yomiuri Theatre Award
Director of Chiten Motoi Miura (Sibiu 2007)
第24回読売演劇大賞選考委員特別賞
地点 代表 三浦基（シビウ2007）

The Japan Foundation Prize for Global Citizenship 2016
Music Iwo Jima District assembly (Weimar 1999)
2016年度国際交流基金地球市民賞
硫黄島地区会（ワイマール1999）



Prize from Ministry of Foreign Affairs of Japan
Bonsai artist Kęstutis Ptakauskas (Vilnius 2009)
平成28年度外務大臣賞
盆栽家　ケストゥーティス・プタカウスカス（ヴィリニュス2009）

The Order of Culture
Contemporary Artist Yayoi Kusama (Lille 2004, Liverpool 2008, Marseille-Provence 2013)
平成28年度文化勲章
現代美術家・草間彌生（リール2004、リバプール2008、マルセイユ・プロヴァンス2013）

The Kleist Prize
Writer Yoko Tawada (Umea 2014)
クライスト賞
作家・多和田葉子（ウメオ2014）

Prize for inbound from Kansai Ministry of Economy, Trade and Industry
Yamamoto Nohgakudo (Sibiu 2007)
第1回「はなやかKANSAI魅力アップアワード」～関西インバウンド大賞～
山本能楽堂（シビウ2007）

Yokohama Dance Collection Competition I FITS Award
Dancer Ryu Suzuki (Sibiu 2007)
横浜ダンスコレクションコンペティションI シビウ賞
ダンサー・鈴木竜（シビウ2007）

Medal with Purple Ribbon
Architect Kazuyo Sejima (Stockholm 1998)
秋の紫綬褒章
建築家・妹島和世（ストックホルム1998）

The Japan Art Academy Prize
Composer Toshi Ichiyanagi (Luxembourg 1995)
日本藝術院賞
作曲家・一柳慧（ルクセンブルグ1995）

Art Encouragement Prizes
Animation director Sunao Katabuchi (Aarhus 2017)
文化庁　芸術選奨
アニメーション監督・片渕須直（オーフス2017）

Art Encouragement Prizes
Player of the Shō Mayumi Miyata (Kosice 2013)
文化庁　芸術選奨
笙奏者・宮田まゆみ（コシツェ 2013）

Art Encouragement Prizes
Choreogragher / Dancer Ryohei Kondo (Sibiu 2007)
文化庁　芸術選奨
振付家 / ダンサー・近藤良平（シビウ2007）

The 20th Japan Media Arts Festival Awards
Artist / Director of the photo studio Yoshihara, Yukihiro Yoshihara (Vilnius 2009)
第20回文化庁メディア芸術祭
アーティスト、新発田市「吉原写真館」館主・吉原悠博（ヴィリニュス2009）

Canon New Cosmos of Photograghy
Photogragher Karen Sato (Vilnius 2009)
写真新世紀グランプリ
写真家・佐藤華連（ヴィリニュス2009）

Foreign minister's commendations for FY 2016
31st heir of Ogasawara-ryu Kiyotada Ogasawara (Wroclaw 2016)
平成28年度外務大臣賞
弓馬術礼法小笠原教場三十一世・小笠原清忠（ヴロツワフ2016）

Foreign minister's commendations for FY 2016
Yuzaburo Mogi, Honorary CEO and Chairman of the board of Kikkoman / The 9th EU-Japan Fest Chairman (Porto 2001, Rotterdam 2001)
平成28年度外務大臣賞
茂木友三郎 キッコーマン名誉会長、EU・ジャパンフェスト日本委員会、第9回実行委員長（ポルト2001、ロッテルダム2001）

The Murano Togo Prize
Architect Toyo Ito (Bruges 2002)
村野藤吾賞
建築家・伊東豊雄（ブルージュ 2002）

EU-Japan Fest Participated Artists' Follow-up

これまでの24年間、欧州文化首都に関わったアーティストたちは、その後様々な活躍を展開しています。
ここでは、数多くの業績の中から各分野の活動を一つ選び紹介します。

Photography 写真：Tomoko Sawada / 澤田知子

Architecture 建築：Kazuyo Sejima / 妹島和世
Medal with Purple Ribbon
秋の紫綬褒章

Design デザイン：Satoko Sai, Tomoko Kurahara / 崔聡子、蔵原智子
Exhibition "Inner landscapes, Turku" in Tokyo
「インナーランドスケープス、トゥルク」展（東京）

Contemporary Art 現代美術：Yayoi Kusama / 草間彌生
Exhibition “My Eternal Soul”, The National Art Center, Tokyo
大回顧展『わが永遠の魂』(国立新美術館)

Art 美術：Chihiro Ito / 伊藤知宏
Participation for noc noc art project (Portugal) for 5 consecutive years
noc noc フェスティバル（ポルトガル）への5年連続参加

Poetry and literature 詩・文学：Taijin Tendo / 天童大人
1500th anniversary of “La voix des poètes”
『詩人の聲』開催1500回達成

Music 音楽：Miyuji Kaneko / 金子三勇士
Toyota Master Players, Wien
トヨタ・マスター・プレイヤーズ、ウィーン

Traditional Art 伝統芸能：Karolina Styczyńska / カロリーナ・ステチェンスカ
Promotion for the first non-Japanese female shogi professional
史上初の外国人プロ棋士 誕生

Community Activity 地域活動：WACSS / ワーカス
和歌山芸術文化支援協会 / wacss

EU・ジャパンフェスト通信

事務局　広報活動

当委員会のホームページ、SNSでは、オープンコールや助成金情報、欧州文化首都での開催状況などをお届けするとともに、過去にご縁のあった方々、これから欧州文化首都に関わる方々の現在の活躍を毎日お届けしています！本ページでは、昨年の事務局広報活動のごく一部をご紹介致します。ホームページやSNSでの広報をご希望の方は、当委員会までご連絡ください。

Project
11Fountains, Shinji Omaki
大巻伸嗣 噴水プロジェクト

Leeuwarden 2018 / レーワルデン2018

solo exhibition
Steen Rasmussen
スティーン・ラスムッセン個展

Aarhus 2017
オーフス2017

Art Project
Symposium of Contemporary “Inaka Art” Sanna Ransby
サナ・ランズビー
現代Inaka Art実験プロジェクト参加

Aarhus 2017
オーフス2017

Publication
Frédéric Martel, “Global Gay” trans. by Harume Hayashi
林はる芽翻訳『世界LGBT事情』（フレデリック・マルテル著）出版

■過去の関連事業
Symposium “The Role of Culture in an Age of Advancing Globalization : EU-Japan Dialogue on Culture” (2003)

シンポジウム『グローバル化で文化はどうなる？』～日本とヨーロッパの対話～（2003年）

solo exhibition
Naoko Ito
伊藤尚子個展

Mons 2015
モンス2015

Dance Performance
Holistic Strata
Hiroaki Umeda
梅田宏明
球形ホール用プロトタイプ
藝大公演

Riga 2014, Mons 2015
リガ2014、モンス2015

Dance Performance
The Fog, Ensemble Sonne
アンサンブル・ゾネ公演「霧のようなまなざし」

Mons 2015
モンス2015

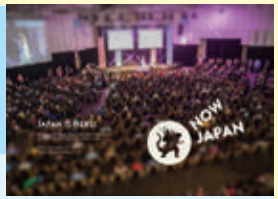
Exhibition
ZERODATE Art Project “0 /DATE” The 10th anniversary
ゼロダテ美術館2016 開催十周年

Turku 2011, Tallinn 2011, (Akita Pref., The location of “The European Eyes on Japan / Japan Today” vol. 13)
トゥルク2011、タリン2011（日本に向けられたヨーロッパ人の眼・ジャパントゥデイvol.13撮影地：秋田県）

Exhibition
SPACESHIP
Susumu Shingu
新宮晋の宇宙船
横須賀美術館

Matera 2019
マテーラ2019

Festival
nowJapan, Sergej Grigorjv
「ナウ・ジャパン」
セルゲイ・グレゴリエフ来訪



Japanese cultural festival started in 2009, which aims to promote Japanese culture in all forms to Lithuanian society.

Vilnius 2009
ヴィリニュス2009

Music Performance
Ichitaro, Japanese Taiko Drummer
和太鼓壱太郎
新春公演

Košice 2013
コシツェ 2013

Exhibition
Lost Human
Hiroshi Sugimoto
杉本博司
「ロストヒューマン」

Marseille-Provence 2013
マルセイユ・プロヴァンス2013

Photography Workshop
Kengo Noguchi
野口健吾 ワークショップ

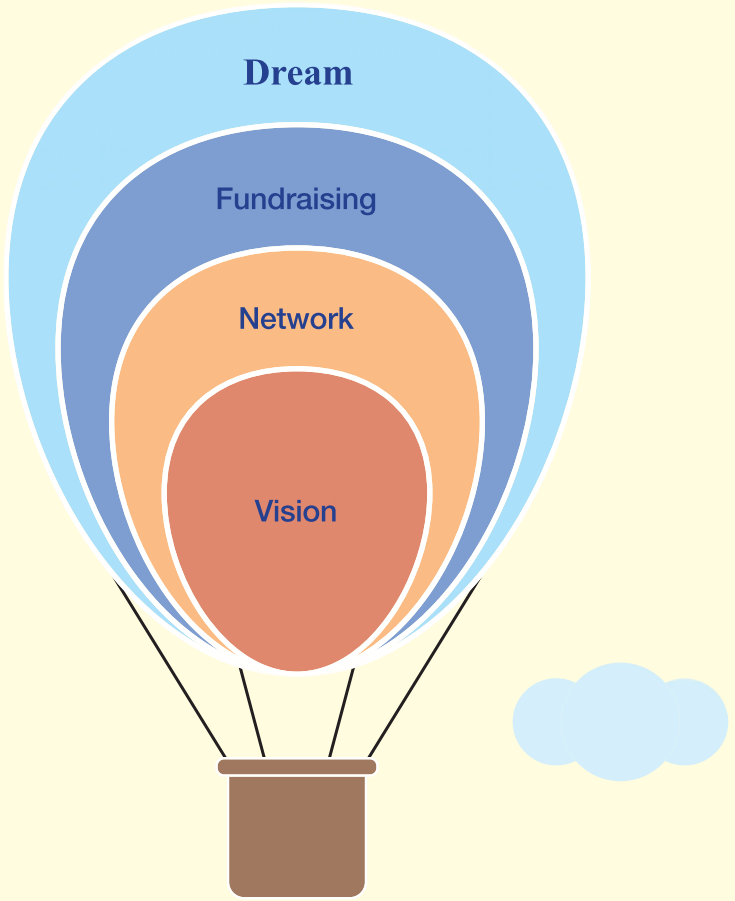
Guimarães 2012
ギマランエス2012

Exhibition
The Voice Between: The Art and Poetry of Yoshimasu Gozo
「声ノマ 全身詩人、吉増剛造展」
東京国立近代美術館

Photographer of the photograph book “In-between 11”
写真集『In-between 11』写真家

Fundraising
資金調達について

Think Global, Act Local



情熱・ネットワーク・資金の三つが紡ぐ、未来への大きな夢

クラウドファンディングは、参加アーティストの情熱や活動内容を広く発信し、理解者を増やし、夢の実現へと近づける創造的な試みです。これまで、欧州文化首都に関連するプログラムは、開催側の資金、当委員会の経済界募金、欧州委員会の文化事業振興策「クリエイティブ・ヨーロッパ」（Creative Europe）などによって、支えられてきましたが、近年は、これにアーティストによるクラウドファンディングが加わったことで、実現するプログラムも増えつつあります。EU･ジャパンフェスト日本委員会は、アーティストの取り組みと夢が地域社会の資産として大きく成長してゆくことを応援しています。

共鳴を力に。クラウドファンディング

ー自立を目指すアーティストの資金調達ー

クラウドファンディング（CrowdFunding）とは、群衆（crowd）と資金調達（funding）を組み合わせた造語で、アイデアやプロジェクト実現などの「ある目的」のために、インターネットを通じて不特定多数の人から資金の出資や協力を募ること。クラウドファンディングによってアーティスト独自の資金集めが容易になり、活動内容を広められる広報としての機会にもなっています。欧州文化首都に関係しているプログラムでも、自己資金調達の一環として、近年クラウドファンディングに挑戦するアーティスト達が増えています。

Creation of the original Shogi set
オリジナル将棋の制作

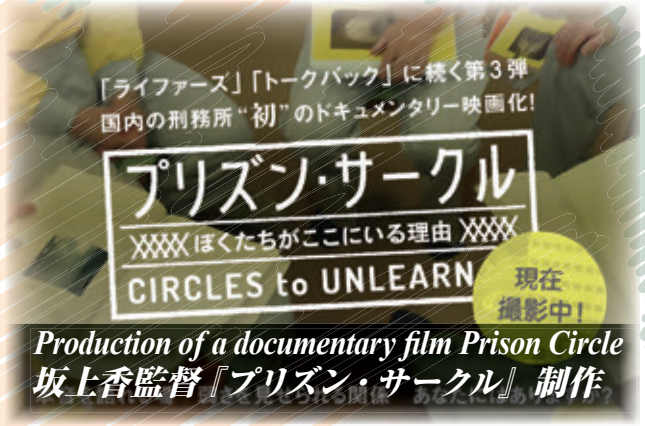
DKK74,518 Funded!（Target amount DKK50,000）
21Sep.- 21 Oct. 2016
2016年9月21日～ 10月21日

World Animation Screening
世界のアニメーション上映

¥340,000 Funded!（Target amount ¥300,000）
Apr. 2016
2016年4月

Jiutamai and Polish music performance in Japan
地唄舞とポーランド音楽の交流舞台 凱旋公演

¥205,000 Funded!（Target amount ¥200,000）
Aug. 2016
2016年8月



Production of a documentary film Prison Circle
坂上香監督『プリズン・サークル』制作

¥7,013,500 Funded!（Target amount ¥3,500,000）
Oct. 2016
2016年10月

Poetry Slam World Cup in Paris
ポエトリー・スラム ワールドカップ in パリ

¥396,000 Funded!（Target amount ¥350,000）
May 2016
2016年5月

Tour de Flanders
自転車イベント「ツール・ド・フランダース」

¥241,000 Funded!（Target amount ¥200,000）
Mar. 2017
2017年3月

Project	Artist / Organization	European Capital of Culture
Poetry Slam World Cup	Takeo Oshima (Poet)	Mons 2015
International Youth Concert European Capital of Culture 2016	Miyagi Sanjo OG Choir	Taliinn 2011, Turku 2011, Maribor 2012, Guimaraes 2012, Wroclaw 2016, San Sebastian 2016
Concerts in San Sebastian 2016 and Paris	Heart of Peace Hiroshima (NPO)	San Sebastian 2016
Mori Labo 2016 : The 9th Exbition Forest in Yokohama	The Creation and Voice of the woods	Patras 2006
Jiutamai and Polish music performance in Japan	Tokijyo Hanasaki	Wroclaw 2016
Binational Exhibition of young artists in Paris and Osaka	Art 7ten (contemporary Art)	Liverpool 2008
Production of a documentary film Prison Circle	Kaoru Sakagami (cinema director)	Sibiu 2007
Tour de Flanders	Arts Flanders Japan	Antwerp 1993, Brussels 2000, Brugge 2002, Mons 2015
Creation of the original Shogi set	Filip Marek (Czech Asociation of Shogi)	Pilsen 2015
BIRD theatre renewal	BIRD theatre company	Sibiu 2007
Tadatsugu Sasaki foundation	The Tokyo Ballet	Weimar 1999
WAT 2016 : World Animation Screening	Office H	Aarhus 2017
Collaboration of Japanese and Czech traditional string puppets	The marionette troupe Isshiza	Pilsen 2015
Production and screening of a short firm inspired by Greek tragedy	CITA	Pafos 2017

プロジェクト	アーティスト / 団体	関連する欧州文化首都
ポエトリー・スラム ワールドカップへの出場	大島健夫（詩人）	モンス2015
2016年欧州文化首都 国際青少年音楽祭参加	宮城三女OG合唱団	タリン2011、トゥルク2011、マリボル2012、ギマランエス2012、ヴロツワフ2016、サン・セバスティアン2016
サン・セバスティアン2016とパリでの公演参加	ハート・オブ・ピース広島（NPO）	サンセバスティアン2016
森ラボ2016 横浜の森美術展９	創造と森の声	パトラス2006
地唄舞とポーランド音楽の交流舞台 凱旋公演	花崎杜季女	ヴロツワフ2016
若手日仏作家による現代美術展開催（大阪＆パリ）	Art 7ten（現代美術）	リバプール2008
ドキュメンタリー映画「プリズン・サークル」の制作	坂上香（映画監督）	シビウ2007
ベルギースタイルの自転車イベント「ツール・ド・フランダース」	アーツフランダース・ジャパン	アントワープ1993、ブリュッセル2000、ブルージュ2002、モンス2015
チェコ発 将棋セットの自主制作	フィリップ・マレク（チェコ将棋協会）	プルゼニ2015
鳥の劇場リニューアル	鳥の劇場	シビウ2007
佐々木忠次基金	東京バレエ団	ワイマール1999
WAT 2016 世界のアニメーション上映	オフィスH	オーフス2017
日本とチェコの伝統芸能・糸あやつり人形 初共演	一糸座	プルゼニ2015
ギリシャ悲劇に着想を得たショートフィルムの制作及び上映	CITA	パフォス2017

主な日本のクラウドファンディング・プラットフォーム

CAMPFIRE	https://camp-fire.jp/new
READYFOR?	https://readyfor.jp/
COUNTDOWN	https://www.countdown-x.com
MotionGallery	https://motion-gallery.net/

主な海外のクラウドファンディング・プラットフォーム

KICKSTARTER	https://www.kickstarter.com/
indigogo	https://www.indiegogo.com/
Gofundme	https://www.gofundme.com/

Golem : puppet performance
『ゴーレム』糸あやつり人形公演

¥609,000 Funded! (Target amount ¥570,000)

period : Apr. 2016
実施期間：2016年4月

Heart of Peace Hiroshima
ハートオブピース広島

¥63,000 Funded! (Target amount ¥600,000)

period : 14 Jun.-13 Jul. 2016
実施期間：2016年6月14日～7月13日

Binational Exhibition of young artists in Paris and Osaka
若手日仏作家による現代美術展開催（大阪&パリ）

¥431,000 Funded (Target amount ¥700,000)

period : 19 Aug.-19 Sep. 2016
実施期間：2016年8月19日～9月19日

Filip Marek
(Founder of the Czech Association of Shogi)
フィリップ・マレック
（チェコ将棋協会創立者）

Filip Marek encountered the game shogi while at university studying cognitive informatics. He has since become a slave to the game, even designing a set of tiles with arrows to indicate their direction of movement to help shogi spread among people for whom Japanese is not their native tongue. He has set up his own website and through such activities as organizing regular gatherings to play shogi works to bring others to the game. At European Capital of Culture Pilsen 2015 he worked with the Czech Association of Shogi, the local board game society and local board game clubs to host a shogi program that included workshops, lectures and matches.

認知情報学を学んでいた大学在学中に将棋に出逢う。以来将棋の虜となり、日本語を母国語としない人々にも将棋を広めるべく、駒の動きを示す矢印がデザインされたオリジナルの駒を作成。自らウェブサイトを開設し、定期的な将棋の集まりを企画するなどの活動を通して、将棋の普及に努めている。2015年欧州文化首都のプルゼニ（チェコ）では、チェコ将棋協会、地元のボードゲーム協会、ボードゲームクラブと共同で将棋プログラムを主催し、ワークショップやレクチャー、対戦などを開催した。

Spreading shogi around the world! An enthusiastic Czech effort

What motivated you to try crowd funding?
We make our own original version of shogi in Europe to make Shogi more accessible. To have reasonable price for customers, we needed to make big amount of shogi sets – but this needs a lot of money, which we did not have as we are not a big company.

Why you chose to use the platform in Denmark, not in your homeland.w
Kickstarter has some rules for their campaigns like you need to be a permanent resident in some country, where they have their branch. But there is any in Czech Republic, fortunately we have a relative living in Denmark, who is trustworthy. It is important to have 100% trust in this person, because he will receive the money and then he has to resend them to your account.

How did you like it?
Was it successful? Yes, we were successful, we got over 100% of our goal and had 158 backers! That was amazing, so many people were interested in shogi. But we worked hard, it is needed to not underestimate anything. But not everything is easy as it seems – you have to calculate not only your products, shipping is also included in your goal. Shogi are still not much known out of Japan, but thanks to crowd funding, we could see if there is any interest in it and many people discovered this great game because of our Kickstarter campaign. So it was a good advertise for us as well.

Any advice or tips for people who's considering to try crowd funding?
Yes, look at similar campaigns to yours, learn from them. Get all information and materials together, prepare list of people, who might be interested in it. Make the video short, but clear.
First 48 hours are the most important – you need to be fully active and it is good to inform people before the campaign starts. There are every day hundreds of new projects, so yours will quickly fall down from the first pages on Kickstarter.
Share it everywhere quickly, answer immediately all questions from people and backers. Be active on many social networks, not only Facebook, but inform people everywhere around internet, you can also ask some bloggers, look for forums about Kickstarter, find your customers / supporters.

日本の将棋を世界中に広めたい！ チェコからの熱い取り組み

DKK74,518達成！
≒116万円

なぜクラウドファンディングに挑戦してみようと思ったのですか？
―私たちは、ヨーロッパの人にも親しみやすいような独自の将棋を製作しています。顧客の手に届きやすい価格帯にするにはかなりの数の将棋セットを作らなければならないのですが、それには相当の資金を要します。大きな会社ではない私たちにはそれだけの資金がなかったので、クラウドファンディングに挑戦することにしました。

なぜチェコではなく、デンマークのプラットフォームを使うことにしたのですか？
―Kickstarter（クラウドファンディングのプラットフォーム）ではキャンペーンを始めるにあたって、利用者はKickstarterのブランチがある国の永住市民権を得てなければならないなどのいくつかのルールがあります。チェコにはそのブランチはないのですが、幸いなことに私たちにはデンマークに信頼できる親戚がいました。仲介となってくれる人は、あなたが100％信頼できる人であることが重要です。キャンペーンを通じて得られた資金を、あなたの口座に送金してもらう必要がありますからね。

実際に使ってみてどうでしたか？成功しましたか？
―はい。158人もの方々にご支援をいただき、目標以上の資金を得ることができて大成功でした! たくさんの人が将棋に興味を持ってくれたということの現れでもあり、本当に素晴らしいことです。と同時に、これは私たち自身が目標に向けて熱心に取り組んだ結果でもあり、このことも決して低く評価すべきことではないと思っています。とはいえ、実際にはすべてが簡単にできるというわけでもありません。製品をつくることだけではなく、出荷までがゴールには含まれていることを計算しておかなければなりません。
将棋は、まだまだ日本以外ではよく知られていませんが、クラウドファンディングのおかげで、人々の将棋に対する関心度を見て取ることができました。このキャンペーンを通して多くの人々がこの素晴らしいゲームを知ることができましたし、良いPRにもなったと思います。

これからクラウドファンディングに挑戦しようと考えている人に向けて、アドバイスをお願いします。
―自分のプロジェクトと似ているキャンペーンを見つけて、そこから学んでください。事前にすべての情報と材料をしっかり用意し、あなたのキャンペーンに関心を持ちそうな人や協力者のリストを用意しましょう。そして、短くて明確なビデオも作成して載せるといいですよ。
最初の48時間が正念場です。常に動ける態勢である必要がありますし、キャンペーンを始める前に内容を告知しておくのも良い結果につながります。Kickstarterには毎日何百もの新しいプロジェクトがアップされるので、自分のものはトップページからすぐに外れてしまいます。
様々な場所ですばやくプロジェクトを共有し、支援者などからの質問にはすべて迅速に答えられるように心がけてください。さらに、あらゆるソーシャルネットワークを駆使することが必要です。例えば、Facebookだけではなく、インターネットの至る所に生息する人たちにあなたのプロジェクトを広めることが大切です。ブロガーに依頼したり、Kickstarterに関する情報フォーラムを探したりして、あなたのプロジェクトの顧客や支援者を見つけることができますよ。

Info.

Kickstarter website "Japanese strategy game : original Shogi for everyone!" :
https://www.kickstarter.com/projects/1474464921/japanese-strategy-game-shogi-for-everyone

Shogi.cz :
http://www.shogi.cz/en/about-shogi

BURN, Mitsutoshi(Artist NPO ART TRACE)
坂 光敏（アーティスト　美術関連NPO「ART TRACE」所属）

Born in 1971 in Nagoya, lives in Tokyo.
A graduate of Nanzan University in 1995, resign from a travel agency in 1998, a graduates of Musashino Art University, Department of Painting in 2003. Join in NPO about modern art “ART TRACE” in 2003.
Characteristics of his work is “drawing”. He makes works mainly not by colors but lines.
He hold solo exhibitions mainly at ARTTRACE Galley in Tokyo at several times.
An artist book “Man and Girl” was published in 2010.
He joined in “International Drawing Triennale” in Wroclaw, Poland in 2016, exhibited paper works and Live Drawing at BOSA Gallery.
He joined in “Nasu Art Apartment”. This is held at the Japanese hotel in Tochigi-Pref. He held Live Drawing mainly on the wall in the room.

1971年名古屋生まれ。東京在住。
南山大学英米科、旅行会社勤務を経て画業を志す。2003年武蔵野美術大学卒業、同年現代美術のNPOアートトレイスに参加。アートトレイスギャラリーを中心に個展を行なう。
2010年アーティスト・ブック“Man and Girl”上梓。2011年から空間の壁や床に約1ヶ月描き続けるライブ・ドローングを開始、ポーランドの「インターナショナル・ドローイング・トリエンナーレ」や「那須アートアパートメント」で同形式の作品を発表。

“借り入れなど、基本的には自分の力でお金を作りたいという気持ちはあったのですけれども、一度やってみたら面白いかもしれないと思い、クラウドファンディングを決意しました。”

―2016年1月～2月にポーランド・ヴロツワフでの展覧会「国際コンテンポラリー・ドローイング・フェスティバル」（☞34～37ページ参照）に参加しました。最初に参加へのお話をいただいたのは、2014年11月頃、フェスティバル主催者のダニエラとプシャメックが来日した際でした。招聘が決まった後、アーティスト個人も助成金への申請をするようお願いをされましたので、その時に頂いた資料を参考にして、国際交流基金へ申請書を提出しました。しかし、残念ながら申請は通らず、また2015年の8月頃にはダニエラたちが組織として申請しているポーランド側の助成も厳しいというお知らせがありました。どうしたらよいものかと思い悩んでいた頃に、友人の中川研氏がクラウドファンディングの話を持ち掛けてくれました。彼は、KEN&COMPANYという会社を一緒に運営している仲間で、海外展への参加に共感してくれました。クラウドファンディング(以下CFと略記)に関して、はじめは前向きではなかったのですが、現実的にはお金がないとやっていけない。それに、やってみたら意外と面白い経験かもしれないと思い、挑戦することにしました。

“Campfireでのキャンペーンの内容を、自身がメンバーである現代美術のNPOのアート・トレイスのホームページにも掲載し、紹介の場を拡げました。”

―今回のプロジェクトは、招待による海外での展示、しかも、僕たちがあまり聞きなれない街の名前（ヴロツワフ）が、CF活動を知った人の興味をそそるといった点もありましたので、活動報告の更新を随時行い、なるべく密にFacebookに投稿するなどを心がけました。また、SNSの他には、個人的に繋がりのある友人・知人にも協力を求めました。メルマガやTwitter、個別にメールをするなど、考えうるあらゆる手段を駆使して、この活動を知ってもらうことに心を砕きました。

また、Campfireでのキャンペーンの内容を、自身がメンバーである現代美術のNPO アートトレイスのホームページにも掲載し、紹介の場を拡げました。CFサイトの登録が少し面倒だなという方も中にはいるし、手数料を取られないようにと気遣って、直接振り込んでくれた方々もいました。さらに、展覧会に参加している最中にも、KEN&COMPANYのサイト内で二回目のクラウドファンディングを行い、Campfireでの支援金とは別に約15万円を集めることができました。運営サイトだけではなく様々な方法を組み合わせることで60人以上の方々にご支援をいただくことができ、手数料を差し引いて最終的に集まったのは約52万円。こうして得られた資金は、展覧会にかかる諸経費として活用させていただきました。

アートトレイスというNPOは、もともと武蔵野美術大学の友人や助手が立ち上げた組織で、自分も学生の時にメンバーに加わりました。現代美術関連の書籍出版の他、セミナーやトークイベントの開催、アーティストランでのギャラリーの設立などの活動を行っています。アートトレイス・ギャラリーは、「高く、狭く、期間が短い」といった日本の展示場には付き物の難点を改善したいという思いで、東京・両国にて2004年にスタートしました。自分の作品を公表したい人を募って二年ごとにメンバーを入れ替え、有志による共同所有という形で運営しています。ギャラリーにはすべてを取り仕切るオーガナイザーにあたる人がおらず、全員が平等な立場で運営に関わります。会計、HP作成、広報、企画…といった具合に、各自が班に属して何らかの役割を担い、メールやクラウドサービスを利用してお互いに連絡や情報共有を行っています。

クラウドファンディングのメリット、デメリット

―CFによるメリットは、資金調達と活動の宣伝が兼ねられることで、自分だけでは短期的に集められない額を集められたり、金額的な理由で断念するプロジェクトに挑戦できること。また、その時に必要なお金が懐に入るといったことです。CFサイトにはオフィシャルなイメージがあるので、出資する側には安心感があるかと思います。アーティスト側としても、サイトを通じてだと依頼しやすいという面もあります。

ただし、CFには、支援してくれた人へのお返し、所謂「リターン制度」があります。その経費や手間をきちんと計算しないと本末転倒になりかねないので、ここは注意しなければいけない点でもあります。CFが成立し、無事に作品展示が実現した後にも、支援者への連絡、梱包、発送作業など、やることは結構たくさんあります。なるべく自分にとって負荷の低い仕方、資金の受け取りとプロジェクトの実行までのスケジュールをシュミレーションすることも、本来の目的である質の高いパフォーマンスを行う上では大事なことだと思います。

“スポンサーを一切取らず、個展を開いて、作品を売ることですべてのお金を作り出す――個人的にはそれが一番いいと思うのですけれど、お金がないという理由でプロジェクトを不成立にしてしまうという結果は一番避けたい。”

―個人的にはすべて自力で資金調達するのがベストと考えています。例えばクリストという作家は、作品のプランを描いたドローイングを販売し、その売上だけで作品にかかる費用を全て捻出していますよね。とは言っても、自己出資にこだわるあまりに、自分が行いたい展示やプロジェクトを断念せざるを得ないという結果は最も避けたいところです。まずは、皆さんに作品を見ていただく機会を実現するということが一番大事ですので、金銭的な理由が障害になっているプロジェクトを実現させるための手段の一つとしては、CFは有効だと考えています。

ただし、CFを利用しているアーティストや団体は、自分の周りにはほとんどいません。サイト運営側の手数料がもっと少なくなればいいなと感じましたが、Campfireに限って言えば、現在はその手数料も下がりましたし、目標額に達しなくても受取金額がゼロにはなることはありません。使用者にとってリスクがなくなり、以前よりもずっと挑戦しやすくなったのではないでしょうか。

“たくさんの人を巻き込んでいくプロジェクトという意味では、クラウドファンディングは非常に効果があるのではないかと思います。”

―皆さんにお伝えしたいことは、「人の数が集まるとできることはある」ということです。先程もお話ししたように、アートトレイス・ギャラリーの運営にはアーティスト自身が関わっています。いろいろな人が集まりチームになることで、それぞれに得意な分野や多くのスキルが集まりますし、ギャラリー運営にかかるお金のハードルも下がります。CFもそれに似ていて、一人で100万円集めるのはとても大変ですが、一人一万円といった形でみんなから手伝ってもらうことができれば、プロジェクトの実現度は高くなります。それに、仲間がいれば、情報交換や励まし合うこともできる。たくさんの人を巻き込んでいくプロジェクトという意味では、CFは非常に効果があるのではないかと思います。

ですから、もし自分の活動に大きな資金が必要な場合には有効に利用してほしいですね。いまはノーリスクで失うものはないと思うので、とりあえずやってみてください！

合計 約61万円達成！
（除 手数料）

Info.

NPO ART TRACE : http://www.arttrace.org/index.html

ART TRACE GALLERY :
http://www.gallery.arttrace.org/member/ban/ban.htm

KEN & COMPANY : https://kennakagawa.stores.jp/

For stock, please ask to the contact as follows.
在庫については右記にお問い合わせください。
EU-Japan Fest Japan Committee
EU・ジャパンフェスト日本委員会
+81(0)3 3288 5516
eu-japan@nifty.com
www.eu-japanfest.org

1st (1993) ~ 23rd (2015)
EU-Japan Fest Official Report Book
第１回（1993）～第23回（2015）
EU・ジャパンフェスト公式報告書

Photograph book
“European Eyes on Japan / Japan Today”
写真集
「日本に向けられたヨーロッパ人の眼・ジャパントゥデイ」

Photo books from the project “European Eyes on Japan / Japan Today” that started in 1999 brought engaging photographers from the various countries from Europe each year. They record present-day images of each prefectures and local cities in Japan under the theme of “contemporary people and the way they live”, from the viewpoints of European photographers.

1999年より開始された本プロジェクト「日本に向けられたヨーロッパ人の眼・ジャパントゥデイ」は、ヨーロッパで活躍する写真家を毎年招聘し、「現代の人間と暮らし」というテーマで日本の各自治体の姿を記録しています。

Photograph book “In-between”
~The Europe of today which is never portrayed in the mass media~
写真集「In-between」
～マスメディアが伝えることのない、「いま、ここ」にあるヨーロッパ～

A 14-volume series of ground breaking photo collection by13 photographers, covering the 25 countries of the EU which enlarged in 2004.

2004年 全25か国に拡大したEUを13人の写真家が撮り下ろした画期的な写真シリーズ『In-between』全14巻。

Photograph book “Tokyo Today”
~European eyes on a giant metropolis “Tokyo”~
写真集「Tokyo Today」
～大都市「東京」に向けられたヨーロッパ人の眼～

The theme for this giant metropolis of unique scales is “People living in Tokyo and the way they live”. A total of 24 photographers were selected for this photo project : one each from the 16 European Capital of Culture from 1985 through 2000 and from the European Cultural Month from 1992 through 1997, plus two from Tokyo.

「Tokyo Today」は、世界でも類を見ない巨大化した都市「東京に住む人間とその暮らし」をテーマに、1985年～2000年の16の欧州文化首都、1992年～1997年の6つの欧州文化月間都市、及び東京（2名）から参加した計24名の写真家により制作された写真集です。

第 24 回 EU・ジャパンフェスト（2016 年 1 月～ 2017 年 3 月）の活動に対し、
ご支援をいただきました企業の皆様へ心より感謝申し上げます。

EU-Japan Fest Japan Committee enjoyed the support of the following companies for the 24th EU-Japan Fest (Jan. 2016-Mar. 2017)

(順不同／ no special order　2017年3月現在／ as of Mar. 2017)

■ 委員会メンバー／ Committee Members

TOYOTA
NOMURA
三菱重工
SMBC 三井住友銀行
三菱商事
HITACHI Inspire the Next
TORAY Innovation by Chemistry
三井不動産
ANA
JX エネルギー・資源・素材のXを。 JXホールディングス
NYK LINE
武田薬品工業株式会社
kikkoman
SHISEIDO
NEC
鹿島
DNP 大日本印刷
TOPPAN
DAIKIN
YAZAKI
AISIN
DENSO Crafting the Core
TOYOTA 豊田自動織機

■ 協賛企業／ Supporters

日本電信電話株式会社

The **24** th

EU-Japan Fest Official Report

25 May 2017

Published by

EU-Japan Fest Japan Committee

3F-2-6-10 Kojimachi Chiyoda-ku Tokyo 102-0083
Tel.+81(0)3-3288-5516 Fax.+81(0)3-3288-1775
E-mail : eu-japan@nifty.com
URL : www.eu-japanfest.org
Facebook : www.facebook.com/eujapan

Design

Kikanshi Co., Ltd
Tamano Art & Co.Inc.

Thanks

Mile Post Consultants, Inc

EU-Japan Fest Japan Committee Secretariat

Secretary General : Shuji Kogi
Staff : Yuko Hasegawa
Saori Hakoda
Takako Saeki
Kaori Taketomi
Intern : Miku Kobayashi
Hana Inamura
Translation : Tod McAvoy
Minako Jackson
Maiko Fujii

第 **24** 回

EU・ジャパンフェスト公式報告書

2017年5月25日発行

発行

EU・ジャパンフェスト日本委員会

〒102-0083　東京都千代田区麹町2-6-10-3F
Tel.03-3288-5516　Fax.03-3288-1775
E-mail : eu-japan@nifty.com
URL : www.eu-japanfest.org
Facebook : www.facebook.com/eujapan

デザイン

株式会社きかんし
有限会社タマノアート

制作協力

株式会社マイルポスト

EU・ジャパンフェスト日本委員会事務局

事務局長：古木　修治
スタッフ：長谷川祐子
箱田さおり
佐伯　孝子
武富　香織
インターン：小林　未來
稲村　花
翻　　訳：トッド・マカボーイ
美奈子・ジャクソン
藤井　麻衣子

EU
JAPAN
Fest