

I-House 10

Quarterly No. Summer 2016

アラビア書道に 魅せられて

本田 孝一

Enraptured by
Arabic Calligraphy

Honda Kouichi

Recent Activities at I-House
Program Calendar
I-House & Me

Recent Activities at I-House

左からP. ユン、桐野夏生、D. ザマン、J. クルス
From left: Yoon, Kirino, Zaman, Cruz (Photos by Kawaguchi Sodo)

March 5, 2016 Tokyo International Literary Festival

社会のタブーに挑む女性作家たち—ジェンダー、宗教、共同体を超えて Female Writers Challenging Social Taboos

世界各地から作家や編集者らが集い、文学の魅力語り合う東京国際文芸フェスティバル(日本財団主催)。第3回となる今年、国際文化会館では二つのアジアセッションを行った。第1部では作家の桐野夏生氏、マレーシアのディナ・ザマン氏、フィリピンのジョアンナ・クルス氏、モデレーターとしてタイのプラブダー・ユン氏が登壇し、各国の社会的タブーを書くことについて議論した。近年の日本では伝統的家族観の押しつけによる家父長制の再燃や、メディアの自粛によりタブーとされる問題に関する情報の制限が見られること、マレーシアの若い女性の間では、結婚を境に自由な恋愛やキャリアを捨てて、良きイスラムの妻となるといった極端な変化を見せる人が増えていること、カトリック教会の力が強いフィリピンではいまだに離婚が許されず、同性婚は議会の話題にも上がらないこと、レズビアン文学はゲイ文学に比べまだ十分に可視化されていないことなどが語られた。それぞれの作家は、こうした問題を社会的に黙殺させず、読者の問題意識を高めるためにもタブーを書き続けることが重要だと強調した。第2部では、作家の中島京子氏と中国文学者の飯塚容氏が、日中文学の現状や翻訳について意見を交した。

(第1部のレポート、第2部の動画をアイハウス・ウェブサイトにて公開中)

Tokyo International Literary Festival has been held since 2013 to bring writers and editors from across the world together. This year, two Asia sessions were held at I-House. The first session featured authors Kirino Natsuo (Japan), Dina Zaman (Malaysia), and Jhoanna Cruz (the Philippines), who joined moderator Prabda Yoon (Thailand) to discuss writing about social taboos.

In Japan, for example, the growing imposition of traditional family ideals is reviving patriarchal philosophies, while voluntary restraint among media is limiting dialogue on "taboo" topics. More young Malaysian women, meanwhile, are exhibiting a drastic ideological shift by giving up their careers and sacrificing their romantic freedom to become "good Islamic wives." Catholic teachings are the dominant presence in the Philippines, where getting divorced is still against the law and lawmakers avoid even addressing the idea of same-sex marriage. Moreover, lesbian literature has yet to reach the level of exposure that gay literature has achieved. According to the participants, relentlessly writing on taboo themes is crucial to keeping these social issues in the public eye.

For the second session, author Nakajima Kyoko and Chinese literary scholar Iizuka Yutori discussed a variety of topics, including the current state of Japanese and Chinese literature and the realm of translation.

(A summary report on the first session and a video of the second session are available on the I-House website.)

WEB

Jan. 29, 2016 70 Years Postwar Symposium Series

平和の基盤となる文化・思想を捉え直す Culture and Philosophy as a Basis for Peace

軍事力や経済による世界平和に限界が見える中、文化はどのように平和の基盤を創出できるのか。基調講演では青柳正規文化庁長官(当時)が、現代文明を築いてきた先端科学の功罪に触れ、科学の発展を人類全体の文化として捉え直す「大きな倫理」が必要だと説いた。パリ人間科学館館長のミシェル・ヴィヴィオルカ氏は、暴力や戦争を「交渉」へ、さらに「暴力の拒否」へと導くには、文化・思想・教育が有用だとした上で、そうした価値を醸成するには平穏な状況が必要だと指摘した。

How can culture and philosophy create a basis for peace where there are limits to a peace achieved through military force and economics?

In the keynote speeches, Aoyagi Masanori, then Commissioner for Cultural Affairs, claimed that the future development of technology should be guided by holism based on the well-being of mankind. Michel Wieviorka of the Fondation Maison des sciences de l'homme in Paris admitted the critical importance of culture, philosophy, and education to stop violence, while paradoxically saying that fostering them needs a state of peace.

WEB

Feb. 2, 2016 IUC Lecture Series

日本列島万華鏡—生物多様性をフィールドから考える あん・まくどなど 上智大学大学院教授

The Kaleidoscopic Japanese Archipelago: Observations from Fieldwork on Biodiversity

Anne McDonald Professor, Sophia University

20年以上にわたり日本の農山漁村のフィールドワークを続け、地方の声と政策立案の場を結んできた、あん・まくどなど教授。本講演では「食」の生産現場を中心に、気候変動の影響や政策のあり方を語った。また、脆弱性の高い地域では必ずしも先端技術による対策が有効ではなく、伝統知識と科学を融合したソリューションに可能性があると指摘した。

With over two decades of fieldwork, Professor Anne McDonald talked about the impact of climate change seen in Japan's coastal communities and the adaptation measures to be taken, particularly for food producers. She also pointed out that places lacking proper backup should be supported by a combination of high-tech solutions and indigenous knowledge.

WEB

Feb. 10, 2016
Nichibunken-
IHJ Forum

イタリア演劇から見た日本の伝統演劇

ボナヴェントゥーラ・ルベルティ ヴェネツィア カ・フォスカリ大学教授

Japanese Traditional Theater Seen from Italian Theater Bonaventura Ruperti Professor, Ca' Foscari University of Venice

Feb. 23, 2016
Delve into
Japanese
Culture

季節を彩る和食の心

安藤エリザベス 食文化ジャーナリスト

The Heart of Washoku: Creating a Seasonal Sensibility Elizabeth Andoh Culinary journalist

March 8, 2016
Postwar
Symposium
Series

世界、そしてアジア、日本の未来を展望する

ジェラルド・L・カーティス コロンビア大学名誉教授
五百旗頭 真 熊本県立大学理事長 ほか

Looking to the Future of the World, Asia, and Japan

Gerald L. Curtis Burgess Professor Emeritus, Columbia University
Iokibe Makoto Chancellor, Prefectural University of Kumamoto et al.

More on the Web

国際文化会館では、日本と世界の人々との文化的・知的交流を促進するため、さまざまな公開プログラムを実施しています。詳細はウェブサイトをご覧ください。
WEB マークの付いた記事は、レポートや動画を公開しています。

I-House holds a variety of public programs to deepen international understanding. Please visit our website for information on programs.
WEB indicates a summary report or a video is available there.

アラビア書道に魅せられて

—究極の文字芸術が教えてくれたアラブの心

Enraptured by Arabic Calligraphy

Finding the Arab Heart in the Ultimate Art of Letters

interview

本田 孝一 (ほんだ・こういち)

Honda Kouichi

「アラビア書道」とは、アラビア文字を用いて書かれる文字芸術のこと。

イスラム教の聖典コーランの章句を表したその美しい文字は、千年の時をかけて洗練されてきた。本田孝一氏は日本におけるアラビア書道の第一人者だ。その作品は大英博物館にも収蔵されるなど、世界的に高い評価を得ている。アラビア書道との出会い、そこに垣間見るアラブ世界の精神、書を通じた文化交流などを聞いた。

Arabic calligraphy is the art of letters employing the forms of the written Arabic language. A millennium of refinement has produced these exquisitely designed letterforms, expressing the text of the Qur'an, the holy scripture of Islam. Honda Kouichi is one of the most renowned Arabic calligraphers of our time. His works have received international acclaim and a place in collections such as that of the British Museum. We interviewed Honda to learn about his first encounter with this art form, the spirit of the Arab world that can be glimpsed through it, and calligraphy as a medium for cultural exchange.

砂漠の中に風紋のごとく浮かび上がるアラビア文字。青を基調とする色鮮やかな砂漠の丘にコーランの言葉がびっしりと、見事な調和をもって書かれている。本田氏の代表作の一つ「青の砂漠」だ。のちにアラビア書道に一生を捧げることになる本田氏が、かつてサウジアラビアの砂漠で目にした原風景がそのまま写し取られたかのような世界観——その神々しさに思わず息を飲んだ。

「青の砂漠」Blue Desert (1999); also seen on cover

Arabic letters form patterns like those carved in the sand by the desert winds. Dunes in brilliant shades of blue are filled, in subtle harmonies, with the words of the Qur'an. This is Honda Kouichi's *Blue Desert*. It is a world that seems to capture the primal vision of the Saudi Arabian desert experienced by Honda as he was on the verge of devoting his life to the practice of Arabic calligraphy—its heavenly beauty takes the breath away.

What type of art is Arabic calligraphy?

Arabic calligraphy is an art that developed out of the desire to copy the words of the Qur'an, the holy book of Islam, as beautifully as possible in an age before the development of printing technology. Subsequently, it was refined over a millennium of time in all the nations of the Islamic world and those which use the Arabic script, and influenced by their different aesthetics.

We have a tendency to think of calligraphy as a monopoly of Japan, China, and other countries

Honda Kouichi

本田 孝一 (ほんだ・こういち)

1946年東京生まれ。アラビア書道家(免許保持者)、日本アラビア書道協会会長。東京外国語大学アラビア語学科を卒業後、通訳として中東に滞在中、アラビア書道と出会う。その後トルコ人書道家のハッサン・チェレビ師に師事し、数々の賞を受ける。トルコ・イスタンブールで日本人初の個展が開催されるなど国際的に活躍。代表作の一つ「神の顔」は大英博物館所蔵。作品集に『アラビア書道の宇宙』(2006年、白水社)がある。

Born in Tokyo in 1946. Arabic calligrapher (recipient of an "Ijaza" diploma) and president of the Japan Arabic Calligraphy Association. After graduating with a degree in Arabic language from the Tokyo University of Foreign Studies, he worked as an interpreter in the Middle East, where he had his first encounter with Arabic calligraphy. After this, he studied with the Turkish calligrapher Hasan Çelebi, and has won numerous awards for his work. One of his representative works, a three-part series entitled "The Face of God," is in the collection of the British Museum. His published works include *The Cosmos of Arabic Calligraphy* (Hakusuisha, 2006).

—アラビア書道とはどのような芸術ですか。

アラビア書道は、印刷技術がなかった時代にイスラム教の聖典であるコーランの言葉を、より美しく書写しようとした文字芸術です。その後、イスラム教国をはじめアラビア文字を使う国々が、千年の年月をかけて各時代、各国・地域の美意識のもとで洗練させていきました。

書と言うと、日本と中国など漢字文化の専有物と思われる節がありますが、西洋にはカリグラフィーがあり、アラブ世界にはアラビア書道があります。このうちアラビア書道は、日本の「道」に近い精神を持ちつつも、「神様の言葉をそれにふさわしい美をもって表すことで、神に近づきたい」という動機がその原点にあり、とりわけ神聖性の高い芸術と言えます。

—イスラム教とは切り離せない芸術ということですが、誰でも学べるのですか。

イスラム教の布教的意味合いはなく、宗教や国籍、ジェンダーに関わらず、誰でも学ぶことができます。そもそもイスラム教というのは、私の理解では個人と神の直接的な関係であり、「書く」ことは「神様を知る」ための行為なんです。とはいえ、神の言葉を書くわけですから、決して容易なことではありません。学校や教室で習う種類の書とは少し違うんですね。書家たちは1本の線を美しく書くために、生涯をかけて修練を重ね、それが師匠から弟子へ、そのまた弟子へと連綿と伝えられてきたわけです。

using Chinese characters, but there is a long tradition of calligraphy in both the West and the Arab world. The spirit of Arabic calligraphy in particular bears some resemblance to the practices we know in Japan as "ways" (such as *shodo*, "the Way of the Brush"), but with an even more sacred quality, as its intent is to give the Word of God an appropriately beautiful form, in order to draw closer to the divine.

It is clearly an art that cannot be divorced from Islam, but can anyone learn it?

It is not a vehicle for trying to spread the Islamic faith, and it can be studied by anyone, regardless of religion, nationality, or gender. Essentially, in my understanding, Islam is about a direct personal relationship with God, and doing calligraphy is a way of coming to know God. That said, writing the Word of God is no easy task. It's a bit different from the kind of calligraphy we might have learned at school or in a class. Master calligraphers have practiced all their lives to be able to write a single beautiful line, and that tradition of practice has been passed down through generations of masters and students.

Meanwhile, in Japan Arabic calligraphy is taken up as more of a hobby. Although the number of students is still small, the Japan Arabic Calligraphy Association currently has over 300 members and more than 20 classrooms nationwide. There is an International Calligraphy Competition held every three years in Istanbul, said to be a rite of passage for those who want to become professionals. Japanese participants have astonished the people of the region by winning two prizes at the competition in 2004 and four in 2007.

一方、日本では、アラビア書道が一般の人々にも親しまれています。数はそれほど多くありませんが、日本アラビア書道協会の会員は現在300名以上おり、全国に20カ所以上の教室があります。トルコのイスタンブールで3年ごとに開かれる国際競書大会があるのですが、プロの登竜門とも言われるこの大会で、2004年、2007年にそれぞれ2名、4名の日本人が入賞して、現地の人々を驚かせました。

—本田先生がアラビア書道に出会うきっかけは何だったのですか。

今から40年以上も前になりますが、大学を卒業後、自分の存在意義について思い悩み、進むべき道を模索していた時期がありました。彫刻や絵画、詩などさまざまな芸術を試みましたが、感情ばかりがたまって、表現手段を持っていなかった。そんなとき、街で偶然再会した友人から、日本の測量会社が中東の地図を製作するので、通訳としてサウジアラビアへ行かないかと誘いを受けたんです。調査チームは日本からの測量技師や通訳、現地のドライバーやコックを含めて20名ほど。砂漠地帯で毎日野営しながら、井戸の場所、沢や丘の名前を採集していきました。そして最終版となる地図を目にしたとき、大きな衝撃を受けました。地図上に緻密に書かれたアラビア文字があまりに美しかったのです。運よく、調査チームの中にサウジ人の書家がいて、彼に頼んで早速アラビア書道の手ほどきを受けることになりました。

—その後、どのように書家の道へ?

サウジには通算で5年ほど滞在したのですが、帰国後も参考書を片手に独習を続け、見よう見まねで作品を作っていました。すると1988年、フセイン政権時代のイラク政府から国際大会への招待状が届いたんです。それは中近東をはじめ、西アジア、中央アジア、東南アジア、さらにアメリカ、フランス、スペインなど世界各地から190名近いアラビア書家が集まった国際大会で、そこで初めて他国の書道家たち、さらに私の師匠となるトルコ人の書家ハッサン・チェレビー師に出会いました。この大会への参加が、私の運命を大きく変えることになったのです。彼らは皆、人種や国籍、宗教を問わず、同じ目的を持った同志として私に接してく

How did you encounter Arabic calligraphy?

This goes back more than 40 years ago, but after I graduated from university I went through a period when I was quite troubled by existential questions and groping for what path I should pursue in life. I experimented with a number of arts—sculpture, painting, poetry—but couldn't find the right vehicle for expressing the feelings I had bottled up inside. At that point, I had a chance meeting with a friend who said he was going to Saudi Arabia to make maps for a Japanese surveying company, and asked me if I would like to go along as an interpreter. I said yes. The survey team was about 20 people altogether—surveyors and interpreters from Japan, local drivers and cooks. We were camping out in the desert every day, collecting information on the location of wells, the names of wadis and hills. When I saw the completed maps, I was totally overwhelmed by the beauty of meticulously rendered place names in Arabic script. Fortunately, one of the members of the survey team was a Saudi calligrapher, and I asked him to start teaching me the basics of Arabic calligraphy.

8種の字体、表現したい線の太さによって、使い分けられる筆。竹や藁を使い、書家自らが作る。Arabic calligraphers make their own pens for eight scripts and different thicknesses of line.

How did you pursue the art of calligraphy after that?

I was in Saudi Arabia for about five years altogether, and after returning to Japan continued to study calligraphy on my own, learning by copying. And one day in 1988 I received an invitation to a high-profile calligraphy convention festival sponsored by the Iraqi government, then under the regime of Saddam Hussein. The festival in Baghdad drew 190 top professionals from all over the world—the Middle East, West Asia, Central and Southeast Asia, the United States, France, Spain. For the first time, I had the opportunity to meet other Arabic calligraphers, including the Turkish master calligrapher who would become my teacher, Hasan Çelebi. Participating in this event was a turning point in my life. All of these calligraphers welcomed me as a comrade who

れました。日本の書道にも興味があるとって、毛筆や墨汁を送ってほしいと頼まれたり、30年近くたった今でも交流が続いています。

チェレビー師に師事してからは、トルコへ国際郵便で作品を送り続けました。自信作と思ったものが真っ赤に直されてくると、気落ちしたものです。師匠には「書家になるには100年かかるよ」なんて脅かされました(笑)。でもその後89年と92年、イスタンブールの国際競書大会に応募し、小さな賞をもらうことができたんです [審査員奨励賞(90年)、敢闘賞(93年)]。

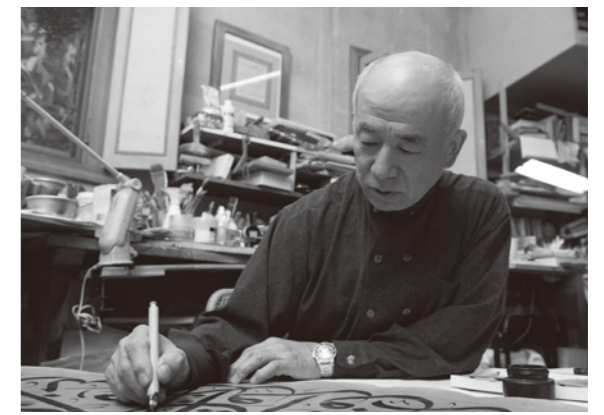
—中東地域の方々の多くが、本田先生の作品に日本的な美を感じるのだと聞きました。

作り手の意識によらず、彼らが私の色彩感覚や形の美におのずと東洋的なものを感じ取る、ということはあるかもしれません。ただ、作品を通して日本を紹介しようという意図は全くありません。書道芸術としての美しさを、自分の中のサイクルを通して再構築し、あらためてアラブの人たちに見てもらいたい。ただそれだけなんです。初めは自分の表現が受け入れられるのか不安でした。ところが競書大会での受賞をきっかけに、90年代前半から中近東諸国での個展のオファーが続々と届くようになり、正直とても驚きました。

—「宇宙」や「自然」のイメージと美しい文字を融合させた作風は、「革命的」と高く評価されたそうですね。この着想はどこから得たのでしょうか。

通常、文字以外の余白部分には幾何学模様や唐草、花などいろいろな装飾文様を施し、空間を埋めていくのが中東の伝統的表現なんです。しかしあるとき、そうした表現方法に疑問を感じるようになり、装飾文字をやめてみたところ、不思議なことに文字が前面に浮き立ってきたんですね。それを機に、章句の意味に合わせて自分なりのデザイン、色彩、形を表現するようになったんです。空間を重視するという感性の部分は、ある意味「日本的」と言えるのかもしれませんが。

そして何より、私はアラビア書道を紙の上に再生された「第二の自然」だと感じているんです。一見単純で真っすぐに見える文字の線も、よく見ると川の流れるごとく、風に葉がたなびくがごとく自然な流れを思わせませす。砂漠の多い中近東の自然は、非常に過酷で

文字のかすれやにじみは好ましくないため、筆が滑りやすいよう、紙の表面をメノウという石で丹念に磨きあげ、墨汁よりも濃い特製の墨を使って一筆で書いていく。

Calligraphers first polish their paper for a smooth stroke without the spreading of ink into the paper.

shared the same aspirations and purpose, regardless of ethnicity, nationality, or religion. Some of them expressed interest in Japanese calligraphy and asked me to send them brushes and Japanese ink. I still keep in touch with them now, almost 30 years later.

After Master Çelebi agreed to become my teacher, I sent him samples of my best work via airmail. When they came back to me with copious corrections in red ink, I was quite dejected. Master Çelebi warned me archly, "It takes a century to become a calligrapher." But in 1989 and 1992 I entered the Istanbul International Calligraphy Competition, and was able to win some small prizes [a Jury's Encouragement Prize in 1990 and an Incentive Prize in 1993].

I heard that many people in the Middle East sense a Japanese aesthetic in your work.

It's not something conscious on my part, but it's probably true that they sense something East Asian in my approach to color and form. I certainly have no intention of trying to introduce Japan through my work. I want to process the beauty of the calligraphy through my own internal cycle, reconstruct it, and share the results with people of the Arab world. That's all. At first I was anxious about whether my style of expression would be accepted. But after I won a couple of prizes, in the early 1990s I received a series of offers for solo exhibitions in Middle Eastern countries—something that amazed me, quite honestly.

す。砂漠地帯では昼間は摂氏50度を超える灼熱の暑さ、夜は零度以下に下がることもあります。花や木々、四季の移ろいもない場所ですから、自然の美に対する渴望があったに違いありません。イスラム教は偶像崇拜を禁じていますが、彼らには文字があった。だから、文字によって自然の楽園を享受したのではないのでしょうか。日本には「自然と一体化する」という考え方がありますが、それは恵まれた自然があるからとも言えますよね。アラビア書道という文字芸術は、自然に対するアラブ人たちの切実な叫びでもあると思うのです。

「緑の宇宙」
Green Cosmos
(2006)

—地理的にも文化的にも遠く離れた日本で、なぜアラビア書道が親しまれていると思われませんか。

もともと書道という文化の歴史があることに加え、自然に恵まれた日本人の美的感覚があるからこそ、逆に中東の人々が渴望する自然の美を理解し、共感できるのかもしれない。日本のように若い人から高齢者まで、普通の人たちが、自分なりにそしゃくしてアラビア書道を楽しんでいるという例は、アラビア語圏の国にはありません。現地の人々からも「日本でなぜ？」と聞かれるのですが、日本人の習い手たちは一様に「言葉はわからないが、文字が美しいから」と言うんです。日本人たちが持っている深い審美眼で、アラブの素晴らしい美術を再構築し、その提示に彼らがさらに呼応して、互いに深め合っていく。それができたら最高ですし、それこそが文化交流ではないでしょうか。

先人たちが千年という途方もない時間をかけてつくり上げてきたものを、歴史の先頭にいる私たちが享

Your compositional style, fusing images of nature and the cosmos with beautifully rendered letters, has been praised as “revolutionary.” Where did you get the idea for it?

Commonly, the Middle Eastern tradition has been to fill blank areas surrounding text with a variety of decorative patterns—arabesques, geometric patterns, floral motifs. But at some point I began to question this style, and when I stopped adding decoration, I realized that the words themselves stood out. From that time onward, I began to find my own way to express the meaning of the words through design, color, and form. And I suppose the emphasis I place on empty space might be called “Japanese” in some sense.

More than anything else, I feel that there is a “second nature” that is reproduced on paper by Arabic calligraphy. What at first glance seem the simple, straightforward lines of lettering on closer examination suggest the natural flow of water in a stream or the scattering of leaves in the wind. Nature in the Middle East is largely desert, an extremely harsh environment. In desert regions daytime temperatures can rise to over 50°C and fall below 0°C at night. This is a zone without flowers and trees or a sense of the changing seasons, so there was a great thirst for natural beauty. Islam forbids the worship of images—but they had letters. So perhaps it was through letters that they could enjoy the paradise of nature. In Japan we have the idea of “being at one with nature,” but that is probably because we were blessed with a hospitable environment. In the art of letters that is Arabic calligraphy, I think we can see a cry—of longing and perhaps of protest—from the Arab people toward the natural world.

Why do you think Arabic calligraphy appeals to people in Japan, despite the geographic and cultural distance?

I think because we have a cultural history that includes calligraphy as an important element, and an aesthetic sense that evolved in a rich natural environment, we are actually able to understand and empathize with the thirst for natural beauty felt so keenly by the people of the Middle East. There are really no examples in the Arabic-speaking countries of the way in which ordinary people in Japan of all ages have gotten ahold of Arabic calligraphy, digested it in their own way, and delighted in the practice of it. People from the Middle East ask, “Why Japan?” The Japanese students will answer, “I may

受し、さらにレベルを深めて次世代に伝える。そこにアラブ世界と日本のコモンベースが生まれる大きな可能性を感じます。既存の考えにとらわれず、どんなに小さなことでも互いに良いと思えるものがあれば、育てていけるといいですね。

—コモンベースを築くためには、まずは互いを知ることが必要ですね。

一番難しいことではありますが、何が大切なのか、根本を理解することがとても重要だと思います。私たち日本人は比較的恵まれた環境にいて、誤解を恐れずに言えば、宗教のいらぬ世界にいる。私は現地の暮らしを経験して初めて、彼らが精神的、根源的なものに向かう理由がわかる気がしたんです。中東の人たちは宗教あるいは「第二の自然」を生み出さないと、人間の存在の意味を見出せないような過酷な自然環境に置かれてきた。そうした根本を私たちがどう理解するか。日本では断食の習慣や、1日5回のお祈りばかりが殊更に取り上げられます。それらは確かに宗教上の規律なのですが、それだけでは十分ではありません。

コーランの中に「あなたがどこを向こうとも、そこに神様の顔がある」という言葉があります。これは、生きとし生ける者の根本は等しく同じであり、すべてが神であるという教えです。例えば、砂漠に咲いている一輪の花。その花を咲かせている大きな力に思いをはせ、事物の根源的な意味を考えてみる。日常の行動がすべてお金に換算されるような現代社会に生きてみると、なかなかできないことですが、考えを深くめぐらせることをやめないこと。それが「常に神様と生きる」という、アラブに暮らすムスリムたちの精神を理解することにつながる気がします。イスラム教やアラブ文化に限ったことではありません。表面的な手段は違って、根この部分は皆同じだということにあらためて気づくこと、それが重要ではないでしょうか。

このインタビューは2016年3月14日に行われたものです。
This interview was conducted on March 14, 2016.

聞き手：国際文化会館企画部
インタビュー撮影：コデラケイ

Interviewer: International House of Japan, Program Dept.
Photographer (interview): Kodera Kei

not understand the language, but the letters are so beautiful.” The keen eye for beauty of the Japanese enables them to reenvision the splendid art of the Arab world, which can then respond to our suggestions, as we work together to deepen our shared experience. That is my ultimate hope, and what I think of as genuine cross-cultural communication.

The legacy our ancestors spent a millennium in making is passed to us, and for a brief time we run with it at the forefront of history, deepening it and then passing it on to the generations to come. In doing so, I feel an enormous potential for the birth of a common base between the Arab world and Japan. We should not be bound by existing ways of thinking, and realize it is sufficient to work at building whatever we both find good and true, no matter how small it may seem.

To build a common base, mutual understanding is necessary, isn't it?

It's the most difficult thing, but the most important one: understanding the fundamentals of what we each value. The Japanese have been born into a relatively hospitable environment, a world in which, and I hope this isn't taken the wrong way, religion is unnecessary. Having had the experience of living in their environment, I felt I understood why they turned in such a spiritual and fundamental direction. The people of the Middle East are immersed in a harsh natural environment in which it is difficult to see the reason for human existence without religion or the creation of a “second nature.” How are we to understand this basic fact? Much is made here in Japan about customs such as fasting during Ramadan or praying five times a day, but what is essential goes beyond these religious practices.

The Qur'an tells us, “Wherever you turn, there is the face of God.” This is a teaching that all living things share the same source, and that all are one in God. Say, for example, a flower blooms in the desert. Think about the awesome power which causes that flower to bloom, and consider the fundamental meaning of all things. This is difficult to do in the midst of our contemporary society, where all daily activity is converted into monetary terms. But if you keep on trying to think in this way, and don't give up, I think you can connect with the spirit of the Muslims of the Arab world and their effort “always to live at one with God.” Nor is this limited to Islamic or Arab culture. The superficial expressions of it may vary, but at base we are all the same, and coming to a fresh realization of this is essential.

EYE on I-House

アイハウスをよく知る人物に聞けばなるほど！な、お話を伺います

Tips from key figures on how to enjoy I-House

An Expert's Eye

重森 千青 Shigemori Chisao

作家として全国で日本庭園の設計に携わり、またその魅力を発信する活動を行っている。アイハウスにおいては庭園の保存管理委員会のメンバーとして協力し、庭の状態を隅々まで知り尽くすエキスパート。祖父は庭園学の第一人者と言われる重森三玲。Shigemori Chisao is the supervising gardener at I-House who knows every nook and cranny of the beautiful grounds that he helps maintain in perfect condition. He has been engaged in designing Kyoto-style gardens throughout Japan and also in broadly communicating their aesthetic appeal. He is the grandson of famed gardener Shigemori Mirei.

Who Is Ueji?

小川治兵衛とは？

国際文化会館(アイハウス)に残る日本庭園を手掛けた、小川治兵衛(1860~1933、通称・七代目植治)をご存じでしょうか。小川治兵衛は、明治から昭和初期にかけて京都を中心に活躍し、円山公園や平安神宮、南禅寺・東山界隈の別荘群の名だたる庭園を手掛けた日本屈指の庭師。東山の借景を生かし、琵琶湖疏水を引き入れた無鄰菴(写真)は特に有名です。治兵衛の庭を現在の東京で見られるのは、アイハウスと旧古河庭園だけ。都心にながら「京都の庭」をめぐることができます。京都の庭には、池泉・築山・芝生広場などを使って自然の縮景を表現したものが多く、庭の中を歩きながら景観の変化を楽しめます。そうした伝統美を損なわずに、自然の景観に躍動的な水の流れを大胆に組み入れたのが、治兵衛の庭の特徴です。

Ueji, or Ogawa Jihei VII (1860–1933), was a famed gardener active in the Meiji through the early Showa eras best known for his works around Kyoto, including Maruyama Park, Heian Shrine, and the villas in the neighborhood of the temple Nanzen-ji. Particularly famous is the Murin'an garden (photo) that uses the Higashiyama hills as a backdrop and features a small stream fed by the waters of Lake Biwa. The only gardens by Ueji one can visit today in Tokyo are those at the I-House and the Kyu-Furukawa Gardens. Gardens in Kyoto are often laid out beautifully as microcosms of nature containing a pond, artificial hills, and lawns, where visitors can enjoy the changing scenery. Ueji added to that the dynamic movement of flowing water, which became the hallmark of his modern gardens.

[Japanese Garden]

I-House & 日本庭園

都会にしながら、落ち着いた時間と緑豊かな空間を楽しむことができるアイハウス。この場所の大きな魅力の一つが、日本屈指と言われる京の庭師が手掛けた日本庭園です。その景色をより深く味わうための見所をご紹介します。

I-House is an urban oasis, offering a quiet, refreshing break from the hustle and bustle of central Tokyo. One of its biggest charms is the Japanese-style garden, designed by perhaps Japan's most renowned gardener. Let's "eye" in on some of its most distinguishing features.

Best at Dusk

見ごろは夕暮れ時

アイハウスの庭は、小さな池とその周辺を巡る園路、築山、名石などで構成された「池泉回遊式」の日本庭園です。庭石や燈籠、水鉢など1930年の作庭当時から現存するものが少なくなく、近代庭園の傑作として2005年10月には港区の名勝に指定されています。庭師から見ると、庭が一番きれいな時間帯は夕暮れ時。西側から光が入った時に、東側に反射されるように設計されているため、太陽が傾き、淡い光が庭を照らし織りなす景色は美しく、年に数回は庭全体が赤く染まることもあります。アイハウスでは日が落ちてからもライトアップした庭園を眺められるほか、春は桜、夏は新緑、秋は紅葉・落葉、冬は光の入る林など四季折々の趣を楽しむことができます。

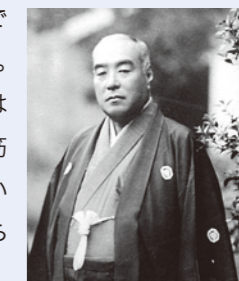
The traditional Japanese-style garden at I-House—which Minato Ward designated as a site of scenic beauty in October 2005—has a small pond with paths around it, artificial hills, and a number of prized stones. Many stone structures, including lanterns and water bowls, date from the time the garden was built in 1930. The garden is designed to be most beautiful at sunset, with the last rays of light filtering in from the west being reflected at the eastern edge and filling the entire grounds with a soft, reddish-golden glow. The garden is lit up at night, so it can be viewed even after dark, and is delightful throughout the seasons: the cherry blossoms of spring, the fresh verdure of early summer, the colors of autumn, and the glistening frost of winter.

A Bit of History

庭の歴史

作庭を小川治兵衛に依頼したのは、三菱財閥4代目総帥の岩崎小彌太(1879~1945)。小彌太は三菱を日本最大の重工業企業に成長させた敏腕経営者というだけでなく、和歌や漢詩、書、茶道をたしなむ文化人でした。鳥居坂の別邸は、海外からの要人を迎える「迎賓館」とすべく、日本文化の粋を集めたそうですが、日本庭園に造詣が深かった小彌太のこと、「京都の庭を東京に再現して人々を驚かせたい」という気持ちもあったのかもしれませんが。現在は一部を除いて水は流れていませんが、岩崎邸の時代にはおそらく地下水をくみ上げて循環させていたと考えられます。現存する屋敷図によれば、水は邸宅内部にまで引き入れられていました。1945年の空襲で邸宅は焼失しますが、庭は大筋で当初の姿をとどめていることが、当時の資料から分かっています。

It was Iwasaki Koyata (1879–1945), the fourth head of the Mitsubishi group, who commissioned Ueji to build the garden that now stands at I-House. Koyata was not only a great businessman, turning Mitsubishi into Japan's biggest corporate group centered on heavy and chemical industries, but also a man of culture, having a fondness for poetry, calligraphy, and the tea ceremony. He intended the Toriizaka estate to serve as a guesthouse for foreign dignitaries and as a showcase for the finest in Japanese culture—including a Kyoto-style garden. Although there is no flowing water today, diagrams suggest that in Koyata's day groundwater was pumped up and circulated both around the garden and inside the building. While the residence was destroyed in the air raids of 1945, the garden largely retains its original form.

7/7 Thur.
7:00 pm JPN ENG

岩崎小彌太記念ホール
Iwasaki Koyata Memorial Hall

参加費: 無料
共催: 日米友好基金
※逐次通訳つき

Admission: **Free**
Co-sponsored by
Japan-US Friendship Commission

With consecutive interpretation

IHJ Artists' Forum / Poetry and Vocal Performance

ツナメルト・サンドとその他の音の寓話

ラターシャ・N・ネヴァダ・ディグス

インターディシプリナリー・ポエット、日米芸術家交換プログラムフェロー

Tuna Melt and Other Sonic Fables

LaTasha N. Nevada Diggs Interdisciplinary poet; US-Japan Creative Artists Program Fellow

詩人で、ヴォーカリスト、サウンドアーティストのラターシャ・N・ネヴァダ・ディグスが、デビュー作の『TwERK』や書き下ろし、フラッシュ・ノンフィクション(超短編)などの作品を朗読します。

※作品の原語テキストを配布予定

LaTasha N. Nevada Diggs, a poet, vocalist, and sound artist, will present a selection from her acclaimed debut book, *TwERK*, new performance-based texts, and a taste of flash non-fiction. (Original texts will be provided.)

ihj

8/6 Sat.
1:30 pm JPN

講堂
Lecture Hall

参加費: 無料
Admission: **Free**

新渡戸国際塾

突破する力

岩瀬 大輔 ライフネット生命保険株式会社代表取締役社長兼COO

The Power of Breakthrough

Iwase Daisuke President & COO, Lifenet Insurance Company

「一度しかない人生」を「社会にインパクトを与える仕事に」と、新しいスタイルの生命保険会社を立ち上げた岩瀬氏に、社会の現状を見据え、すべきことを行動に移すことの大切さ、また、社会に変革をもたらす突破力についてお話しいたします。

Mr. Iwase, a founder of Lifenet Insurance Company, has been devoting his life to exerting a great impact on society. He will share his ideas on the motivation, initiatives, and power to change society.

7/11 Mon.
7:00 pm ENG

岩崎小彌太記念ホール
Iwasaki Koyata Memorial Hall

参加費: 1,000円
(学生・外国人: 500円、
会員: 無料)

Admission: **1,000 yen**
(Students and non-Japanese:
500 yen, Members: Free)

japan@ihj

築地—ひとつの時代の終わり?

テオドル・C・ベスター

ハーバード大学社会文化人類学教授、同大学ライシャワー日本研究所所長

Tsukiji: The End of an Era?

Theodore C. Bestor

Professor of Social Anthropology and Director of the Reischauer Institute of Japanese Studies at Harvard University

日本の台所とも言われる築地市場の移転を前に、10月にはその姿を記録したドキュメンタリー映画『TSUKIJI WONDERLAND』が公開される。本講演では、その制作にも協力したベスター教授を迎え、築地を通して見えてくる日本の食文化や経済、人々の生活や哲学についてお話しいたします。

Prior to the closing of Tsukiji Market, the documentary film *TSUKIJI WONDERLAND* will be released in October. Prof. Bestor will introduce Tsukiji as a symbol of Japanese culinary tradition and its relations with the economy, people's lives, and sense of ethics.

9/30 Fri.
7:00 pm JPN ENG

講堂
Lecture Hall

参加費: 無料
共催: 日米友好基金
※逐次通訳つき

Admission: **Free**
Co-sponsored by
Japan-US Friendship Commission

With consecutive interpretation

IHJ Artists' Forum / Artist Talk

なぞると発見

マークサーチ(スー・マーク & ブルース・ダグラス)

インターディシプリナリー・アーティスト、日米芸術家交換プログラムフェロー

Tracings & Findings

marksearch (Sue Mark & Bruce Douglas)

Interdisciplinary Artists; US-Japan Creative Artists Program Fellows

文化的リサーチをもとに芸術活動を行うマークサーチが、儀礼や工芸、歴史を巡るツーリストとなって、因習にとられない視点から、社会的記憶と伝統智の継承について語ります。

Cultural researchers marksearch discuss social memory and the transmission of traditional knowledge, as seen through their eyes as unconventional tourists of ritual, craft, and history.

7/27 Wed.
6:30 pm JPN

講堂
Lecture Hall

参加費: 無料
共催: 国際日本文化研究センター

Admission: **Free**
Coorganized by
International Research Center for Japanese Studies (Nichibunken)

日文研・アイハウス連携フォーラム

川端康成文学と中国美術

周 関 北京語言大学比較文学研究所教授、日文研外国人研究員

The Literature of Kawabata Yasunari and Chinese Art

Zhou Yue

Professor, Beijing Language and Culture University; Visiting Research Scholar, Nichibunken

川端康成は中国においても有名ですが、その作品と中国文化との関係についてはまだ十分に研究されていません。川端が中国の宋・元美術に魅かれた理由や川端文学への影響について周氏にお話しいたします。

Kawabata Yasunari is widely known in China, yet the relevance of his literature to Chinese culture has not been examined in depth. This lecture will explore how Sung and Yuan art influenced his literature.

10/1 Sat.
1:30 pm JPN

講堂
Lecture Hall

参加費: 無料
Admission: **Free**

新渡戸国際塾

共生—和の世界を求めて

松山 大耕 臨済宗妙心寺退蔵院副住職

Co-existing: A Quest for Global Peace

Matsuyama Daiko Deputy Priest, Taizoin Zen Buddhist Temple, Kyoto

世界で宗教の名をかたった争いが絶えない今、日本人の寛容性に富んだ宗教観こそが解決の糸口と考え、宗教の垣根を超えて活動する松山氏に、今の世界に何を感じ、どのような解決策を求めているのかお話しいたします。

Zen priest Matsuyama, who leads various activities bridging different religions, will talk about the open and tolerant religious attitude of the Japanese as one way of overcoming problems in today's conflict-ridden world.

プログラムの
ご予約・
お問い合わせ
Reservations
& Inquiries

事前予約をお願いいたします
Reservations required

国際文化会館 企画部
Program Department, I-House

Tel: **03-3470-3211** (Mon.–Fri., 9:00 am–5:00 pm)

E-mail: **program@i-house.or.jp**

Web: **www.i-house.or.jp**

JPN

ENG

※プログラムはやむを得ない都合により、キャンセルおよび変更が生じる場合があります。お申し込みの際は、必ず日中の連絡先をお知らせください。

※各プログラムの詳細や講師のプロフィールは、ウェブサイトでご覧になれます。

※各プログラムの開場時間は、原則、記載されている開演時間の30分前となります。

※イベント前後は、館内のレストランSAKURAとティーラウンジ「ザ・ガーデン」が大変混み合います。ご利用の際は、事前のご予約をお勧めいたします。

PLEASE NOTE: All programs are subject to cancellation, rescheduling, or change due to unforeseen circumstances. When making a reservation, please include a daytime contact number or an e-mail address. A detailed schedule of the programs and profiles of the participants will be available on the IHJ website. As a general rule, the doors open 30 minutes before the start of each program. The restaurants (SAKURA and The Garden) at I-House may be crowded before and after events. We recommend that you reserve a table in advance.

2つの庭園、1つの夢

Two Gardens, One Dream

ダイアン・ダーストン

ポートランド日本庭園学芸部長

Diane Durston

Curator, Portland Japanese Garden

アイハウスのことを考える時はいつも、作家で映画評論家のドナルド・リチー氏のことを思い出す。初めてアイハウスを訪れたのは、私の初の著作『Old Kyoto』に端書きを書いてもらえないかと宿泊中のリチー氏に打診するためだった。そもそも私は氏の名著『The Inland Sea』に触発され、1977年に初来日した。彼が快諾してくれたことで、私の人生は変わった。

リチー氏はまず私に、アイハウスの図書室を探索することを勧めた。若い外国人の物書きにとって、そこは奥深い日本文化を学ぶための資料の宝庫だ。私は今でも時間を見つけては図書室で何時間も過ごし、疲れるとカフェで庭を眺めながら休憩する。

アイハウスに泊まることも楽しみの一つだ。勤務先のポートランド日本庭園が法人会員なので、宿泊できる。客室は上品かつシンプルなつくりで、洗練された日本文化を感じさせる。スタッフは皆、私が20年近く京都に住んでやっとわかり始めた「おもてなし」の心を持って世界各国からのゲストを迎えてくれる。

でも何よりもアイハウスの精神を表していると思うのは、小川治兵衛が手掛けた日本庭園だ。世界中から世代を継いでゲストが集まるこの庭は、現代のアイハウスと東京の歴史を結ぶ都会のオアシスであり、言語を超えて日本と諸外国を結ぶ懸け橋なのだ。

昨年ポートランド日本庭園は、文化交流の場を広げるためにアイハウスと提携した。提携後初の共催事業として今春には、ポートランド日本庭園で建設中の文化施設「Cultural Village」の設計を手掛けた隈研吾氏の講演を行った。その建築物のテーマは「つなぐ」。東と西、過去と現在、伝統と現代をつなぐ—アイハウスのミッションと同様の想いが込められている。

I will always think of Donald Richie when I think of I-House. My first visit here was also my first meeting with the famous author. I had come to Tokyo to ask if he would consider writing the foreword to my first book *Old Kyoto*. His own brilliant book *The Inland Sea* had inspired me to travel to Japan in 1977, and I will always picture him standing there, with his warm smile taking yet another young writer under his generous wing. He agreed, and it changed my life.

Donald's first advice to me was to explore the I-House Library. For a young foreign writer in Japan, the library is a remarkably accessible resource for learning about this fascinating culture. I still spend hours there every chance I get, taking breaks in the café to gaze out at the garden.

I have had the pleasure of staying at I-House many times over the years since then, first as a guest of members, and now as a member myself, courtesy of the Portland Japanese Garden, where I have worked since 2007. The accommodations at I-House are elegantly simple and refined in the best Japanese tradition. The entire staff shows guests the kind of *omotenashi* I had come to appreciate living in Kyoto for almost 20 years.

Although for me, it is the magnificent garden designed by Ogawa Jihei which best communicates the spirit of this very special place. The garden is an urban oasis that connects modern-day I-House with Tokyo's historic past, providing a bridge beyond language between Japan and the rest of the world, as generation after generation of international guests come together in this peaceful retreat.

The Portland Japanese Garden has entered into a collaborative partnership with I-House to open up new avenues of cultural exchange. Our first collaboration involved the Kuma Kengo lecture in April 2016. Mr. Kuma designed the new Cultural Village now under construction at the Portland Japanese Garden around the concept of *tsunagu*—connecting East and West, past and present, tradition and modernity—not unlike I-House itself.

I-House
INFO

I-Houseの情報をいち早くお届けする Get Our Info in a Timely Fashion

IHJメルマガとFBページのお知らせ I-House Monthly E-News and Facebook Page

国際文化会館(アイハウス)では月1回メルマガを発行し、今後開催するプログラムをはじめ、宿泊・宴会・レストラン案内、ウェブコンテンツの最新情報などをタイムリーにお届けしています。以下のサイトからご登録のうえ、ぜひご活用ください。

I-House publishes a monthly e-news which contains information on upcoming programs, notices from the accommodations, banquet, and restaurant sections, updates on program reports, and other general notices. To register your e-mail address, please fill out the form on the site below.

✉ 日本語版メールマガジン

www.i-house.or.jp/programs/mailmagazine

※いただいた個人情報はメルマガ送付以外の目的では使用いたしません。

✉ English Monthly E-News

www.i-house.or.jp/eng/programs/registrationform_mailmagazine

(Your personal information will not be used for any other purposes.)

アイハウスのフェイスブックページでは、講演情報のほかに庭園の様子や、季節の催しなど、さまざまな情報を発信しています。こちらもぜひご覧ください。

We also provide information on I-House programs, garden, and seasonal events through our Facebook page.

✉ www.facebook.com/International.House.of.Japan

I-House
INFO

Books from I-House Press

グローバルリーダー必読の書! 新渡戸国際塾 講義録シリーズ1~4

For Young Leaders in a Global Age

Nitobe Kokusai Juku Lecture Series, Volumes 1-4

国際的な視野に立った次世代のリーダー層を育成している新渡戸国際塾。各界の第一人者として活躍する講師たちが、それぞれの経験と叡智をもとに語った「未来」とは? 次世代のグローバルリーダーのための書籍シリーズです。

Volumes 1-4 of the Nitobe lecture series are available from I-House Press. Lecturers from various fields share their insights on what we can do for a better society and future based on their own experiences and hard-won wisdom. (Available only in Japanese)

最新刊『世界を拓くリーダーたちへ』ほか 国際文化会館 新渡戸国際塾 編
¥1,028~¥1,645(税込) ※国際文化会館会員の方には割引料金が適用されます。

ご注文は全国の書店、オンライン書店、
アイハウス・プレスまで

アイハウス・プレス I-House Press

ご購入・お問い合わせ
(Purchase and Inquiries)

Tel: 03-3470-9059 Fax: 03-3470-3170 E-mail: press@i-house.or.jp
Web: www.i-house.or.jp/programs/publications/ihousepress

What Is I-House?

ようこそ、国際文化会館へ

公益財団法人国際文化会館 (I-House=アイハウス) は、日本と世界の人々間の文化交流と知的協力を通じて国際相互理解の促進を図ることを目的に、1952年にロックフェラー財団をはじめとする内外の諸団体や個人からの支援により設立された非営利の民間団体です。都心の緑豊かな環境の中で、世界の人々が集い、思索し、語り合う「場」と「機会」を提供しています。

The International House of Japan (I-House) is a nonprofit, nongovernmental organization incorporated in 1952 with the aim of promoting cultural exchange and intellectual cooperation between the people of Japan and those of other countries. Inspired by the beautiful traditional garden which surrounds the clean yet graceful design of its buildings, both foreign and Japanese visitors can come together in creative dialogue and relaxed contemplation.

How to Support I-House

ご入会、ご寄付のお願い

国際文化会館の活動は、国内外の多数の個人、企業、助成財団などからの支援によって支えられています。当財団の活動趣旨にご賛同いただける皆さまには、ぜひご入会あるいはご寄付という形で会館の運営にご協力をお願い申し上げます。なお、公益財団法人である国際文化会館への個人および法人によるご寄付には、税法上の優遇措置が適用されます。

The activities of the International House of Japan are supported by individual and corporate members. We welcome your contribution through becoming a member, renewing your membership, or making a donation. Donations to the I-House by domestic corporations and individuals are deductible for tax purposes in Japan.

〒106-0032 東京都港区六本木5-11-16
TEL: 03-3470-4611 (代) FAX: 03-3479-1738
5-11-16 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032
Phone: +81-3-3470-4611 Fax: +81-3-3479-1738

I-House

search

www.i-house.or.jp

facebook: [International.House.of.Japan](https://www.facebook.com/International.House.of.Japan)

Twitter: [@I_House_Japan](https://twitter.com/I_House_Japan)

都営大江戸線 麻布十番駅(7番出口)より徒歩5分
東京メトロ南北線 麻布十番駅(4番出口)より徒歩8分
東京メトロ日比谷線 六本木駅(3番出口)より徒歩10分

5 min. walk from Exit 7, Azabu-juban Station, Oedo Line
8 min. walk from Exit 4, Azabu-juban Station, Namboku Line
10 min. walk from Exit 3, Roppongi Station, Hibiya Line

リサイクル適性(A)
この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。