

公益財団法人 国際文化会館
International House of Japan

I-House Quarterly

No.
Fall 2016

11

超越する
演劇

岡田 利規

Borderless
Theater

Okada Toshiki

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

Recent Activities at I-House

右より:隈研吾、藤村龍至、小林正美
From right: Kuma, Fujimura, Kobayashi

April 21, 2016 Architalk: Seeing the World Through Architecture

森の時代 隈研吾 建築家

The Age of the Forest Kuma Kengo Architect

今年度より国際文化会館では、国内外で活躍する建築家を招き、建築を通して現代世界を考えるシリーズ「Architalk」を開催している。初回はポートランド日本庭園との共催により、日本建築界をけん引する隈研吾氏を迎え、これまで手掛けられた那珂川町馬頭広重美術館、歌舞伎座、新国立競技場、ポートランド日本庭園、中国の竹屋など国内外の作品を例に、建築と社会の関係性などについてお話しいただいた。

隈氏はドイツの建築家ブルーノ・タウトの作品に強い影響を受けたことに触れ、形式的要素を重んじるフォルマリストの建築家に対してタウトが「自分の建築は形にこだわるのではなく、自然や周辺との関係を大切に作る」という姿勢を貫いたことに共感したと述べた。また自身が造る建築物も、建物を地形に合わせることで、周りの環境と建築を一体化させ、そこから多様なダイアログを生み出そうとしていることなどを詳述した。

その後モデレーターを務めた建築家の藤村龍至氏や小林正美氏(明治大学教授)を交えた懇親会には、学生を含む多くの来場者が参加し、建築関係者らとのネットワーキングの好機となった。

(本講演の動画は会館ウェブサイトにて公開中)

This year, I-House is starting a new program—"Architalk"—that invites architects from Japan and abroad to think about the contemporary world through architecture. For the first session, a collaborative effort with the Portland Japanese Garden, renowned Japanese architect Kuma Kengo spoke about the body of work he has created across the globe: from structures in Japan, such as Nakagawamachi Bato Hiroshige Museum of Art, Kabukiza Theater, and the New National Stadium Japan to the Portland Japanese Garden in the United States, the Great (Bamboo) Wall in China, and his other creations abroad.

Kuma began his talk by explaining how he has always identified with the unwavering philosophy of German architect Bruno Taut, who stood firm against the rigid school of formalist thought by "valuing the relationships of structures, their surroundings, and nature over formal preferences." In his own architectural work, Kuma explained, he strives to align his buildings with topographical characteristics—a focus that helps create stronger unity between the buildings and their environments, thereby fostering a diverse dialogue.

The post-talk social, in which the moderators of this session, architect Fujimura Ryuji and Professor Kobayashi Masami (Meiji University), joined Kuma, helped the many students and others in attendance network with professionals in the field.

(A video of the lecture is available on the I-House website.)

WEB

May 10, 2016 IHJ Artists' Forum

クイアー・ジャパン・プロジェクト

グレアム・コルベインズ 映画監督、日米芸術家交換プログラムフェロー

Queer Japan Project

Graham Kolbeins Filmmaker; US-Japan Creative Artists Program Fellow

日本のLGBTQ(性的マイノリティー)を取材したドキュメンタリーを製作中のコルベインズ監督が、最新の取材映像を一部上映した。また映画本編に登場する美術家・映画評論家・ドラッグクイーンのヴィヴィアン佐藤氏を交えて、歌舞伎などの古典芸能にまでさかのぼって考察できる日本のゲイカルチャーの面白さ、そうした文化的背景ゆえの異性装に対する寛容さ、一方で保守的な家族観による不寛容について語った。

American filmmaker Graham Kolbeins presented recently-filmed footage for his documentary, "Queer Japan Project," followed by a talk with Vivienne Sato, an artist, film critic, and drag queen who also appears in the film. Their discussion addressed the general cultural acceptance of cross-dressing, which connects Japanese gay culture back to traditions in performing arts such as kabuki—even as many choose to remain closeted from family members.

WEB

July 2, 2016 Nitobe Leadership Program

激動のアジアに見る日米関係

ロバート・M・オアー 前アジア開発銀行米国大使

US-Japan Relations in a Turbulent Time in Asia

Robert M. Orr Former US Ambassador, Asian Development Bank

昨年未までアジア開発銀行(ADB)米国大使を務めたオアー氏が、不安定化するアジアの課題や、2014年に設立されたアジアインフラ投資銀行(AIIB)の台頭、ADBとの対比について、第一線で活躍した経験をもとに語った。AIIBのセーフガード政策(環境・社会への配慮)には改善が見られるとし、「日米両国は連帯して参加すべき」との個人的見解を述べた。

Based on his firsthand experience, Amb. Orr discussed some of the geopolitical challenges in Asia, the rise of the Asian Infrastructure Investment Bank, and a comparison of AIIB and ADB. He also gave his personal view that Japan and the United States should jointly participate in the AIIB, pointing out that some improvements can be seen in its safeguard policies regarding the environment and society.

WEB

May 11, 2016 IUC Lecture Series

日本人は特殊か? 国際比較で見る日本の貯蓄率と遺産動機

チャールズ・ユウジ・ホリオカ アジア成長研究所主席研究員

Are the Japanese Unique?—An International Comparison of Household Saving Rates and Bequest Motives

Charles Yuji Horioka Research Professor, Asian Growth Research Institute

June 7, 2016 IHJ Artists' Forum

パイパー・シェパードのテキスタイル・アート

パイパー・シェパード 美術作家、日米芸術家交換プログラムフェロー

The Textile Art of Piper Shepard

Piper Shepard Visual artist; US-Japan Creative Artists Program Fellow

July 7, 2016 IHJ Artists' Forum

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 詩人、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

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.

超越する演劇

—日本演劇界のトップランナーに聞く

Borderless Theater

A Conversation with a Playwright Who Continues Breaking New Ground in Theater

interview
岡田 利規 (おかだ・としき) 演劇作家

Okada Toshiki Playwright

1997年に横浜で演劇カンパニー「チェルフィッチュ」を旗揚げした岡田利規氏。その“超リアル日本語”とも形容される現代口語と、身ぶりに対する独特の解釈が特徴的な作品は、それまでの演劇界にパラダイムシフトをもたらす革新的な演劇として大きな話題となった。以降、常に現代演劇の最前線に立ち、国内外で高い評価を受けている岡田氏にお話を伺った。

In 1997, Okada Toshiki unveiled a new drama troupe—chelfitsch—in Yokohama. In the years since, chelfitsch has continued to generate hype with its use of “super-real” contemporary Japanese, distinctive interpretations of gestures and movement, and injections of novel, paradigm-shifting elements into the existing stage community. We sat down with Okada to learn more about his position on the front lines of present-day theater, his ever-progressive takes on drama, and his reception at home and abroad.

岡田氏の演劇は、日本現代演劇の流れの中で考えると、80年代の主流だったスピードと躍動感あふれる小劇場ブームを経て、90年代に登場した平田オリザに代表されるような、舞台上で俳優が極めて自然に会話して動く“静かな演劇”のその先に位置付けられる。チェルフィッチュの俳優はまるで若者が道で他愛もない話をしているかのように会話するが、その間身体をくねらせたり揺らしたりする。一見言葉と身ぶりが合致しないようなその表現は、岡田氏が日常の身ぶりを誇張や反復によって“超自然”へと変換したものだと言える。そしてそれは現代演劇に新たな潮流を生み出した。

岡田氏は2005年に、『三月の5日間』で、新人劇作家の登竜門であり、演劇界の芥川賞とされる岸田國士戯曲賞を受賞。そして2007年に同作が、先駆的なラインアップで知られ、ヨーロッパ現代舞台芸術界の最注目フェスティバルと称される「クンステン・フェス

In the larger context of modern Japanese theater, Okada's plays occupy a captivating evolutionary position: they go beyond the fringe boom of the 1980s, a time when theatrical productions burst with speed and dynamics, and extend past the “quiet theater” of the 1990s, when Hirata Oriza and others foregrounded natural onstage dialogue and movement. Actors in Okada's productions sound like teenagers having mundane, everyday conversations, but they accompany their lines with serpentine, wobbling, herky-jerky movements. That brand of intentional discord, an incongruity of the verbal and nonverbal, is how Okada converts ordinary, “natural” gestures into “supernatural” terms through exaggeration and hyperbole—and how he is sparking new trends in modern theater.

Okada's *Five Days in March* won the 2005 Kishida Prize for Drama, the “Akutagawa Prize” of the theater world and a virtually surefire springboard to success for up-and-coming playwrights. The work

Okada Toshiki

岡田 利規 (おかだ・としき)

1973年横浜生まれ、熊本在住。演劇作家／小説家／チェルフィッチュ主宰。2005年『三月の5日間』で第49回岸田國士戯曲賞受賞。07年、初の小説集『わたしたちに許された特別な時間の終わり』(新潮社)を発表し、翌年第2回大江健三郎賞受賞。12年より、岸田國士戯曲賞の選考委員を務める。初の演劇論集『遊行 変形していくための演劇論』(2013年)と戯曲集『現在地』(2014年)を河出書房新社より刊行。現在はミュンヘン・カンマーシュピールのレパートリー2作目を構想中。

Born in Yokohama in 1973 and now a resident of Kumamoto, Okada Toshiki is a playwright, a novelist, and the director of the chelfitsch drama company. Okada's works have garnered numerous awards, with his *Five Days in March* (2005) taking home the 49th Kishida Prize for Drama and his debut novel, *Watashitachi ni yurusareta tokubetsu na jikan no owari* [The end of the special time we were allowed] (2007, Shinchosha Publishing), winning the 2008 Oe Kenzaburo Prize. This year, Okada began working on a three-season repertory program at Münchner Kammerspiele, with the first production just completed in June.

ティバル・デザール」(ブリュッセル)にて初めて海外上演されたのを皮切りに、フランスやイギリスなど欧州諸国をはじめ、中東、北米、アジア・・・と世界各地でさまざまな作品を上演している。最近では、ドイツ有数の公立劇場ミュンヘン・カンマーシュピールのレパートリー作品の演出を3シーズンにわたって務めることが決定。1作目の『ホットペッパー、クーラー、そしてお別れの挨拶』が、今年6月末に現地の劇場専属の俳優と共に制作・上演され、好評を博した。

—ミュンヘンでの観客の反応はいかがでしたか？

悪くなかったと思いますね。ミュンヘンは経済的にも豊かなところで、だから基本的に保守的な街なのだと思います。そうした場所のお客さんにとっては僕のやっているような、せりふを言いながら奇妙な動きをする演劇は、今まで見たことのないものを見たという感じだったようで、面白がってもらえた気がします。チェルフィッチュは今までドイツで何度も上演していますが、これまでは日本人の俳優が日本語で話す作品だった

made its international debut at the 2007 Kunsten Festival des Arts in Brussels—a premier showcase of contemporary performing arts known for its trail-brazing lineup—and later went on to enthrall audiences in France, the United Kingdom, other European countries, and even the Middle East, North America, and Asia. Okada was also recently commissioned to direct his works in a three-season repertory program at the Münchner Kammerspiele, a leading German public theater. The first production in the repertory program, *Hot Pepper, Air Conditioner, and the Farewell Speech*, debuted with a cast of Münchner Kammerspiele-affiliated actors at the end of June to favorable reviews.

How did Munich audiences react?

The reaction was pretty good, I think. Munich is an affluent city, so it seems to have a fairly conservative vibe. I got the feeling that, for most people, our production—with people contorting their bodies while they deliver lines—was like nothing they'd ever seen before. To me, it seemed like they enjoyed it.

Hot Pepper, Air Conditioner, and the Farewell Speech

©Julian Baumann

ので、今回は日本人ではなく現地の俳優がドイツ語で上演したという点で新しい試みでした。また、公共劇場のレパートリーとして上演されることが決定したことは、これまでの自分の活動の中で見ても、大きな意味を持ったと思います。

—現地で演出していて苦労されたことは？

ドイツ人や外国人との仕事だからといって、特に苦労したことはなかったです。僕にとっては「せりふと身ぶりが一見切り離されたように見える関係」というのが何より重要な要素なのですが、それを俳優に伝える方法、彼らがそれを理解するに至るプロセスというのは、僕にとって新しいものでした。たぶん俳優教育が充実しているからなのでしょうけれど、彼らは未知のものに出会ったときに、まずはそれを頭で理解し、何度も自分で試行錯誤して分析していきながら、だんだん感覚を用いて体現できるようになっていくんですね。力のある人たちだと思っていました。

—ドイツでの上演を経て今思うことは？

僕を呼んでくれた、ミュンヘン・カンマーシュピーレの新芸術監督マティアス・リリエントール氏は、国際性を取り入れることでドイツ演劇の伝統を壊し、先に進めていこうとしている人です。外国から演出家を呼んでレパートリーを作るという動きによって、演劇界に新しい流れが生まれるかもしれないと期待しています。

彼がベルリンのHAUという劇場の芸術監督だったときに招かれて公演したのが、僕にとって初めてのドイツでの上演だったのですが、それ以来持っている印象は、お客さんが演劇を見る時に、単に「日本のものを見る」のではなく、今の自分にとってこの舞台は何なのかということに大事にして見ている、というものです。演劇を見ることに関するリテラシーの高さを実感しています。そういうところで自分の作品を問えるというのは、演劇をやっている者としては非常にやりがいを感じることで。

—昨年は文化庁の文化交流使として中国、韓国、タイに滞在され、その際に韓国で制作された『God Bless Baseball』は、日韓の国民的スポーツである野球を題材に両国とアメリカとの関係性を問う作品として話題になりました。

I'd done lots of shows with chelfitsch in Germany, but the performances had always featured Japanese actors speaking Japanese. The latest show in Munich, though, used local actors speaking in German—something I'd never done before. Having a public theater choose to do a repertory production of something I'd written was a big step in my career, too.

How did you find working in Germany?

There wasn't anything particularly hard about dealing with German people or other foreign performers. Since I try to fill my works with a disconnect between actors' movements and spoken words, I needed to figure out how to communicate that idea to the actors and get them to understand it. That was new for me. I'm sure that the actors have been through a lot of great training because they encountered a new idea, got a conceptual grasp of the basic approach in their heads, and then rehearsed things over and over, making adjustments along the way, until their bodies learned to do it on a purely sensory level. They wowed me.

What did you take away from your experiences in Germany?

Matthias Lilienthal, the new artistic director at Münchner Kammerspiele and the one who invited me to produce my plays there, is trying to break down traditional German theater with an onslaught of internationality and build a more forward-looking community. Bringing foreign directors in for repertory programs is a great way to add new flavors to the mix and push the theater world in new directions. That's one thing I sensed in Germany.

My first production in Germany was at the Hebbel Am Ufer, better known as HAU, theater in Berlin, where Lilienthal was serving as the artistic director and asked me to do a performance. Ever since that first experience, I really get the impression that the audience members connect with my works on a purely experiential level; they concentrate on what the performance means to them, at that time and place, instead of giving it the passive, superficial treatment of just watching something from Japan. That's why it's so gratifying to present works to people like the Berlin audiences, who were obviously very literate in theater and willing to engage with the work itself—not just see it as a novel gateway to another place. Being able to

God Bless Baseball

『God Bless Baseball』は日韓合作の作品で、僕にとって初めて日本語を話さない俳優たちと仕事をする機会でした。日韓を国単位ではなく、ひとまとめに捉えた結果、僕の従来の作品とは違って、シニシズムに欠けるものになったのですが（編集注：岡田氏の作品はシニカルな視点が面白いと評されることが多い）、それはむしろ良かったと思っています。僕は日本人だし、日本社会を描いた作品をつくる時は、そこにシニシズムを効かせることができる。つまり「ある態度」ととれるわけですが、日本と韓国の話となれば、僕が韓国のことをよほど知らない限り難しいからです。

この作品は日韓米の関係をテーマにした一見わかりやすいものになっただけに、東京や光州の人が見たら「こんな直接的な、あからさまなものを」と思うかもしれないけど、アメリカ人の中には、ある意味でものごく抽象性の高い、多様な解釈に開かれた芸術表現だと感じる人も多くいたんです。表現に対する受け取り方は国や都市、上映される形態、劇場、客層、タイミングによってさまざまに変わりますからね。

—異なる文化や社会の人たちと共同で作品を作り上げたことで、ご自身の創作に受けた影響は？

10年前、つまり海外で上演する機会を得る前の僕には、自分のやっていることは日本人としかできないし、それ以外の人とするつもりはない、という一種のかたくなさがありました。自分の作品は日本語だし、その言葉の内容と身ぶりとの関係がすごく重要なので、日本語がわからなければ楽しめないし、国内の内容しか扱っていないのに、それを海外で見せて意味のあるものになるとは全く思えなかったんですね。でもやってみたら、そんなことはなかった。

present those observers with your own works is a tremendously rewarding experience.

You spent time in China, South Korea, and Thailand last year as a Cultural Envoy. The play that you created during your stay in South Korea, *God Bless Baseball*, uses the beloved “national sport” of baseball to frame the relationships between Japan, South Korea, and the United States.

God Bless Baseball was a collaborative effort between Japanese and South Korean artists and my first opportunity to work with actors who didn't speak Japanese. By positioning Japan and South Korea as a single unit rather than two distinct countries, I ended up with a work that lacked some of the cynical elements of my past output [*editor's note*: Okada's works are often praised for having a cynical, humorous bite]—but that was actually a good thing, I think. I'm Japanese, so I can bring a cynical perspective into the picture when I'm depicting Japanese society. I can take a specific stance on the country when I'm focusing on the place where I was born, in other words. When it comes to talking about both Japan and South Korea in the same piece, however, I can't take that viewpoint so easily—I just don't know enough about South Korea.

God Bless Baseball explored the relatively straightforward motif of the relationships between Japan, South Korea, and the United States, but the simplicity of the setup was actually what made the play a channel for so many different reactions: while audiences in Tokyo and Gwangju might have seen it as overly direct and obvious, quite a few people in the American audiences perceived the work as a highly abstract form of artistic expression open to any number of different interpretations. There are so many variables that shape the ways people connect with the expressive arts: from the city and the country where you're staging the production to the format of the presentation, the theater, the audience, and the timing of the performance.

How does collaborating with people from different cultures and communities affect your own creative output?

Ten years ago, before I ever had the chance to do a performance overseas, I essentially couldn't do my kind of work with anyone besides Japanese people. I didn't even think about working with other types

演劇にとって言葉というのはさまざまな要素の一つでしかないで、例えば日本語特有の言い回しが他言語に翻訳されることによってそぎ落とされてしまう、といったことは大して気にならなかった。それはテキストが観客に与えられる情報の全てではないからです。また身ぶりに関しても、ほかの国の人からも面白いものは出てくるし、ドメスティックと思っていたことが案外グローバルというか、ユニバーサルなことなのかなということに気がついていったんです。僕の中にあった守りの姿勢みたいなものが、約10年のスパンの中で少しずつ開いていったのでしょうか。

—演劇を通じて何を伝えたい？

僕はいつも、ある特定の問題意識に基づいて、ある特定の形の、特定の話をやるわけですが、それが文脈の中に置かれた時に、「何か」が観客の中から引き出されて、「何か」を起こすことができるだろうと期待しています。これは僕自身が今まで数多くの舞台を見て経験してきたことでもあるから、信じられる。それが演劇をやることの意義だと言えます。要は、想像力に働きかけたいということなんです。

演劇というのは、想像力を前提にして成立しているものなんですよ。そういう意味で演劇は、例えばテロリズムと似ているところがあります。テロリズムって、人が持っている恐怖心を利用して、その人の想像力を操作しようとする行為だと言えると思うんです。では、テロに屈しないというのはどういうことか？ それは、自分の想像力が、恐怖心によって強制的にディレクションされてしまうこと以外の働き方がある—その可能性を絶対に手放さないということだと僕は思うんです。そんなふうに想像力を鍛え続ける必要が人にはあると思うし、劇場はそのための場所として機能できる。僕はそれに寄与できる作品をつくっているつもりですし、これからもそうしていきたいと思っています。

このインタビューは2016年7月5日に行われたものです。
This interview was conducted on July 5, 2016.

聞き手: 国際文化会館企画部
表紙・インタビュー撮影: 黒田 菜月

Interviewer: International House of Japan, Program Dept.
Photographer (cover and interview): Kuroda Natsuki

of people. I was a little close-minded, in a sense. My plays were in Japanese, and I knew how important the connection between words and movements was to my style—so I just assumed that you'd have to understand Japanese to enjoy the work. The scope of the content never went beyond the borders of Japan, so I didn't see any point in taking it abroad.

But I was wrong. The spoken word is just one of the many elements that go into theater, so I don't really care if the translation process ends up taking unique Japanese phrases out of the script. The text isn't the only source of information that an audience can draw from a performance. As for the movements, there were movements that foreign audiences found particularly amusing; the things I'd thought were "domestic" often had global or universal reach. I'd probably still be convinced of my old assumptions if I hadn't explored the international scene. I started out with a kind of defensive mentality, content to keep looking inward, but my outlook has gradually expanded over the last decade or so.

What do you seek to convey through your plays?

I always write specific stories in specific formats around specific issues, but the thing I look forward to most is seeing how putting each isolated individual narrative in a given context brings "something," that *je ne sais quoi*, out of the audience and causes something to happen. I've experienced that something as a spectator; I know it happens. And that singular phenomenon is probably what keeps me going in theater, I suppose. For me, it all comes down to appealing to the imagination.

Without the power of imagination, theater wouldn't exist. If you look at it that way, there's a common bond between theater and terrorism. Terrorists play on people's fears and manipulate people's imaginations. So what does it mean to refuse to give in to terrorism, then? I think it means holding firm to the possibility that fear and panic won't be able to control your imagination, that your capacity for independent thought can resist that pull and find other outlets. That's why people need to keep training their imagination—and the theater can provide an environment for honing those skills. Ultimately, my goal is to keep creating works that contribute to that effort.

世界を見る目を養う場所 Seeing the World with New Eyes

アンベス・R・オカンポ

アテネオ・デ・マニラ大学准教授

Ambeth R. Ocampo

Associate Professor
Ateneo de Manila University

私が最初にアイハウスを訪れたのは、フィリピン大使主催の昼食会に参加するためだった。最初の印象は、素晴らしいレストランと美しい日本庭園のある会員制クラブというだけだったが、その後2014年9～11月にアジア・リーダーシップ・フェロー・プログラム(ALFP)のフェローとしてアイハウスに滞在した私は、アイハウスがそれ以上のものであることを知る。

2カ月間のALFPは、初めは長いと思われたが、セミナーやフィールド・トリップなど充実した内容が盛りだくさんで、あっという間だった。アジア諸国からのフェロー6名と寝食を共にしたことで、日本やアジア、私自身を彼らの目を通して見るのができたし、彼らとはプログラムが終わる頃には良き友人となった。

他のホテルやクラブと異なり、アイハウスには日本研究関連の書籍を集めた図書室がある。そこで私はマニラの大学にはない研究書を読み、16世紀後半頃にフィリピンから日本に持ち込まれ、茶人に高く評価されたルソン壺について知ることができた。そしてあまり知られていないこうしたフィリピンと日本のつながりを見つけたことで、二国が共有する歴史への理解が深まった。

ALFPは、日本とアジアを新しい視点で捉える機会を与えてくれる。私はフィリピン、マレーシア、ベトナム、韓国、バングラデシュ、ネパール、日本の価値観を通して世界を見るのができたし、各国の違いをよく知り、共感する心を育むこともできた。他者の視点から世界を理解する能力はアイハウスでの滞在によって得たものの一つであり、それはつまり世界をより良い場所にするための方法を学んだとも言えるだろう。

I first entered I-House to attend a lunch hosted by the Ambassador of the Philippines. If fickle memory serves me right, my first impression of I-House was that it was an exclusive club that had a good restaurant with a beautiful Japanese garden. I-House was more than that. Little did I know, on that first time, that I would return to I-House as a resident, to participate in the Asia Leadership Fellow Program from September to November, 2014.

As I prepared to leave Manila to participate in ALFP, the two-month fellowship of daily seminars, discussions, and an out-of-town trip seemed like a long time to be away from home. Time, however, flew by swiftly not so much because of a tight schedule but because the residency turned out to be so enjoyable and enriching. Two months, at close quarters with six other fellows from the rest of Asia, enabled me to see Japan, Asia, and myself through the eyes of six people who were strangers before, but friends at the end of the program.

What sets I-House apart from any other hotel or private club is its well-stocked library on Japanese history and culture that I immersed in daily, not just to read periodicals but to get to know more about Japanese culture from reference books in English not available in my university library in Manila. I wrote newspaper columns in the I-House Library and researched on the *ruson tsubo* or "Luzon jars" that were imported from the Philippines in the late 16th and early 17th centuries, highly prized by tea masters. Discovering this obscure link between the Philippines and Japan deepened my knowledge and appreciation for our shared history.

I-House provided the ALFP fellows with a serene setting to see Japan and Asia anew, by helping us see our world with new eyes, colored by perspectives from the Philippines, Malaysia, Vietnam, Korea, Bangladesh, Nepal, and Japan. My stay in I-House made me see the world divided by its differences helping me develop empathy. The capacity to understand the world from another person's point of view was one of the gifts I-House gave me; it showed me a way for the world to become a better place.

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
Expert Tips on Enjoying I-House

An Expert's Eye
松隈 洋 Matsukuma Hiroshi

近代建築史家として京都工芸繊維大学で教鞭を執る傍ら、モダン・ムーブメントにかかわる建築の記録・保存を行う国際学術組織Docomomo Japanの日本支部代表を務める。アイハウスを含む日本モダニズム建築の価値を広く発信し続けている。Professor of architecture at the Kyoto Institute of Technology; Japan chair of Docomomo International (International Working Party for Documentation and Conservation of Buildings, Sites, and Neighborhoods of the Modern Movement). Matsukuma is active in communicating the value of modernist architecture in Japan, including I-House.

Roots of Modernism

モダニズム建築のはじまり

モダニズム建築とは、1920~60年代の約50年間にわたり、建築の新たな潮流として世界中で展開された建築運動です。発端は19世紀後半の欧州。都市への急激な人口集中から住宅不足や衛生環境の悪化が起こり、従来の石とレンガ造りのクラシックな装飾建築では、この変化に対応できませんでした。そこへ産業革命以降の建築を工業化する動き、つまり鉄やガラス、コンクリートなどの工業製品を利用し、生活空間そのものをシンプルで機能的なものにつくり変えていく動きが生まれます。モダニズム建築の特徴をなす鉄筋コンクリート技術や、平らな屋上庭園を可能にするアスファルト防水という工法が発明されたことも、その発展に寄与しました。集合住宅や学校、病院、図書館など日常に溶け込んだ建物が多く、現代建築のルーツと言えます。

Modernist architecture was a movement that emerged in the 1920s and remained a dominant style around the world through the 1960s.

Its roots can be traced to late 19th-century Europe, where the rapid crowding of cities caused a housing shortage and deterioration of hygienic standards. Traditional stone and brick buildings were unable to meet changing needs, and attempts were launched to industrialize building design, using steel and concrete to achieve a simple and functional residential environment. Technological advances, such as the development of reinforced concrete and waterproof asphalt to enable rooftop gardens—two defining characteristics of modernist structures—contributed greatly to the movement's popularity. Modernist architecture can often be found in the community in housing complexes, schools, hospitals, and libraries.

I-House & モダニズム建築 Part 1

国立西洋美術館の世界遺産認定を機に、モダニズム建築の歴史的価値に注目が集まっています。ここアイハウスも日本におけるモダニズム建築の代表的作品の一つ。その背景を知ることによって、アイハウスの新たな一面を発見してみませんか。

The recent listing of 17 works by Le Corbusier as UNESCO World Heritage Sites—including the National Museum of Western Art in Tokyo—is prompting a historical reappraisal of modernist architecture. I-House, too, is an outstanding example of this tradition.

Impact on Japanese Society

日本人と芸術の関係を変えた?

日本のモダニズム建築が開花するのは1950年代。近代建築の父と呼ばれたル・コルビュジエや、アントニン・レーモンド(フランク・ロイド・ライトの右腕として帝国ホテルを手掛けた)にじかに学んだ前川國男、坂倉準三、吉村順三、吉阪隆正らが、各地でさまざまな建築を手掛けました。戦前の建物の多くが、敷地の中に置物のごとく建てられ、それがあつた種の風格や威厳を与えていたのに対し、モダニズム建築では内と外の空間をいかに一体化するかが重視されました。例えば、前川による神奈川県立音楽堂(右写真はホワイエ)や坂倉の同近代美術館鎌倉館(2016年3月閉館)は、日常の中でもっと気楽に音楽や美術と接することができるフラットな空間をつくり出し、それは人と芸術の関係をも変えていったのです。

Modernism in Japan blossomed in the 1950s, as structures were built around the country by Maekawa Kunio, Sakakura Junzo, Yoshimura Junzo, Yoshizaka Takamasa, and other students of pioneers like Le Corbusier and Antonin Raymond (who worked closely with Frank Lloyd Wright on the Imperial Hotel of 1923–68). Prewar architecture regarded an enclosed plot of ground as its basic unit, and buildings were arranged on it as isolated units, thereby achieving depth and dignity. Modernism, by contrast, sought a seamless integration of the space inside a building with its surroundings. Maekawa's Kanagawa Kenritsu Ongakudo (Public Concert Hall; photo) and Sakakura's Museum of Modern Art, Kamakura (closed in March 2016), for example, featured flat, open spaces to encourage greater intimacy with art and music.

Le Corbusier and I-House コルビュジエとアイハウス

国際文化会館(アイハウス)は、1955年に前川國男、坂倉準三、吉村順三という、後に日本モダニズムの巨匠と呼ばれる3人の建築家が共同で設計した唯一の建物です。しかも単なる分担ではなく、互いの経験とセンスを最大限に引き出し、緊張感を持って見事に統合された奇跡的な空間だと思います。前川と坂倉が戦前パリでコルビュジエに師事していたことから、55年11月には国立西洋美術館設計のため初来日したコルビュジエが、アイハウスを訪れています。その際に残されたメモやドローイングから、屋上庭園の張り芝や、壁に使用されている大谷石などが、彼の目を引いたことがわかります。欧米で生まれたモダニズム建築の精神が弟子たちによって引き継がれ、日本の歴史や風土、伝統と出会い、変容していく姿を、コルビュジエはどのような想いで見たのでしょうか。

I-House (1955) is the only building designed jointly by the three giants of modernism in Japan: Maekawa Kunio, Sakakura Junzo, and Yoshimura Junzo. Rather than split the assignment among them, they pooled their resources to achieve originality and unity in spatial design. Le Corbusier—with whom Maekawa and Sakakura studied before World War II—visited I-House in November 1955 while he was in Japan to design the National Museum of Western Art. Memos and drawings from the visit indicate that the architect was particularly impressed by the rooftop lawn and Oya stone walls. I-House may be said to be the product of an architectural movement born in the West and adapted in Japan by Le Corbusier's students, resulting in a marriage of Western ideals with elements of Japanese history, culture, and tradition.

消えゆくモダニズム建築への想いは、次号で!
Continued in the next issue

9/29 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 / 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
林 暁甫 NPO法人inVisible マネージング・ディレクター (モデレーター)

Tracing & Findings

marksearch (Sue Mark & Bruce Douglas) Interdisciplinary artists; US-Japan Creative Artists Program Fellows
Hayashi Akio Managing Director, NPO inVisible (Moderator)

文化的リサーチをもとに芸術活動を行うマークサーチは、金沢で町屋の改修活動に興味を持ちました。伝統の保存継承について、日本でのリサーチや米国内外での制作経験も交え、お話しいたします。

Marksearch, a team of cultural researchers and artists, discusses past projects, Japanese practices of preserving tradition, and a newer interest: the restoration of *machiya* in Kanazawa.

10/29 Sat.
1:30 pm **JPN**

講堂
Lecture Hall
参加費：無料
Admission: **Free**

新渡戸国際塾

能の身体性とその本質

梅若 猶彦 観世流能楽師

The Embodiment and Essence of Noh

Umewaka Naohiko Noh master

室町に始まり江戸期に確立された能は禅の思想の「無」と深い関係があり、そこに到達するのは非常に困難だと言われています。梅若氏に能の身体性から導く、現代のリーダーに必要な身体論を講じていただきます。

Noh has a deep relationship with the Zen idea of *mu* (nothingness), a goal difficult to reach. Dr. Umewaka will give an idea of the physicality required for leaders today through the essence of noh.

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 / Workshop

ワークショップ「でも、それってアートなの？」

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
中森 あかね 慧星倶楽部(金沢) (ゲスト・アーティスト)

Workshop "But Is It Art?"

marksearch (Sue Mark & Bruce Douglas) Interdisciplinary artists; US-Japan Creative Artists Program Fellows
Nakamori Akane Suisei-Art, Kanazawa (Guest artist)

住民と交流し、地域の歴史や文化を作品化するマークサーチが、繊細な対応を要するコミュニティベースの実験的プログラムの経験を参加者と共有します。

Marksearch, who turns history and culture into art by engaging local residents, will share their experiences in creating experimental, culturally sensitive community-based works.

11/26 Sat.
1:30 pm **JPN**

講堂
Lecture Hall
参加費：無料
Admission: **Free**

新渡戸国際塾

柔道の国際化から考えるリーダーシップとチームワーク

山口 香 ソウル五輪女子柔道銅メダリスト、筑波大学大学院体育系准教授

Leadership and Teamwork Seen Through Judo's Globalization

Yamaguchi Kaori

Bronze medalist at the Seoul Olympics; Associate Professor, University of Tsukuba

柔道創始国・日本は柔道界のリーダーとしての役割を果たしてきたのか。日本型組織やリーダーシップが疑問視されるなか、柔道の国際化から見えてくる、世界で求められるリーダー像についてお話しいたします。

As the founding country of judo, has Japan fulfilled its role as a world leader of the sport? Professor Yamaguchi will talk about what is required for leaders in today's world in view of judo's globalization.

10/14 Fri.
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

海賊史観からみた世界史500年—『文明の海洋史観』の裏面を覗く

稲賀 繁美 日文研副所長・教授 鞍田 崇 明治大学准教授 (コメンテーター)

Reexamining the Last 500 Years of World History from a "Pirate View"

Inaga Shigemi Deputy Director-General and Professor, Nichibunken
Kurata Takashi Associate Professor, Meiji University (Commentator)

世界秩序が大きく揺らいでいる今、世界史を500年さかのぼり、西洋列強による資源の搾取、人的資源の再配置の問い直しと、海賊行為を軸に文化史、物流史から、世界交易の過去、現在、未来を展望していただきます。

To understand the current unstable world order, Professor Inaga will reexamine 500 years of world history and propose a new perspective on the past, present, and future of global trade focusing on acts of piracy.

12/8 Thur.
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

ノイズからシグナルへ

アレックス・ドッジ 美術作家、日米芸術家交換プログラムフェロー

Noise to Signal

Alex Dodge Visual artist; US-Japan Creative Artists Program Fellow

絵画とフィジカル・コンピューティングを学び、新しいメディアと古典的美術形態との狭間で創作するアレックス・ドッジが、仮想的デジタル・ネットワーク時代に物理的美術作品をつくる複雑さを語ります。

Alex Dodge, an artist whose work is deftly located between new media and traditional fine-art disciplines, will address the complexity of creating a physical art object in the age of digital networks.

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いただけます。
※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.

12/9 Fri.

7:00 pm ENG

榊山・松本ルーム
Kabayama-Matsumoto Room

参加費: ¥2,000
(国際文化会館会員と学生は ¥1,500、前日または当日に会館ご宿泊の方は無料)

共催: **Kisako Intercultural Institute**

Admission: **2,000 yen**
(1,500 yen for I-House members and students; Free for guests staying at I-House on Dec. 8 or 9)

Coorganized by
Kisako Intercultural Institute

Delve into Japanese Culture @ I-House

国境を越えて俳句を楽しむ

アビゲール・フリードマン 俳人、The Wisteria Group CEO

Reading Haiku Beyond Borders

Abigail Friedman

Haiku poet; Founder and CEO, The Wisteria Group

国際文化会館とKisako Intercultural Instituteは、日本文化に関心のある外国人の方や、自国の文化を英語で学びたい日本人の方を対象とした講座を共催しています。今回は俳人としての受賞歴も多く、米国外俳句協会、カナダ俳句協会の会員、そして元外交官でもある、アビゲール・フリードマン(俳号: アビゲール不二)氏をお招きします。『私の俳句修行』(岩波書店、2010年)の著者でもある氏に、俳句の魅力や英語俳句の楽しみ方を存分に語っていただきます。

©Kisako Katsuo

I-House and Kisako Intercultural Institute are offering sessions for those interested in learning about Japanese culture in English. This time we will be inviting Ms. Abigail Friedman, an award-winning haiku poet, author of *The Haiku Apprentice: Memoirs of Writing Poetry in Japan* (Stone Bridge Press, 2006) and former US diplomat. She will talk about the charm of haiku and how to enjoy haiku from different cultures.

12/13 Tue.

7:00 pm JPN

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

参加費: 1,000円
(会員・学生: 500円)

Admission: **1,000 yen**
(Members and students: 500yen)

協賛: 清水建設、天童木工、
西原衛生工業所、森ビル
後援: 日本建築家協会、
日本建築学会

Architalk~建築を通して世界をみる

Another Utopia (アナザー・ユートピア)

榎 文彦 建築家

Maki Fumihiko

Architect

Architalkは、国内外で活躍する建築家を招き、建築を通して現代世界について考える新シリーズです。今回は、「建築によって理想都市をつくる試みは失敗した。そこであらためて、都市づくりにおいてパブリックなオープンスペースの重要性を認識し始めた」と語る建築家の榎文彦氏に、古今東西の広場や榎氏が関わった多くのプロジェクトなどを参照しながら、オープンスペースが作りだすこれからの都市についてお話しさせていただきます。

※講演後に懇親会(8:15-9:00 pm)を開催します。

This new program invites architects as speakers to see the contemporary world from various angles through architecture. "We have failed to make a utopia through architecture. Because of this, we have rediscovered the importance of public open spaces in urban development," says Mr. Maki, who will be talking on the future of cities with open spaces in Japan and abroad as well as various projects on which he and others have worked.

(A reception will be held from 8:15 to 9:00 pm.)

無料ドリンク/デザートのサービス

講演当日に会館内のレストランで本冊子、参加申込メール、案内チラシなどをご提示のうえ、お食事いただいた方には、コーヒー/紅茶またはアイスクリーム(ティールラウンジ)、グラスワイン(レストランSAKURA)をサービスいたします。

Complimentary Refreshments

On the day of these events, the restaurants at I-House will serve a cup of complimentary coffee/tea or ice cream (The Garden) or a complimentary glass of wine (SAKURA) to customers with their meals. Please show your registration e-mail, I-House Quarterly, or flyers when ordering.

レストランのご予約
Reservations

Tel: 03-3470-4611

I-House
INFO

本年度ALFPフェローが来日 The 2016 ALFP Fellows Have Arrived!

2016年度のALFP(アジア・リーダーシップ・フェロー・プログラム)のフェローが来日しました。アジア各国で活躍する下記8名が約2カ月間、寝食を共にし、アジア共通の課題を話し合います。10月下旬にはフェローたちによる報告会を開催予定です。

The fellows of the Asia Leadership Fellow Program arrived on September 5. For two months, these leading public intellectuals of Asia will stay together at I-House and discuss common issues in Asia. A public program by the fellows will be held in late October.

Fujioka Emiko (Japan)

Secretary General, Fukushima Beacon for Global Citizens Network

Amran Hossain (Bangladesh)

Faculty Member, Dept. of Political Science, Univ. of Dhaka

Lee Taeho (Korea)

Chair of Policy Committee, People's Solidarity for Participatory Democracy

Phan Ngoc Diem Han (Vietnam)

CEO, Rainbow Media & Entertainment Company

Saroj Srisai (Thailand)

Programme Coordinator, ASEAN Secretariat

Kumar Sundaram (India)

Senior Researcher, Coalition for Nuclear Disarmament and Peace

Criselda Yabes (Philippines)

Writer/Independent journalist

Ayang Utriza Yakin (Indonesia)

Vice-Chairman, Central Board of Nahdlatul Ulama for Mosque Affairs

ALFP Secretariat (I-House Program Department)

取材依頼・お問い合わせ Tel: 03-3470-3211 E-mail: alfp@i-house.or.jp
(Inquiries) Web: www.alfpnetwork.net

I-House
INFO

Reading About Japan at I-House Library

W. B. イェイツ作『The Dreaming of the Bones』 リーディングセッション ~謡曲「錦木」のパフォーマンスとともに~

Reading *The Dreaming of the Bones* by W. B. Yeats, featuring a traditional noh play Nishikigi, in a session arranged by Ogoura Kazuo

W. B. イェイツは近現代アイルランドを代表する詩人・劇作家であり、1923年にはノーベル文学賞を受賞しています。今回は彼の作品から、日本の能に強い影響を受けたといわれる『The Dreaming of the Bones(骨の夢)』の朗読と、能「錦木」をお楽しみいただきます。

In addition to readings from W. B. Yeats's *The Dreaming of the Bones*, said to be strongly influenced by Japanese noh, a noh actress will perform from *Nishikigi*.

日時 / Date **2016. 10. 25 (Tue.) 7:00 pm** 上演後にレセプションを予定しています。 A reception will follow the session.
会場 / Venue 榊山・松本ルーム **Kabayama-Matsumoto Room**
言語 / Language **英語 English**
参加費 / Admission 【事前予約】国際文化会館会員・図書会員: **¥1,000** 一般: **¥2,500** 【当日】一律: **¥3,000**
Reserved: **1,000 yen** (IHJ members and Library members) **2,500 yen** (Non-members) Door: **3,000 yen**

国際文化会館 図書室

I-House Library

ご予約・お問い合わせ Tel: 03-3470-3213 (Mon.-Sat., 9:00 am-6:00 pm) E-mail: infolib@i-house.or.jp
(Reservations and Inquiries) Web: www.i-house.or.jp/eng/programs/library

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.

A Place to Unwind

都心の真ん中でひと休み

国際文化会館には、都心の喧騒を離れてほっと一息つける空間があります。明るく開放的なティーラウンジや、フレンチレストランから望む日本庭園は、明治から大正にかけて活躍した京都の名造園家、七代目小川治兵衛の手によるもの。建物は日本モダニズム建築史に名を残す傑作として、今も大切に受け継がれています。四季折々の景色と近代建築が溶け合う空間で、ゆったりとした時間を過ごしてみませんか。

I-House is an urban oasis in the heart of Tokyo, a place to catch your breath away from the hustle and bustle of the vibrant city. Gaze out over the traditional Japanese garden—designed by famed landscape artist Ogawa Jihei VII of Kyoto—from the sunny tea lounge or French restaurant, and commune with the spirit of the renowned architects of the building, a major landmark in Japanese modernism. Come to I-House to enjoy the tranquil charms of all four seasons.

 公益財団法人 国際文化会館
International House of 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®
この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。