

文化の力

報告書

2011
|
2013

Culture and Social Innovation: Tokyo Conference 2011-2013

東

京

会

議

文化の力・東京会議 報告書 2011-2013

Culture and Social Innovation:
Tokyo Conference 2011-2013

Contents

- 03 ごあいさつ
Foreword
- 04 FUTURE SKETCH 東京会議
FUTURE SKETCH Tokyo Conference
- 14 文化の力・東京会議
Culture and Social Innovation: Tokyo Conference
- 26 文化の力・東京会議 2013
Culture and Social Innovation: Tokyo Conference 2013
- 38 3回の会議を振り返って
Looking Back on Three Conferences

※ 出演者の肩書きは、会議等開催当時のものです。

※ 各会議の詳細は、東京文化発信プロジェクトのホームページに掲載されています。

※ Titles of all the participants in the reports are followed at the times of the conference.

※ The details of each conference are posted on the website of Tokyo Culture Creation Project.

ごあいさつ

Foreword

東京文化発信プロジェクトは、「世界的な文化創造都市・東京」の実現に向けて様々な事業を展開し、東京都の文化政策の目標実現において、主導的役割を果たすことをミッションとしています。その目標達成に向けて、東京からの新たな文化の発信や国際ネットワークを強化するため、これまでに国際交流基金を始め、筑波大学、企業メセナ協議会等のご協力のもと、社会における芸術文化の重要性やポテンシャルを基本テーマとした国際会議を東京都とともに開催してまいりました。

第1回の会議は東日本大震災からの復興をめざして、「FUTURE SKETCH 東京会議」と題し、大きな困難に直面しながら芸術文化を通して描く社会のあり方と未来を考える議論を、被災地などで実際に活動している国内外の関係者を招いて行いました。第2回は「文化の力・東京会議－文化の力で社会変革」と名づけ、3分科会にて復興支援および文化プロジェクトの持続可能性、国際ネットワークの重要性を議論し、本会議では文化をよりどころにした「新しい社会像」を模索しました。第3回は同タイトルのもと、社会形成に大きな影響を与える「経済」を取り上げ、事前に4回のセミナーを開催、本会議にて「文化から見た新しい経済像」について議論を展開しました。いずれの回も議論の中から多くの示唆や多様な意見が得られ、有意義な会議となりました。

この度、3年間にわたる会議の成果をアーカイブとしてまとめました。2020年東京オリンピック・パラリンピック開催が決定した今、文化都市としての東京に大きな注目が集まっています。今後とも、文化の視点から東京の魅力を国内外に発信し、「世界的な文化創造都市・東京」の実現に向けて努力してまいります。

公益財団法人東京都歴史文化財団
東京文化発信プロジェクト室
室長 江川秀章

“Tokyo Culture Creation Project” undertakes a variety of programs to establish “Tokyo as a city of global cultural creativity” and plays the leading role in fulfilling the objectives of the cultural policy of the Tokyo Metropolitan Government. Towards the realization of these objectives and in order to disseminate new Tokyo culture to the world and to strengthen international networks, we have held a series of international conferences together with Tokyo Metropolitan Government and with the cooperation of the Japan Foundation, University of Tsukuba and Association for Corporate Support of the Arts respectively at each conference, focusing on a basic theme of the importance and potential of arts and culture in society.

The first conference, held in 2011, was titled “FUTURE SKETCH Tokyo Conference,” aiming to realize recovery from the Great East Japan Earthquake. At this conference, participants from Japan and overseas who were actually involved in work in disaster-hit regions came together to consider and discuss a form and future vision for society through arts and culture, while at the same time facing great adversity. The second conference was titled “Culture and Social Innovation: Tokyo Conference.” At this conference participants split into three working groups to discuss the issues of sustainability of post-disaster reconstruction and cultural projects, and the importance of international networks. At the plenary session, participants sought to identify a “new vision for society,” that is founded on and supported by culture. The third conference, which was held under the same main title sought to address the issue of “economics,” which is a major force in shaping societies. Prior to the main event a total of four seminars were held, following which participants came together in a plenary meeting to discuss the overall theme of “Cultural Perspectives in Rethinking Economics.” All of these conferences elicited a tremendous diversity of suggestions and opinions from discussions and were all of great significance.

In this publication, we have gathered together an archive of the results of the conference held over the course of three years. Following the awarding of the 2020 Olympic and Paralympic Games to Tokyo, the city is gathering a great deal of attention as a city of culture. From now on we will continue our efforts send out a message about the appeal of Tokyo from a cultural perspective as we aim for the realization of “Tokyo as a city of global cultural creativity.”

Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture
Tokyo Culture Creation Project Office
Senior Director Hideaki Egawa

01 FUTURE SKETCH 東京会議

FUTURE SKETCH Tokyo Conference

Theme 1

🕒 2011 (平成23) 年10月28日 [金]

14:00-17:00

🏠 国際交流基金 JFICホール [さくら]

💰 無料

👤 69名

「新しい社会をデザインし、 新たなつながりをつくるために」

基調講演

「UC Student Volunteer Army 創設の経緯と活動の展開」

ジーナ・スカンドレット (UC Student Volunteer Army 創設メンバー)

パネルディスカッション

パネリスト |

ジーナ・スカンドレット

マルコ・クスマウィジャヤ (RUJAK Center for Urban Studies ディレクター)

遠藤 一郎 (未来美術家)

司会 | 津田大介 (ジャーナリスト)

Theme 2

🕒 2011 (平成23) 年10月29日 [土]

13:30-17:30

🏠 秋葉原コンベンションホール

💰 無料

👤 96名

「3.11 以後の文化の力」

基調講演

「震災後の日本に寄せて」

テッサ・モーリス＝スズキ (オーストラリア国立大学教授 日本近現代史)

基調講演

「文化、災害、そしてエコ都市の未来とは？」

マルコ・クスマウィジャヤ

パネルディスカッション

パネリスト |

テッサ・モーリス＝スズキ

マルコ・クスマウィジャヤ

マティアス・ペース (ウィーン芸術週間チーフドラマトウルグ)

オウ・ニン (非営利文化企画制作実施団体Shao Foundationディレクター)

大友良英 (ターンテーブル奏者/ギタリスト/作曲家)

津田大介

司会 | 加藤種男 (公益財団法人東京都歴史文化財団エグゼクティブ・アドバイザー)

Theme 1

🕒 Friday, October 28th 2011

14:00 ~ 17:00

🏠 The Japan Foundation
JFIC Hall “Sakura”

💰 Free

👤 69

“For New Society Designing and for Making New Linkages”

Keynote Speech

“UC Student Volunteer Army - How it started and how it developed”

Gina Scandrett | Inaugural member of UC Student Volunteer Army

Panel Discussion

Panelists :

Gina Scandrett

Marco Kusumawijaya | Director of the RUJAK Center for Urban Studies

Ichiro Endo | Future artist

Moderator: Daisuke Tsuda | Journalist

Theme 2

🕒 Saturday, October 29th 2011

13:30 ~ 17:30

🏠 AKIHABARA Convention Hall

💰 Free

👤 96

“Power of Culture After 3.11”

Keynote Speech

“For Japan After the Earthquake”

Tessa Morris-Suzuki | Professor of the Australian National University specializing in modern and current Japanese history

Keynote Speech

“Culture, Disaster, and a Future for Eco-Metropolis?”

Marco Kusumawijaya

Panel Discussion

Panelists :

Tessa Morris-Suzuki

Marco Kusumawijaya

Matthias Pees | Chief Dramaturg, Wiener Festwochen

Ou Ning | Director of Shao Foundation

Yoshihide Otomo | Turntablist / Guitarist / Composer

Daisuke Tsuda

Moderator: Taneo Kato | Executive Advisor, Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture

FUTURE SKETCH 東京会議

加藤種男

あの震災と津波の後で、被害の大きさにもかかわらず、私たちのできることがあまりにも小さく、無力感にとらわれながら、しかし、何かを始めなければならないという衝動にも駆られていた。では、何を始めるべきなのか。

その時の予感、すぐには何も解決しないとしても、当座の大混乱がある程度落ち着いてくれば、芸術文化が、人々の心を奮い立たせるに違いないという確信であった。もっとも文化芸術といっても、ハイカルチャー、ハイアートがふさわしいかどうか、検討するべきかもしれないと感じていた。それらを必要とする人々もいるには違いないが、文化の領域を思い切って拡大し、多様な要望に応える必要があるのではないか。さらには、外からアーティストたちが作品を持ち込むのではなく、むしろ被災地における普通の人々の表現活動をこそ応援することに力点が置かれるべきではないか、ということも感じ始めていた。

今回の震災の救援において、特色の一つは、様々な形で海外からの支援が大きな役割を果たしたことだろう。一方で、海外の機関が職員の帰国や被災地からの退去を命じたり、在日公館でさえも、縮小や週末の東京からの退避を命じているとのうわさも飛び交っていた。実際、東京の街から外国人の姿がほとんど全く見られなくなっていた。

すなわち、一方では多くの人々が海外からも被災地救援や復興支援に駆けつけ、一方で日本から退避するという動きがあった。そうした中で、災害復興と文化の関係を話し合う国際会議を計画したのだ。

目的の第一は、ともかく震災後の東京の姿、そして被災地の状況を実際に海外の人々に見てもらいたかった。その上で、復興に向けた動きについて、世界の各地で正確な情報を発信してほしかった。そして何よりも、海外から人々が東京に、そして日本にともかく来てもらいたかった。

目的の第二は、世界の各地で大きな災害が続いており、地震、洪水、噴火などの際に、その復興において、文化がどのような役割を果たしたのか、そうした有益な事例を語り合うことにより、私たちの震災復興計画に役立てようということにあった。

しかし、本当に人々が来てくれるだろうか、という不安はあった。私は、あるプロジェクトの中で、すでに2011年の8月の段階で、アジア各国から7人のアーティストを招へいし、被災地を共に巡り実態を見てもらい、語り合うという企画に参加していた。福島、南三陸、仙台、八戸そして東京を巡り、率直な意見交換をして、極めて有意義な成果を生んではいた。けれども、参加したアジアの

アーティスト全員が、日本に来ることに大きな不安を感じていたという。さらには、家族の反対も強かったと聞いた。家族の反対と自らの逡巡にもかかわらず、来てよかったという感想ももらった。

来てもらえれば、確実に実りはある。しかし、本当に来てもらえるかどうかは不安が大きかった。国内でさえも、東京から例えば九州や沖縄へアーティストが移っていくということがあった。ことに子育て世代の不安は大きかった。

こういうふうに、大きな期待と不安の中で国際会議の計画を推進したのである。

招へいした人々はみな実際に来てくれた。話し合った結果、少なからぬ成果も得られた。来日されたすべての方々に、改めて感謝申し上げたい。そして、東京都の職員はじめ、関係者のすべての皆様に感謝申し上げたい。

成果は何だったか。何と言っても、災害復興において、文化の果たす役割が大きいということを再確認できたことだ。それぞれの災害において、それぞれの地において実に多様な創意に基づく提案がなされ、実施されている。

特に、オウ・ニン氏が紹介した事例は興味深く有益だった。四川大震災の後、家を失った人々がどのようにして村を再建したか。地元にある材料を使って、素人でも建てられる工法を提供し、相互扶助によって建物を建てていく事例だった。復興時における建築家の役割を、建築家が専門業者と建物を建てるのではなく、村人自らが建物を建てられるように、設計し、支援することにおいたという。この手法は、東北で寄与するのではないか。復興はその地に住む人々の考えと手によらなければならない。専門家や行政はこれを支援するための方法を考え、制度設計をしなければならない、という基本が示された。

コミュニティ再生の重要性も、多くの参加者から示された。大友良英氏の「プロジェクトFUKUSHIMA!」や遠藤一郎氏のプロジェクト、さらにはマルコ・クスマウィジャヤ氏によるインドネシアの都市創造に、文化を重要な柱とした、コミュニティ再生の方法が示された。

震災復興には、外からの支援を得ながらも、結局のところ被災地の人々自らが、どのような町、村をつくりたいのか、自分たちの地域のありかたを自分たちで決定し、創造していく、市民自治こそが重要だということを確認した。テッサ・モーリス＝スズキ氏からは、日本には市民活動の草の根市民社会の活躍に伝統があり、こうした団体のネットワークを活かせば、市民自治はその力を十分発揮するのではないかと、熱いエールが送られた。

FUTURE SKETCH Tokyo Conference

Taneo Kato

In the wake of the massive earthquake and tsunami that had struck Japan earlier in the year we were filled with a sense of powerlessness that whatever we could do would seem insignificant in the face of such enormous damage. Nonetheless, we were spurred on by a desire to initiate something to help. The question that remained, however, was what should we start by doing?

Our sense at that time was that although nothing in the post-disaster situation would resolve itself immediately, once the initial confusion and turmoil had settled down to a certain degree, we were certain that arts and culture would without doubt have a role to play in inspiring people and bringing them hope. In terms of what would be the right type of arts and culture, we felt that some degree of consideration would be needed as to whether high-culture and high-art would be an appropriate medium. Although there would undoubtedly be people who would appreciate and indeed need such high art and culture, we surmised that it would probably be necessary to expand the boundaries of culture and seek to respond through various means and with diverse perspectives. In addition, we also started to feel that rather than artists from outside the disaster areas bringing in artworks, it would be preferable to focus on supporting the expressive activities of the people in local communities.

One of the particular characteristics of the relief and support effort following the Great East Japan Earthquake was the significant role played by support received in various formats from overseas. However, at the same time, overseas organizations were ordering their staff and employees home or out of the disaster zone, and there were even rumors that diplomatic missions in Japan were reducing their operations and advising their nationals to remain indoors at weekends, even in Tokyo. In fact, foreigners almost entirely disappeared from the streets of Tokyo at this time.

In other words, while on the one hand there were many people coming from overseas to assist with the post-disaster relief efforts and recovery assistance, on the other hand there was a general move to leave Japan. It was against this backdrop that we planned to hold an international conference to discuss the relationship between disaster recovery and culture.

Our first objective was to get people from overseas to see the actual post-disaster situation, both in Tokyo and in the worst-hit areas. In addition, we also sought to send out an accurate message to all regions around the world about the actions being made towards recovery and reconstruction. Above all, we wanted people from overseas to come back to Tokyo and to Japan.

Our second objective was to look at the situation in other regions around the world that are affected by large-scale natural disasters, whether they be earthquakes, floods or volcanic eruptions, and discuss the ways in which culture can play a role in post-disaster reconstruction. We hoped that discussing effective examples and case studies would be useful for planning post-disaster reconstruction in Japan.

We were, however, very worried whether any people would actually come to attend the conference. In August 2011 I had already participated in another project that had invited seven artists from Asian countries to Japan. These artists had toured the disaster-affected regions to see for themselves the status and engaged in discussions together. We had visited Fukushima, Minami-Sanriku, Sendai, Hachinohe and Tokyo, during

which we had been able to engage in frank exchanges of opinions and produce truly significant outcomes. However, all of these Asian artists admitted that they had been extremely concerned about visiting Japan, with some of them noting that their families had also been strongly against the visit. Ultimately they were all glad that they had come, despite their families' and their own concerns.

We were sure that there would be great benefit to be had if people would gather for an international conference, but we were gravely concerned about whether anyone would actually come. Even within Japan there were some artists who had relocated from Tokyo to areas like Kyushu or Okinawa. The concerns of people with children were particularly magnified.

It was in the midst of these hopes and concerns that we went ahead with the planning of the international conference.

In actual fact, all of the people who were invited came to Japan and the outcomes of the discussions we were able to have as a result were by no means insignificant. I would like to reiterate here my sincere appreciation to all those people who came to Japan and also thank all the employees of Tokyo Metropolitan Government and everyone else involved for their efforts.

So, what were the outcomes of the conference? Above all, the thing we were able to reconfirm is the significant role that culture has to play in post-disaster reconstruction. We shared stories of how in various disasters in different regions proposals are actually being put forward and implemented that are based on a great diversity of original ideas and ingenuity.

The example introduced by conference participant Ou Ning was particularly interesting and beneficial. He talked about how people who had lost their families in the Great Sichuan Earthquake had managed to reconstruct their villages. The story he shared was one in which buildings were reconstructed on the basis of a cooperative spirit and mutual aid, using locally-sourced materials and building methods that were implementable by even people with no experience. He noted that the role of an architect in post-disaster reconstruction is not to engage in the construction of buildings as a design and construction expert, but rather to providing planning and support to local people to enable them to build their own constructions. He suggested that such a concept could make a contribution in the disaster-affected Tohoku region, pointing out a basic notion that reconstruction should be implemented through the ideas and actions of the people who live in the disaster area, and that specialists and governments should consider methods and devise systems to support the people in their efforts.

The importance of community regeneration was noted by many participants. Methods for community regeneration based around the essential pillar of culture were cited by a number of participants, including Yoshihide Otomo and his Project FUKUSHIMA!, the projects of Ichiro Endo, and the creative city initiatives in Indonesia introduced by Marco Kusumawijaya.

The conference confirmed that in post-disaster reconstruction, what is most important is for local citizens and communities to be independent in their thoughts and actions as, while receiving support from outside, their consider, decide and create the kind of town, village or community they want to live in. Tessa Morris-Suzuki noted the strong tradition of grassroots citizens' movements in Japan, expressing her strong conviction that if the networks of these grassroots networks could be utilized fully, the true power of community and citizen independence could be harnessed.

FUTURE SKETCH 東京会議レポート

「新しい社会をデザインし、新たなつながりをつくるために」

2011年10月28日、29日の二日間に渡って、「FUTURE SKETCH東京会議」が開催された。一日目は「新しい社会をデザインし、新たなつながりをつくるために」と題して、ジャーナリストの津田大介氏を司会に、ジーナ・スカンドレット氏、マルコ・クスマウィジャヤ氏、遠藤一郎氏が登壇者として迎えられ、それぞれアートや文化に携わる立場から、災害時における自身の活動についてプレゼンテーションを行なった。

最初の登壇者、スカンドレット氏は、2010年9月のニュージーランド・クライストチャーチ地震の時、Facebookでの呼びかけを通じて立ち上がったボランティア組織UC Student Volunteer Armyの創設メンバーの一人で、その組織で行なった汚泥清掃活動について説明した。当時は震災による液状化で、家屋や道路、庭が汚泥で埋まってしまい、年配の方が清掃を行なうのが難しく、専門家も他の復旧活動で手一杯な状況だった。そこでスカンドレット氏たちは、2,000人の学生からなるボランティアを募り、約48,000トンもの汚泥の清掃を二週間かけて完了することに成功した。

このことは、若者についての「アルコールを飲んでるだけの、役に立たない存在」という世の中が持っていたネガティブなイメージを払拭することにも役立った。イニシアチブをとってコミュニティ活動に勤しむ彼らの姿は、将来のリーダーであり、社会に付加価値を与えてくれる存在であると映ったのだ。

一方、インドネシア・アチェの津波災害の復興活動を行なったクスマウィジャヤ氏は、

こうした災害時において、若者を積極的に登用することの意義について語った。自身がディレクターを務めるRUJAK Center for Urban Studiesは、西スマトラやジャカルタで起きた地震や火山災害の復興支援活動なども行なった研究機関だ。ちなみに35歳以下のメンバーで構成される同機関では、ソーシャルメディアを積極的に使う若者が多く、そこから得る情報によって、彼らは自らの将来の選択肢を広げたいと考えていると語った。大人たちは、そうした若者の可能性を狭めることなく、彼らを巻き込みながらコミュニティの形成に役立てることが、将来の災害や環境問題の予防に役立つのではないかとクスマウィジャヤ氏はいう。

美術家の遠藤氏は、東日本大震災直後、被災地に入り支援活動を行なった際のエピソードについて語った。彼は、自らの住居でもある「未来へ号」バスに乗って被災地を巡ってきた。大船渡では保育園の壁に絵を描いたり、「やっぺし祭り」という、炊き出しをお祭りに変える活動も行なった。また、石巻ではシャッター街に絵を描いたり、仮設住宅のための表札を地元の人と一緒に作ったりもした。

遠藤氏は、自分がその被害を直接受けた人間ではないから、被災地の人々の気持ちに100%共感することはできない、と語る。しかし、実際に触れ合うことで、彼らの痛みを想像することはできる、と述べた。

司会の津田氏は彼らの一通りの発言を受けて、東日本大震災でソーシャルメディアが果たした役割について自らの意見を述べ

た。一つは、緊急用の連絡手段として活用されていたということ。電話やメールがつながりにくいなかで、ソーシャルメディアを駆使して安否確認する事例が多く見受けられた。二つ目は、情報の入手手段として非常に有効だったということ。東日本大震災は、地震、津波、そして原発事故という複合的な災害だったために、マスメディアではカバーできない、地域に特化した一次情報がソーシャルメディア上で交換されていたのだ。その反面、お年寄りや、ネット環境を持つ人とそうでない人の情報格差が目立った。これが生死の分かれ目になった事実も実際にあることを、これからの課題として考えなくてはならないだろう、と語る。

若者のビッグバン

次に、冒頭でスカンドレット氏が述べた、若者の可能性について話が及ぶ。災害の絶望の最中、若者はどのように行動したのか。ゆとり世代と揶揄されながらも、こうした危機的状況において「ビッグバン」のようなパワーを発揮させるために、我々はどのように彼らを刺激していけばいいのだろうか。津田氏が問題提起をする。

クスマウィジャヤ氏は、何かをしたいと思っても、そのやり方がわからない若者に対しては「イニシアチブを発揮する枠組みを提供することが重要」と述べた。そして、彼らをコントロールしようとするのではなく、自主性が発揮される自由も同時に与えてあげることが大切とも語った。

とはいえ、完全な自由が与えられていて

も実際の行動に結びつけるのは難しい。UC Student Volunteer Armyを組織した経験からスカンドレット氏は、「若者は自分の好きなことだけをするもの。活動への参加を強制的にせず、やりたいときだけやれる仕組みづくりが必要」と補足した。

一方、遠藤氏は、大船渡の「やっべし祭り」を例に挙げながら、仕組みを提供することの難しさについて語った。元々、震災によって自治会のような既存の地元ネットワークが破壊された状況の中で、外部の人間がなんらかの枠組みを持ち込んでも上手く機能しない。そのため、ボランティアの自主性に任せて、裏方として祭りをオーガナイズする立場に徹したのだという。目的を一つに限定することなく、参加者のスキルや技能を活かしながら、祭りという大きな渦に、すべての人が巻き込まれるよう後押しすることが重要だったからだ。

新しい絆、新しいコミュニティ

遠藤氏の発言を受けて司会の津田氏が、ソーシャルメディアの登場によって、この「絆」のかたちも大きく変わってきたと述べた。以前のように、職場や学校、地域という空間に閉ざされたコミュニティでは、目的を共有する意識が希薄だった。しかしソーシャルメディアが作る新しいコミュニティでは、時間や場所の制約を超えて、目的意識を共有して即座につながることができるようになったからだ。

クスマウィジャヤ氏も、リアルな公共のコミュニティと同じく、ソーシャルメディアによって生まれたコミュニティは同様にメンテナンスが必要だと語る。上下関係が生まれにくく、純粋な意見が議論されるというのは良い面でもあり、有名無名、発言の影響力の格差が生まれるのはソーシャルメディアの悪い面でもあるといえるだろう。では、従来のトップダウン構造の組織の頂点にいるリーダー像ではない、ソーシャルメディアがもたらす新しいリーダー像とは一体どのようなものなのだろうか。

遠藤氏や津田氏は、決断の権限があるのではなく、人の意見をよく聞いて、よく受け入れる、「ハブ」のような存在、「輪の中心」にいるような存在がリーダーとして受け止められるのではないかと語る。つまり、リーダーの存在自体が「メディア＝媒介者」となっているのだ。

スカンドレット氏がUC Student Volunteer Armyの活動と一緒に行っていたサム・ジョンソン氏は、まさに「ハブ」のような存在、学生ボランティアのリーダー的な存在だった。元々法律や政治学を勉強し、政治に関心のあった彼は、津波の復興活動の後に議員となり、若者の声を政府に届ける役割を担うことになる。UC Student Volunteer Armyの活動は、ジョンソン氏のリーダーとしての素質を示すいい機会となった。いわばボトムアップ型のリーダーの誕生だ。議員となり一年ほど経った今では、地元にも大いに受け入れられているとスカンドレット氏は語る。

従来の政治との関わりをどう継続させるか

UC Student Volunteer Armyは、行政とコミュニティがよい関係を築き上げることができた事例と言えるだろう。振り返って日本の状況を見てみると、津田氏や遠藤氏の経験では、従来型の政府や行政と、ソーシャルメディアや地域コミュニティから

生まれた若者の活動は、双方の誤解があったうまくコラボレーションに結びつかないことが多々あるという。前例主義や常識の範囲を越えた行為への不寛容さに、我々はどうのように立ち向かっていけばよいのだろうか。

スカンドレット氏は若者の「エネルギーと陽気さ」がその状況を変えると語る。年配の方々の、若者に対する否定的な感情は、マスメディアが作り出したものだ。UC Student Volunteer Armyでは、自分の家の庭を陽気に清掃してくれる若者たちの表情を間近に見せることで、彼らの印象を変えることに役立ったという。

こうした事例が受け入れられるためには、絶えず、災害がない時にも活動呼びかけ、ニューズレターを出版するなど、継続的に行政や政府とのコミュニケーションチャンネルを維持していかななくてはならないとスカンドレット氏は指摘する。クスマウィジャヤ氏や遠藤氏、津田氏も同じく、コミュニケーションを絶えず続けていくことが、前例主義を打破し、常識の範囲を越えた活動への寛容さを育むのだと指摘する。ソーシャルメディアの登場により、新しいつながり、新しいコミュニティの兆しが生まれつつある現代において、我々は若く瑞々しいエネルギーをフルに活かしながら、災害や困難に立ち向かって絶えずコミュニケーションを続けていかななくてはならないのだろう。

FUTURE SKETCH 東京会議レポート

「3.11 以後の文化の力」

二日目の10月29日は、テッサ・モーリス＝スズキ氏、マティアス・ベース氏、オウ・ニン氏、大友良英氏、28日の会議のパネリストでもある、マルコ・クスマウィジャヤ氏、津田大介氏を迎えて、「3.11以降の文化の力」と題したシンポジウムを開催した。司会は、東京都歴史文化財団エグゼクティブ・アドバイザーの加藤種男が務めた。

はじめに、日本近現代史の研究者であるスズキ氏が「震災後の日本に寄せて」と題する基調講演を行なった。その中でスズキ氏は、東日本大震災は日本の社会、経済、政治的制度の弱点を露呈させたが、同時に日本の強みも見せてもらった、と語る。その強みとは一つに、地域コミュニティの活力と想像力、そして二つ目は、アジア太平洋地域の人々とのつながりであるという。

これまでも水俣病や阪神淡路大震災の際、日本の人々の草の根市民社会の活動は、その後の復興に大きな役割を果たしてきたが、この震災でも同様に重要な役割を担ってきた。災害の代名詞となってしまったふるさとのイメージを変えるために、アートや文化的な想像力がローカルなレベルで発揮されてきたとスズキ氏は語る。

一方、こうしたローカルな草の根的な活動以外にも、今回の震災でより意識されたのは、他国との連帯意識だ。特にアジア太平洋地域のつながりは今後より重要な意味を持っていくことだろう。草の根活動を促進しつつ、国境を超えたつながりを強化し、新しい国際社会を作っていくことが重要だとスズキ氏は述べた。

また、前日のシンポジウムにて、インドネシア・アチェの津波災害の復興活動についてプレゼンテーションを行なったクスマウィジャヤ氏は、「文化、災害、そしてエコ都市の未来とは？」という基調講演を行なった。災害が起こると、被災地の資源の枯渇は深刻な問題となる。また、世界の状況を見てみると、ニュージーランドとインドネシア以外すべての国で、環境負荷がバイオキャパシティを上回っている。バイオキャパシティは多くの国で減少しており、災害に備えるためにも環境負荷を下げていく努力が不可欠だ。

東京は欧米の国に比べて環境負荷が少なく、エネルギー効率がかなり良いといえる。ただし、持続可能性を考えると、負荷を減らすだけでは不十分であり、資源の代替物を見つける必要がある。特に大都市には、環境負荷削減の可能性が秘められているだろう。都市のビルは、全世界で使用されている材料の40％を使用し、エネルギーの30％を消費しているという。都市をしっかりと持続可能なかたちで管理することができれば、国全体の管理ができるのではないかと。そして文化に目を向ければ、21世紀以降の大都市は、東京も含め、巨大で細分化され、一枚岩ではない。分散化されたコミュニティに、アートとアーティストが有機的なオーディエンスとして取り込まれていく、持続的でクリエイティブな都市としての東京に期待している、とクスマウィジャヤ氏は締めくくった。

世界各地のアートの状況と、社会との関係性

二人の基調講演の後には、各パネリストが自身の活動を通して、文化と社会の関係についてプレゼンテーションを行なった。まず、オーストリアで毎年開催されているウィーン芸術週間のチーフドラマトウルグのベース氏は、18世紀よりドイツに存在する「ドラマトウルグ」という職業が、舞台が市民社会にどう関わることを考える職業であると説明したうえで、現在自身がプロデューサーとして関わっているブラジルの舞台芸術の状況について語った。ブラジルにはきちんとした文化施設や組織がない一方、社会における文化の役割は、もっと目に見えるもので、社会に根ざしたものであるという。ベース氏の知人のドイツ人が、ブラジルのアマゾンでドラムとサンバを組み入れたオペラを手掛けたことがあるという事例を引いて、ヨーロッパとブラジル、文化の捉え方が異なる両方の価値観を結ぶ、新たな表現を模索していると語った。

一方、Shao Foundationディレクターのオウ氏は「地方」というテーマについて語った。彼は、2009年にチーフキュレーターを務めた深圳&香港ビエンナーレで「都市と地方」というコンセプトを打ち立て、北京のスラムの人々とコミュニケーションを重ねてドキュメンタリーを作ったり、地方再建プロジェクトとして、農村地域で様々な活動を行ってきた人物だ。

まずオウ氏は、謝英俊（シェイ・ユンジュン）という、四川大震災の後に、村の再建に携わった建築家について紹介した。彼は、村の人々に特別に軽い鉄の新素材を提供し、建物のかたちについて指導をし、村の人々が自力で低コストの家を建てられるようにサポートしたという。謝氏の活動は、政府やNGOに頼らずに、お互いに協力し合うという新しい社会モデルを生み出したと語った。

さらにオウ氏は、碧山（ピシャン）という村で、建築家やデザイナー、アーティストなどを村に招き、村人たちと協力して、古い建築物の保存に取り組んだプロジェクトを紹介した。また最後に、急速な経済発展を遂げ、地域間格差の広がる現代中国においては、

時間をかけてでも地方にウエイトを置いていくべきだと考えている、と語った。

地域コミュニティにおける祭りの重要性

次に、作曲家の大友氏が、自身が手掛けた福島の復興を願う音楽祭「プロジェクトFUKUSHIMA!」について語った。「プロジェクトFUKUSHIMA!」は、単に音楽イベントとして計画されたわけではなく、当時隠蔽されているかに見えた放射能の現状をしっかりと把握し、フェスティバルを通じて公表したいという思いから始まったのだという。しかしこの問題は、単に科学や医療の問題ではなく、心や知性の問題でもある。

放射能の被害は体で感じることも、目で見ることができない。そのような中で必要なのは、現状をどう解釈していくかという知性の体力の問題だった。そのために、心の問題としての「祭り」が必要だという思いに至ったのだ。

フェスティバルを福島でやるために、安全対策についても専門家を交え多くのディスカッションを重ねた。アーティストの役割は、こういったディスカッションに答えを与えてしまうのではなく、多様な考え方が共存できる発想を模索しつつ、未来像を提案し、みんなで考える場を作ることだと大友氏は語る。ここで司会の加藤氏が、「祭り」というキーワードについて補足した。東北の被災地には約3,000もの伝統的な祭り

や郷土芸能が存在していたとされるが、その約三分の一が震災によって大きな被害を受けた。こうした活動を復活させることが、コミュニティを維持し復興していくうえで重要だ。ところが、原発事故によって地元を離れる人々が多く、かつての古いコミュニティの存在しない被災地では、新たな祭りを作っていく必要がある。そのためにアーティストがコミュニティに入ることは重要だと加藤氏は語る。

よそものとしてのアーティストが果たす役割

地域コミュニティにアーティストが介入をして、活動を組織する様々な方法が紹介される中、問題点も提起された。津田氏は、「地域コミュニティの絆は確かに強固なものだが、一方で、他の地域の人々に対する排他性を無視することもできないだろう」と指摘。さらにベース氏は、「アーティストがコミュニティに入る時、その人特有の芸術的アプローチが損なわれる可能性もある」と語った。アーティストは基本的に、コミュニティの発展に寄与することよりも、自身の作品の成否に関心があるからだ。ベース氏はまた、「誰がアーティストで誰がコミュニティの主体者か」を固定的に考え

てはいけなと、補足した。アーティストがコミュニティに入るだけではなく、コミュニティからリーダー的な存在としてのアーティストが生まれてもおかしくはないからだ。一方それらの意見に対し、「プロジェクトFUKUSHIMA!」の活動を振り返りながら大友氏が反論した。被災地で望まれていたのは音楽やアートではなく、アーティストとしての自身の行動そのものだった、と。震災後の福島に、あえて混乱している自分をさらしながら介入して気づいたのはこのことだった。美術館に置かれるような固定された「作品としてのアート」を作るのではなく、先頭を切って感情を表し、よそものとして現状を打破しようとする「行動としてのアート」こそ被災地では必要とされていたのではないかと大友氏は述べた。

さらにクスマウィジャヤ氏は、「アーティストはアーティストである前に、社会のメンバーであり、社会の一部である」と語った。アーティストをプロの職業家にしてしまうことが、地域との壁を作ってしまうのだろう。コミュニティに入る際には確かに、一個人として働くのか、職業人としてのアーティストとして働くのかを見極めなくてはならない、とクスマウィジャヤ氏は補足した。震災や災害などの危機的状況においては、地域社会に求められるニーズに柔軟に対応し

ながら、アーティストは自らの活動を組織していかなければならない、ということだろう。

一方、冒頭で基調講演を行なったスズキ氏は、ソウル市長のパク・ウォンスン氏が行なった希望製作所という活動について紹介した。これはコミュニティの発展や社会奉仕につながるアイデアをアーティストから公募するという仕組みだ。これまでの話に出てきた「よそもの」としてのアーティストの地域参加とは異なる、トップダウン型の連携の可能性を指し示す活動といえるだろう。アーティストとコミュニティの関係は、様々なバリエーションがあるのだ。

世界各地でのアートにまつわる様々な事例が語られ、コミュニティとアーティストの関係性が問われた本シンポジウム。最後に加藤氏が、世界各地の都市や地域でアートや文化に携わる人々の知見を集約させながら、これからも草の根市民社会のネットワークを育てていきたい、と語る。スズキ氏が冒頭で指摘した通り、アジア太平洋地域での災害、文化的な問題に対する草の根的な活動のつながりは非常に潜在力を持っているし、年々強固になりつつある。震災直後の日本・東京において、世界各地の文化に関わる人々を招いて、このような幅広い議論を交わすことができたことに感謝したい、と締めくくった。

02 文化の力・東京会議

分科会

🕒 2012 (平成24) 年10月19日[金]
10:00 - 19:00

📍 国際交流基金 JFICホール[さくら]

💰 無料

👤 174名

第1分科会

「芸術関係者による被災地復興支援 各国事例と持続可能な支援とシステム」

パネリスト |

開発好明 (アーティスト)

若林朋子 (公益社団法人企業メセナ協議会シニア・プログラム・オフィサー)

ケーティー・ティアニー (アーティスト/コンビット・シェルター・プロジェクトテクニカル・ディレクター)

ポーニカン・ワシーノン (BKK アートハウス 共同ディレクター兼キュレーター)

モデレーター |

窪田研二 (筑波大学芸術系准教授 / キュレーター)

第2分科会

「文化芸術の挑戦に持続可能性を付与するフレームワーク」

パネリスト |

藤浩志 (アーティスト / 十和田市現代美術館副館長)

西條剛央 (ふんばろう東日本支援プロジェクト代表 / 早稲田大学大学院 MBA 専任講師)

ポール・ケラー (著作権政策顧問 / ノレッジランド副議長 / ヨーロピアーナライセンス政策担当)

モデレーター |

林千晶 (株式会社ロフトワーク代表取締役 / 米国 NPO クリエイティブ・コモンズ文化担当)

第3分科会

「芸術文化を通して築くネットワーク」

パネリスト |

丸岡ひろみ (PARC ー国際舞台芸術交流センター理事長 / 国際舞台芸術ミーティング in 横浜 [TPAM in Yokohama] ディレクター)

カディジャ・エル・ベナウイ (アート・ムーヴス・アフリカ [AMA] コーディネーター / ヤング・アラブ・シアター・ファンズ [YATF] コンサルタント兼プロジェクト・マネジャー)

ティ・トン (シアターワークス ジェネラル・マネジャー兼プロデューサー / アーツ・ネットワーク・アジア [ANA] ディレクター)

モデレーター |

久野敦子 (公益財団法人セゾン文化財団プログラム・ディレクター)

主催:東京都、東京文化発信プロジェクト室(公益財団法人東京都歴史文化財団)、
独立行政法人国際交流基金、筑波大学
後援:公益社団法人企業メセナ協議会

本会議

🕒 2012 (平成24年) 年10月20日[土]
13:00 - 18:00

📍 東商ホール

💰 無料

👤 412名

第1部：分科会報告

「第1、第2、第3分科会の報告」

パネリスト |

窪田研二

林 千晶

久野敦子

開発好明

若林朋子

ケーティー・ティアニー

ポーニカン・ワシーノン

藤 浩志

ポール・ケラー

丸岡ひろみ

カディジャ・エル・ベナウイ

ティ・トン

第2部：基調講演

「文化資本的アプローチで社会をつくる」

福原義春 (株式会社資生堂名誉会長 / 東京芸術文化評議会会長 / 東京都写真美術館館長)

※当日やむなく欠席のため、司会の加藤種男より講演要旨説明

「私たちにアートがあった頃を覚えていますか？」

ルシール・ジョシ (映画監督 / 作家)

第3部：パネルディスカッション

「文化の力で社会変革」

パネリスト |

ルシール・ジョシ

藤 浩志

カディジャ・エル・ベナウイ

スプツニ子! (アーティスト / 神戸芸術工科大学大学院客員教授 / 株式会社リクルート・メディアテクノロジーラボ顧問 / 経済産業省クールジャパン官民有識者会議民間委員)

司会 | 加藤種男 (公益財団法人東京都歴史文化財団エグゼクティブ・アドバイザー)

02 Culture and Social Innovation: Tokyo Conference

2012

Organizers: Tokyo Metropolitan Government, Tokyo Culture Creation Project Office (Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture), The Japan Foundation, University of Tsukuba
Cooperation: Association for Corporate Support of the Arts

Sessions

🕒 Friday, October 19th 2012
10:00-19:00
🏠 The Japan Foundation
JFIC Hall “Sakura”
🆓 Free
👤 174

Session [1]

“Disaster Recovery Efforts by Cultural and Artistic Projects — Case Studies and Sustainable Support System”

Panelists :
Yoshiaki Kaihatsu | Artist
Tomoko Wakabayashi | Senior Program Officer, Association for Corporate Support of the Arts
KT Tierney | Artist / Technical Director, Konbit Shelter Project
Nikan Bow Wasinondh | Co-Director / Curator, BKK Arthouse
Moderator :
Kenji Kubota | Associate Professor, University of Tsukuba / Curator

Session [2]

“Building a Framework to Achieve Sustainability for Artistic and Cultural Endeavor”

Panelists :
Hiroshi Fuji | Artist / Assistant Director, Towada Art Center
Takeo Saijo | Director, Project Fumbaro Eastern Japan / Assistant Professor of the Master Business Degrees (MBA), The Graduate School of Commerce, Waseda University
Paul Keller | Copyright Policy Advisor / Vice-chair, Knowledgeland / Licensing Framework Architect, Europeana
Moderator :
Chiaki Hayashi | Co-founder, Loftwork, Inc. / Project Coordinator in Culture and GLAM, Creative Commons

Session [3]

“Building International Networks through Performing Arts”

Panelists :
Hiromi Maruoka | President, Japan Center, Pacific Basin Arts Communication (PARC) / Director, Performing Arts Meeting in Yokohama (TPAM in Yokohama)
Khadija El Bennaoui | Coordinator, Art Moves Africa (AMA) / Consultant and Project Manager, Young Arab Theatre Fund (YATF)
Tay Tong | General Manager, TheatreWorks / Director, Arts Network Asia (ANA)
Moderator :
Atsuko Hisano | Program Director, The Saison Foundation

Culture and Social Innovation: Tokyo Conference

🕒 Saturday, October 20th, 2012
13:00-18:00
🏠 TOSHO Hall
🆓 Free
👤 412

Session Reports

“Reports from Session 1, 2, 3”

Panelists :	
Kenji Kubota	Nikan Bow Wasinondh
Chiaki Hayashi	Hiroshi Fuji
Atsuko Hisano	Paul Keller
Yoshiaki Kaihatsu	Hiromi Maruoka
Tomoko Wakabayashi	Khadija El Bennaoui
KT Tierney	Tay Tong

Keynote Speech

“Designing Our Society through Cultural Capital Approach”

Yoshiharu Fukuhara | Honorary Chairman, Shiseido Co., Ltd. / Chairman, Tokyo Council for the Arts / Director, Tokyo Metropolitan Museum of Photography
※ Mr. Fukuhara couldn't appear to the conference due to inevitable reason. His speech was explained in effect by the moderator Mr. Taneo Kato as his deputy.

“Remember when we had art?”

Ruchir Joshi | Film Maker / Writer

Panel Discussion

“Culture and Social Innovation”

Panelists :
Ruchir Joshi
Hiroshi Fuji
Khadija El Bennaoui
Sputniko! | Artist / Visiting Professor, Kobe Design University / Advisor, RECRUIT Media Technology Labs /Member, The Cool Japan Advisory Council for METI
Moderator:
Taneo Kato | Executive Advisor, Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture

文化の力で社会変革

加藤種男

大震災から1年半たって、2回目の国際会議を開く。文化が震災に対して取りえた行動を検証し、文化による震災復興の事業をどのようにして継続していくか、というのが私たちの課題だった。それは、文化と社会の関係をもう一度問い直し、もしも文化に力があるとするならば、文化を通してどのような社会創造が可能かを議論することだった。それを要するに「文化による社会変革」として提示することができたかどうか。

さすがに、1年半経過すると、多様な活動の検証も少しは可能になった。その上で、長く継続する活動の必要性が浮き上がってきた。初動の柔軟性や機動性は草の根活動の最も得意とするところだ。さらに、必ずしも多くの人々が気づいていない課題を発見し、思いもかけない切り口で新たな解決方法を開発するのはアーティストや文化に関わる人々かもしれない。

会議で紹介されたタイ洪水の後のポー＝ニカン・ワシーノン氏の「レッツパニック！」プロジェクトの意表を突く提案や、西條剛央氏の「ふんばろう東日本支援プロジェクト」の柔軟性は、そうした点を裏付けていた。そして、支援活動を中長期に持続していくためには、一定のガイドラインと柔軟な対応のバランスが必要だと示された。その上で、結局こうした活動の成否は、テイ・トン氏の発言に要約された「当事者が皆で顔と顔を突き合わせて対話をし続けること」につきる。すべての市民による対話とは、1回目の会議で、テッサ・モーリス＝スズキ氏が指摘した、草の根市民社会の自治につながるだろう。市民社会の自治があってはじめて、震災の復興は達成できる。そこにアーティストに代表される多様な文化の視点が導入され、さらなる対話が促進される。そこから課題解決に思いもかけない手法が生まれることもあるのだ。

持続性という観点から見ると、大きな課題も浮かび上がってきた。カルカッタ出身のルシール・ジョシ氏の指摘、つまり突然襲う災害ではなく、ほとんど日常的に災害に面しているような社会がある。紛争や貧困によって移動を余儀なくされた人々から文化は剥奪され、富裕層だけが文化を占有することにもなる。さらには、同じアラブ地域でありながら、相互の交流は、ヨーロッパへ行く以上に困難な地域も存在する。こうした状況を前にして、はたして文化にいかなる力があるというのか、という課題が提示される。

しかも、震災までは「バクス・ジャポニカ」を謳歌していた日本が、世界から孤立しかねない状況に追い込まれ、そこで改めて近隣諸国との交流、アジアにおける文化交流を打ち立てようとした時、アラブ世界と同じジレンマに立たされているのに気づく。

しかし、解決の糸口はあるだろう。被災地の開かれた復興を実現するためには、地元の人々の自治を重視しながら、市民、企業、行政というセクターを越えた議論が必要である。しかも、震災には世界の人々が駆けつけ、応援してくれた。それは日ごろからの様々な領域における交流があったからこそである。災害を前にして文化の力は小さいかもしれないけれど、ルシール・ジョシ氏の言うように「徹底して楽観主義者でなければならない」。「アラブの春」に文化が寄与したように、アジアネットワークにも文化は寄与するに違いない。再びジョシ氏の言葉を借りれば、「いささか大胆に、狂信者のように希望を抱いて」、文化による震災復興支援を継続していかなければならない。アジアと世界の人々と文化を通して現実交流し合いネットワークを形成することで、「文化の力による社会変革」がさらに深まることを期待したい。

Culture and Social Innovation: Tokyo Conference

Taneo Kato

One-and-half years on from the Great East Japan Earthquake, the second international conference was held. Our task for this conference was to examine the cultural actions taken in response to the disaster and discuss and find ways for culture to post-disaster reconstruction projects to be continued and sustained through culture. Our discussions focused on a reappraisal of the relationship between culture and society, seeking to answer the question of if we consider culture to be influential, what kinds of social innovation can culture enable? We were seeking to find an answer to the question of whether we could effect “social innovation through culture.”

Given that the conference was being held one-and-a-half years after the disaster, we were able to examine some of the many diverse activities that had been implemented during that time. Furthermore, during the same period it had become apparent that some activities would need to continue for a long period. It was also recognized that it is grassroots actions that have the greatest flexibility and responsiveness in the early stages. We were also hoping that various challenges that perhaps people had not yet thought of would be identified by the artists and persons involved in the cultural sphere at the conference, which would lead to the development of new and unexpected methods of resolution.

These expectations for the conference were borne out by the presentations by KT Tierney, who introduced a project that had gone beyond conventional expectations in the wake of the large-scale floods in Thailand, entitled “Sinking City, Let’s Panic!”, and also by the flexibility of the “Project Fumbaro Eastern Japan” introduced by Takeo Saijo. Participants also pointed out that in order for support activities to be sustainable in the mid- to long-term, it would be necessary to achieve a balance between the setting of fixed guidelines and a flexible response. The summation of this issue, made by Tay Tong, went to the heart of the matter about whether such activities ultimately end in success or failure. He noted that it is essential for the people concerned to get together face-to-face and to continue to engage in dialogue. Dialogue among all citizens was one of the things that had also been pointed out by Tessa Morris-Suzuki at the first conference, as having the potential to lead to autonomy for grassroots civil society. It was noted that only when a civil society has autonomy can it be possible to achieve post-disaster reconstruction. Furthermore,

by introducing diverse cultural perspectives, of which artists are a representative example, it can be expected that further dialogue will be promoted. It is such perspectives and actions that could help to create new and perhaps unexpected methods for resolving challenges.

Significant challenges relating to sustainability were also raised at the conference. As Ruchir Joshi, who hails from Kolkata, noted, there are some societies that are not faced with a sudden disaster, but rather face a situation that is like a daily series of disasters. People who are forced to relocate due to war or poverty are deprived of culture and it can be the case that culture becomes the exclusive preserve of the wealthy. Furthermore, in the case of the Arab world, there are also regions for which mutual exchange is difficult without first going to Europe. These circumstances need to be some of the first things to be considered when examining just what power culture actually wields.

In the case of Japan, it was noted that until the earthquake and tsunami Japan had proudly extolled the virtues of “Pax Japonica,” enveloped in a situation that tended to keep it isolated from the world. It was because of this previous tendency that Japan now faced the same dilemma as the Arab world when seeking to launch cultural exchange with neighboring countries in Asia.

However, the participants in the conference also pointed to a way out of such a dilemma. In order to realize open and free reconstruction in the disaster-affected areas, it was noted that discussion would be required that respects the autonomy of local people, but that also encompasses and brings together various sectors, including residents, companies and government administration. The disaster in Japan had prompted an outpouring of support for the country and people had rushed to help. These support efforts had created daily exchanges and interactions in various sectors. Although in the face of a large-scale disaster the power of culture may seem at first small, as Ruchir Joshi noted, it is essential to remain thoroughly and persistently positive. Just as culture had contributed to the Arab Spring, there is no mistaking that culture will also contribute to an Asian network. To borrow the words of Ruchir Joshi once again, it is essential to continue post-disaster reconstruction assistance through culture by being bold and holding on to hope like a crazy person. By forming a network through which people in Asia and around the world can actually engage in exchange through culture, it is to be hoped that “social innovation through culture” can be further deepened and strengthened.

文化の力・東京会議レポート

「文化の力・東京会議」分科会

2012年の「文化の力・東京会議」は、2011年の第1回の会議の内容を引き継ぐかたちで、震災における文化活動をテーマに開催された。一日目の10月19日は三つの分科会に分かれてそれぞれ議論が繰り広げられた。

まず、第1分科会では「芸術関係者による被災地復興支援 各国事例と持続可能な支援とシステム」と題してキュレーターの窪田研二氏、アーティストの開発好明氏、企業メセナ協議会シニア・プログラム・オフィサーの若林朋子氏、アーティストのケーティ・ティアニー氏、BKKアートハウス 共同ディレクター兼キュレーターのポーニカン・ワシーノン氏を招いて議論が繰り広げられた。

不断にニーズに対応していく姿勢

司会の窪田氏はまず、自らが立ち上げた芸術支援の募金活動「ジャパンアートドネーション」と、筑波大学で行っている「創造的復興プロジェクト」について説明した。「創造的復興プロジェクト」は、筑波大学の学生と共に被災地を訪れ、そこで得た成果を大学の授業に反映するというプログラム。一方、ジャパンアートドネーションは、氏が有志と共に2011年3月に立ち上げた活動で、ホームページ上で募金を募り、芸術を通じた支援活動を援助する仕組みだ。これまでに「プロジェクト FUKUSHIMA!」や「やっべし祭り」、アーティスト小沢剛氏の「ふとんの山

(あなたが誰かを好きなように、誰もが誰かを好き)」というプロジェクトなどに支援したという。

次に、開発氏は「デシリリー・アート・サーカス」という自身の活動を紹介した。これは、様々なアーティストに声をかけ、アート作品を被災地に届けるというプロジェクトだ。石巻でボランティア活動をする中で、現地の人々に文化的なものを届けたい、という思いから始まったのだという。さらに開発氏は、被災地の言葉を残すプロジェクト「言葉図書館」などの活動も紹介した。

海外の被災地における文化支援活動として、ハイチの震災後に「コンビット・シェルター・プロジェクト」を組織したティアニー氏と、タイの洪水災害の際に Bangkok Art and Culture Center (BACC)で「レッツパニック!」という展示を企画したワシーノン氏がプレゼンテーションを行なった。「コンビット・シェルター・プロジェクト」は、地震の後にアメリカのアーティストたちと一緒にハイチに乗り込んで、デザインやアートを取り入れながら家を建てるというプロジェクト。一方、「レッツパニック!」は、災害にまつわる展覧会で、洪水災害直後だったために賛否両論ありつつも、アートセンターが災害に対してアクションを起こせると指し示したことが紹介された。

司会の窪田氏から、被災地の変わりゆくニーズに対し、どうやって文化的活動を継続させていくかという議題が提出された。それに対して開発氏は、被災地に

食料が足りてないのは最初の頃だけだったし、東京から見る被災地と現地のニーズにはだいぶズレがあり、状況に応じて話を聞きながら活動を続けなくてはならなかったと振り返る。ティアニー氏もまた、三年前のハイチ地震以降、大きなNGOや政府は現地の声にちゃんと耳を傾けることができていなかったが、アーティストたちにより組織された「コンビット・シェルター・プロジェクト」では、「ストーブがほしい」という現地のニーズに即座に対応することができた、と語った。草の根のアーティストの活動は、現場のニーズに即時に対応して、自らも変化していく柔軟性を備えているのがよく伝わってくる事例だ。

一方、ワシーノン氏は、活動を継続させていくために、絶え間なく現場の声を拾っていくことは重要だが、現地のニーズを的確に把握するためにも、情報を一元化して集約し、発信していく拠点や情報インフラの重要性を指摘した。「レッツパニック!」が行なわれたBACCはバンコクにあり、大学機関などと連携して災害支援に迅速にあたることができたからだ。

では、刻一刻と移りゆく状況の中で、こうした組織やアーティストのネットワークは、なんらかの活動指針を設定して文化的支援を継続していくべきなのだろうか、窪田氏が問題提起する。若林氏は、活動に助成をする立場からすれば、ガイドラインは必要だと語った。ワシーノン氏は、活動の指針は必要だが、アー

トが他の分野と違うのは、その柔軟性であり、フレキシブルに人々のニーズを拾いながら活動を展開することがなによりも重要、と補足する。開発氏も、ガイドラインに従って助成金が採択されるようなプロジェクトと、日々わき起こる小さな活動は同時に見ていかなくてはならないだろう、と指摘した。新しい活動の芽を摘むことなく、こうした会議で情報を絶えず交換し、状況の変化にいかに対応してきたかという、アーティストたちのノウハウを蓄積することが必要なのではないか、と開発氏は語った。

活動の規模を大きくしていく メカニズムとは

第2分科会では「文化芸術の挑戦に持続可能性を付与するフレームワーク」と題して、文化活動がサステナビリティやスケラビリティを生むためのメカニズムについて考察された。登壇者は、「ふんばろう東日本支援プロジェクト」の代表を務める西條剛央氏、ロフトワーク代表取締役の林千晶氏、地域におけるアートプロジェクトを多数行ってきたアーティストの藤浩志氏、著作権政策顧問のポール・ケラー氏、そして第1分科会より若林氏が参加した。

まず西條氏が、自身が被災地で行なった「ふんばろう東日本支援プロジェクト」について説明した。これはホームページとツイッターを駆使して、被災地で必要なもののリストを公開し、宅急便を利用して支援者から物資を提供してもらうという仕組みだ。支援してくれた人にはホームページ上で「何をどれだけ送ったか」を知らせてもらい、送られた時点でリストから削除する。こうすることで必要なものを必要な人にダイレクトに送れるようになった、と語る。林氏はそのプレゼンテーションを受けて、行政ではフォローできない生活物資、例えば家電のような物資を提供できた「ふんばろう東日本支援プロ

ジェクト」は、第1分科会で提議された活動の「フレキシビリティ」を備えていたために成功したのではないかと補足した。藤氏はここで、子供向けの防災プログラム「イザ!カエルキャラバン!」を紹介しながら、フレームをどう作るかよりも、活動が続けるにあたって降り掛かる様々な「重し」を取り払うことが持続性を生むのではないかと話す。失敗に学び、地域実験を繰り返しながら「重し」を取り払ったからこそ「ふんばろう東日本支援プロジェクト」のようなフレームができあがったのではないかと語った。

一方、西條氏、藤氏が語るボトムアップ型のフレームワークに対して、トップダウン型のフレームワークもある。ノレッジランドというシンクタンクで副議長をしているケラー氏は、ヨーロッパ全土の2,000以上の図書館やギャラリーから集められた文化遺産を、一つの窓口にまとめて提供する「ヨーロッパアーナ」というポータルサイトのプロジェクトについて紹介した。全く異なる言語の国同士の機関をつなぐこの仕組みは、それぞれの機関の人々が皆、情報を提供することに協力的な意思を共有していることで成り立っていると語った。

林氏は、ライセンスや著作権の問題について触れながら、「ヨーロッパアーナ」のようなフレームはそのまま日本に持ち込んでも通用しないのではないかと語った。それに対して西條氏は、避難所において800人いるところに700個のケーキがあれば誰にも渡せない、といった状況に悩まされたことを振り返りながら、結局のところ藤氏が述べたように大きな組織、企業、行政の「前例主義の重し」を取り払う発想が大切だと語る。

ではこうした発想を育むにはどうすればいいのだろうか。ケラー氏は、十分な柔軟性を備えたフレームを絶えず意識しなければ、最終的にはプロジェクトは頓挫してしまうだろう、と語る。コンセプトをしっかりと保ちながらも、参加者のニーズに従って柔軟に対応することで、プロジェ

クトは発展していく。藤氏はまた、これから価値が生まれるものは、今、価値を認められていないものであり、そうした抜け落ちてしまう価値、記録されない価値に光を当てるアーティストの役割こそが、プロジェクトを継続していくフレームの基礎になりうるのではないかと語った。

ローカルで交流し合う プラットフォームのかたち

第3分科会では、「芸術文化を通して築く国際ネットワーク」と題して、セゾン文化財団プログラム・ディレクターの久野敦子氏、国際舞台芸術ミーティングin横浜（TPAM in Yokohama）ディレクターの丸岡ひろみ氏、アート・ムーヴス・アフリカ（AMA）コーディネーターのカディジャ・エル・ベナウイ氏、アーツ・ネットワーク・アジア（ANA）ディレクターのテイ・トン氏による討議がなされた。

アラブ地域でのネットワークを手掛けているベナウイ氏は、自身の出身地であるモロッコを起点として、AMAや、ヤング・アラブ・シアターファンド（YATF）などの活動を広げてきた人物だ。公的な検閲が存在するモロッコにおいても、ここ15年程で独立系アーティストが増えつつあり、それによって独立系文化機関も作られるようになってきたとベナウイ氏は話す。ヨーロッパに行くよりも、ビザの関係で他のアラブ国家へ移動するのは難しく、コストもかかる。様々な障害がある中、政府に頼ることなく、このアラブ地域で文化的なネットワークのプラットフォームをより実務家レベルで作り上げていくことに尽力したいと語った。

一方、アジアでのネットワーク活動を行なっているANAディレクターのテイ氏は、広大なアジア地域において自分たちの活動は本当に小さなものだけれども、一部の政府機関や財団などと連携してトップダウンなアプローチもできるし、グラントを整備してボトムアップなア

プローチも可能だ、と語る。具体的な事例を紹介しながらテイ氏は、ANAはプロセスを重視していて、成果物にそれほど焦点をあてていないという。人々をつなげ（コネクティビティ）、関与させる（エンゲージメント）を理念として掲げながら、様々な研究機関や組織とコラボレーションを行なうこと、そして多様なアジアで文化的な活動を続けるための、組織としての柔軟性を強調した。

ここで、日本のネットワーキングプラットフォームの事例として、横浜で開催されているTPAMディレクターの丸岡氏がプレゼンテーションを行なった。TPAMは元々、東京パフォーミング・アーツ・マーケットの名称で1995年に東京で始まったイベントだったが、横浜に移った後、2010年から「M」をマーケットではなくミーティングに変更した。言語もバックグラウンドも異なるコミュニティや制作者をつなげるためにも、単に見本市的な

プラットフォームではなく、情報交換とアイデアの更新の場であることを強調したかったからだという。

アラブ、アジア、日本と、それぞれの地域での文化芸術活動のネットワークの試みが紹介された一方、その国や地域のシステムや状況に応じて活動を継続するためには、資金調達の重要性も無視できないだろう、と久野氏が語る。それに対してテイ氏は、シンガポールに限っていえば、芸術のファウンディングには包括性が重要視されているという。つまり、すべての市民の参加が条件になっているのだ。そこで大切なのは、参加者同士のアジェンダを取ることで、つまり皆で顔と顔を突き合わせて対話を続けることが重要だというのである。

対話を不断に継続することは、第2分科会で提議されたように、大きな組織の「重し」を取ることでもある。ベナウイ氏はチュニジアから始まりエジプトへと波

及し、アラブ世界に広がった革命の経験から、当局や民間の権威ある団体へ対話の回路を開き、大きな壁を破ることは可能だと考えるようになったという。さらに、ベナウイ氏は、アーティストや文化的な機関の関係者がヨーロッパに向かうのではなく、アラブ地域同士で活発に交流するモビリティも、最低限のレベルで確保していくことが重要だと語った。

それを受けてテイ氏もまた、いかに交流を促進していても、特にアジア地域における芸術文化のネットワークを大きな規模にするのは難しいだろうと語る。大切なのは、活発な交流によってこうしたネットワークの活動を深めていき、よりイニシアチブを深めていくことだろうと補足した。そして丸岡氏は、行政や制度、社会と向き合いながらも、その土地だけの資金循環のフレームワークを超えて、新しい芸術文化のサポートのあり方を模索していくべきだろうと語った。

文化の力・東京会議レポート

「文化の力で社会変革——新しい社会像」

二日目の10月20日には、前日に行なわれた三つの分科会の内容を受けてシンポジウムが行なわれた。登壇者は分科会の参加者に加えて、映画監督・作家のルシー・ジョシ氏、アーティストのスプツニ子！氏、東京都歴史文化財団エグゼクティブ・アドバイザーの加藤種男を司会に、分科会で提出されたテーマ、「フレキシビリティ」「モビリティ」「ネットワーク」をキーワードに「文化の力で社会変革——新しい社会像」というテーマで議論が展開された。

日常的に災害状況にあるインドで、状況をどのように乗り越えるか

二日目は分科会参加者による報告の

後、ジョシ氏から、インドの文化状況について基調講演が行なわれた。カルカッタに住んでいるジョシ氏は、フリージャーナリストとして働いていた自らの半生を振り返る。ニューヨークやロンドン、東京と並んで世界で最も人口の多い都市でもあったカルカッタは、一方、広範囲に渡って貧困が蔓延し、救急サービスもない、それ自体が災害であるかのような都市として知られていた。ところがある日、ヨーロッパのある遺伝科学者にインタビューした際、「もし核攻撃にあったら、カルカッタは他のどの都市よりもうまく惨事を生き残り、そこから回復するだろう」との言葉を聞いたという。なぜかと聞くと彼は、「ここカルカッタの人々は、普段から核攻撃後の状況に近い条件の下で生

活しているからだ」と語った。

この強烈な記憶から、ジョシ氏は、「災害に対して芸術はいかに介入することができるか」という本会議の重要なテーマに疑問を呈する。インドでは災害はむしろ、原理主義者やある種の人々を利する機会にもなりうる。民間機関が災害支援プロジェクトに介入することは、大企業であればなおさら、災害の影響の緩和に役立つどころか、将来に渡ってその危険性を増幅させる方向にシフトしてしまう。つまり、「災害の傷を癒すためには別の災害が必要」という皮肉な状況になってしまうのだ。

さらにインドでは、地域に根ざした文化的な伝統は、民衆の都市への移動によって損なわれている。現代アートやギャラリーなどは一部の富裕層のためのものであり、文化が社会に果たす役割は非常に小さいのが現状だ。こうしたことを踏まえて、アジア全体で共通のアプローチがあるかどうかを考えるならば、一つのアイデアとして、17か国ほどの芸術家有志が緩やかに結びつき、芸術の沿岸警備隊のようなものを作ってはどうか、とジョシ氏は語る。普段の生活をしながら、警報が鳴れば今やっている全てを中止して救援のために駆けつけたらどうだろう、と。

社会とアートの関係

ジョシ氏の提案を受けて、司会の加藤氏が、震災当時、若いアート関係者を組織して瓦礫撤去のボランティア活動をしていたアーティストのタノタイガ氏の例

を出して、アートの沿岸警備隊というアイデアは非常に興味深いと語る。そしてここから、各国の登壇者がアートと社会の関係性について自らの考え方をそれぞれ述べた。イギリスで教育を受け、ヨーロッパと日本の文化へのまなざしの違いを知るスプツニ子！氏は、アートと社会の関係が密接に議論されているヨーロッパに比べて、帰国後の日本にはその土壤がないと感じていたが、震災以降は学生も自らメディアを疑い、考える目を持つようになり、自分の話もより真剣に受け止めてもらえるようになった、と語る。ベナウイ氏は、アラブ地域で起こったデモに、自分のような芸術コミュニティの多くが参加していたことを振り返りながら、芸術が自身の創造力や可能性に気づかせてくれる、ソリューションにもなりうると語った。自分たちの社会がより良くなるために、何かを提案したり、深刻な状況に取り組むための勇気を与えてくれるのではないかと。

ここで、アーティストの役割は何か、といった本質的な議論が繰り広げられた。藤氏は、なによりも社会の問題にさらされる時、アートを疑う姿勢が重要ではないかと語る。アートそのものよりも、目の前にある事態に対して、疑い、触れていくうちに自分の今までの常識を超える瞬間が訪れる、その機会を逃さずにおくことが重要なのではないかと指摘する。ジョシ氏もその意見を受けて、被災地に芸術によって介入することは、アナーキーで直感的な反応ができるように、何ものにも縛られない個人的な領域を残しておく必要があるだろう、と語る。さらに、人災や自然災害の後に、なんらかのアジェンダを振りかざして活動を行なうのでは、本質的にアートの領分を失ってしまうだろうと付け加えた。

スプツニ子！氏も震災を経験した立場から、当時は本当に戸惑ったし、ものを作ること自体に悩んだりもしたが、やはり大きな失敗を恐れずにアート作品を作ることを通して、震災を受け止めるという方法

を選んだと語った。また、アートは「どこでもドア」のようなもので、全く異なるコミュニティと即座につながり、コラボレートしていくことが可能なものである、と補足する。いわば、巫女のような役割を自ら担いながら、これからも面白い活動を続けていきたい、と語る。

1970年代にアラブ世界で生まれたベナウイ氏は、「非戦闘世代」「怠け者世代」「インターネット世代」などと揶揄されながらも、自分を含めたそうした若い世代がアラブの春を生み出す原動力となったことを誇りに思っている、と語った。また、それらの革命に芸術家コミュニティが果たした役割は大きく、社会の変革のために芸術が役に立つことを信じている、と付け加えた。

これからの時代を見据えて

改めて司会の加藤氏が、災害時におけるアートの役割という本題に立ち返るかたちで、それぞれの考えを聞かせてほしい、と提案する。藤氏は、阪神淡路大震災10年事業をきっかけに作った防災のワークショップ「イザ！カエルキャラバン！」について触れつつ、その土地ごとの歴史や未

来をしっかり考えながら、目から鱗の新しい「あり得ない手法」を導入することで、10人20人ではなく、7,000人、8,000人という子供が参加できる状況が生まれる、と語る。さらに、思いもよらない技術としてアートが使えるということ、そして被災地においても、今まで考えられなかった方法、アイデアが生まれる可能性を期待している、と語った。

ベナウイ氏は、Facebookを通してモロッコの政治体制を批判するコメントを出したところ、保守的な特権階級の人々に非難され、多くの友人たちを失った経験から、こうした裕福で何の問題も抱えてない人とも協力することが重要、と語った。さらに、自分たちの現実や、他者の現実に向き合うためにも、知的なモビリティを絶やさないことが大切であり、様々なコミュニティにアートを届ける活動を継続していきたい、と述べた。

ジョシ氏は最後に、登壇者の話を聞いたうえで、我々は災害に対して絶望することなく、徹底して楽観主義者でなければならないだろう、と語る。少しばかり大胆に、狂信者のように希望を抱き続けていくこと。それこそが芸術に取り組む価値のある理由なのではないかと締めくくった。

03 文化の力・東京会議 2013

2013

主催:東京都、東京文化発信プロジェクト室(公益財団法人東京都歴史文化財団)、
公益社団法人企業メセナ協議会
特別協力:独立行政法人国際交流基金、アーツカウンシル東京(公益財団法人東京都歴史文化財団)
協力:ブリティッシュ・カウンシル

連続セミナー

📍 3331 Arts Chiyoda
1階コミュニティスペース
🆓 無料
進行 | 荻原康子
(公益社団法人企業メセナ協議会事務局長)

第1回 2013 (平成25) 年6月12日 [水] 18:30～20:00

「石見銀山の歴史と文化を次代につなげる」

ゲスト | 中村俊郎 (中村ブレイス株式会社代表取締役)
👤 53名

第2回 2013 (平成25) 年6月26日 [水] 18:30～20:00

「コミュニティに働きかけるアートプロジェクト」

ゲスト | 白川昌生 (アーティスト)
👤 57名

第3回 2013 (平成25) 年7月3日 [水] 18:30～20:00

「一次産業×デザイン＝ニッポンの風景」

ゲスト | 梅原 真 (デザイナー)
👤 63名

第4回 2013 (平成25) 年8月6日 [火] 18:30～20:00

「文化の経済的インパクトをどう測るのか?! —英国の実践から—」

ゲスト | リチャード・ラッセル (アーツカウンシル・イングランド戦略部門ディレクター)
インタビュー | 太下義之 (三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング芸術・文化政策センター 主席研究員)
コーディネーター | 湯浅真奈美 (ブリティッシュ・カウンシル アーツ部長)
👤 80名

本会議

🕒 2013 (平成25) 年10月25日 [金]
16:00-20:00
📍 都庁都民ホール
🆓 無料
👤 161名

「文化の力で社会変革 —文化から見た新しい経済像—」

基調講演Ⅰ

「主権効果。経済レジームにおける市場と権力」
ヨゼフ・フォグル (ベルリン・フンボルト大学教授)

基調講演Ⅱ

「日本の伝統芸能と資本主義の新しいかたち
—芸術と経済の基底に倫理を見い出す」
岩井克人 (国際基督教大学客員教授)

パネルディスカッション

パネリスト |
ヨゼフ・フォグル
岩井克人
バスカル・ブリュネ (Relais Culture Europe ディレクター)
フェレンシア・フタバラット (クリエイティブ・エコノミー・コンサルタント)
矢崎和彦 (株式会社フェリシモ代表取締役社長)
山出淳也 (NPO 法人 BEPPU PROJECT 代表理事)
議長 | 加藤種男 (公益財団法人東京都歴史文化財団エグゼクティブ・アドバイザー)

リトリート会議

🕒 2013 (平成25) 年10月26日 [土] 14:00 -17:00
📍 国際交流基金 JFICホール[さくら]
👤 関係者のみ (国際会議登壇者、海外文化関係者、公益財団法人東京都歴史文化財団、公益社団法人企業メセナ協議会、独立行政法人国際交流基金)

03 Culture and Social Innovation: Tokyo Conference 2013

2013

Organizers: Tokyo Metropolitan Government, Tokyo Culture Creation Project Office (Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture), Association for Corporate Support of the Arts
Special Cooperation: The Japan Foundation, Arts Council Tokyo (Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture)
Cooperation: British Council

Public Seminar Series

🏠 3331 Arts Chiyoda
🆓 Free
Moderator | Yasuko Ogiwara:
Executive Secretary, Association for Corporate Support of the Arts

Series [1] Wednesday, June 12th, 2013 18:30-20:00

“Passing on the History and Culture of Iwami Ginzan Silver Mine to Future Generations”

Toshiro Nakamura | President, Nakamura Brace Co., Ltd.

👤 53

Series [2] Wednesday, June 26th, 2013 18:30-20:00

“Art projects that reach out to the community”

Yoshio Shirakawa | Artist

👤 57

Series [3] Wednesday, July 3rd, 2013 18:30-20:00

“Primary Sector Industries x Design = Japanese Landscape”

Makoto Umebara | Designer

👤 63

Series [4] Tuesday, August 6th 2013 18:30-20:00

“Measuring the economic impact of culture and the arts - Looking at the UK experience”

Guest: Richard Russell | Director, Policy & Research, Director, Strategy, Arts Council England (ACE)

Interviewer: Yoshiyuki Oshita | Chief Director/Principal Consultant, Centre for Arts Policy & Management, Mitsubishi UFJ Research and Consulting

Coordinator: Manami Yuasa | Head of Arts, British Council Japan

👤 80

Culture and Social Innovation:Tokyo Conference 2013

🕒 Friday, October 25th 2013 16:00-20:00
🏠 Tomin Hall
🆓 Free
👤 161

“Cultural Perspectives in Re-thinking Economics”

Keynote Speech I

“The Sovereignty Effect. Markets and Power in the Economic Regime”

Joseph Vogl | Professor, Humboldt University in Berlin

Keynote Speech II

“Traditional Arts in Japan and a New Form of Capitalism – Identifying Ethics at the Base of Arts and Capitalism”

Katsuhito Iwai | Visiting Professor, International Christian University, Tokyo

Panel Discussion

Panelists :

Joseph Vogl

Katsuhito Iwai

Pascal Brunet | Director, Relais Culture Europe

Kazuhiko Yazaki | President and CEO, Felissiommo Corporation

Jun'ya Yamaide | Executive Director, NPO “BEPPU PROJECT” , Artist

Felencia Hutabarat | Consultant for creative economy

Chair: Taneo Kato | Executive Advisor, Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture

Retreat Conference

🕒 Friday, October 26th 2013 14:00-17:00
🏠 Japan Foundation JFIC Hall “Sakura”
👤 Internal meeting (The panelists from the conference, The representative from foreign arts and cultural organizations,Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture, Association for Corporate Support of the Arts, The Japan Foundation)

文化から見た新しい経済像

加藤種男

会議の3年目の主題は、「文化から見た新しい経済像」であった。震災から私たちが学んだことは、自然を人間の支配下に置くことはできない、むしろ自然と共生し、地域社会における市民自治に基づく開かれたコミュニティを再創造することにあった。こうした社会を再生するためには、その要になる多様な文化が必要であり、経済も、社会を支え人々を幸福にするものとして再定義する必要があるのではないか。文化に立脚すれば、世の中のすべての事柄を、いわば宇宙的観点、あるいは地球的観点で世界をとらえることもできれば、また自然とのかかわりにおいて、地域社会や個人の課題を見ていくこともできる。だとすれば、ここに「文化から見た新しい経済像」の糸口が見い出せるではないか。

確かに、ヨゼフ・フォグル教授の言うように「現下の経済体制、すなわち金融市場経済は、圧倒的な統治効果を発揮し、直接的に私たちの社会の運命を決定している」かもしれない。世界中のすべての社会と人々が、直ちにグローバル金融経済の影響下にある。しかしながら、影響を全く免れないかもしれないけれど、世界各地の地域社会において、金融経済とは別の贈与互酬、自給と交換に基づく経済も息づいているのではないか。コミュニティを基盤とする「コンパクト経済」が一定の役割を果たしているし、さらに大きな可能性をもっている。

フェレンシア・フタバラット氏は、そうした事例を示しながら、その理由としてインドネシアが抱える言語と民族の多様性を挙げている。リーマンショックからあまり大きな影響を受けなかったのは、この多様性に基づく小規模な地域産業が網の目のように張り巡らされているからだという。資源としての文化の多様性を十分活かしていない課題はあるものの、世界金融経済の波を和らげる効果はあった。

文化と経済の関係について、きわめて興味深い事例は、日本の各地にある。国際会議に先立って行った4回にわたるセミナーでそうした事例を取り上げたのは、ここに「コンパクト経済」の多様な可能性を見ているからであった。

島根県の石見銀山の町で義手義足を製造する中村ブレイス株式会社は、事業そのものが高度の文化性を活かした、独自の先駆的な技術によるもので、しかし、きわめてアナログのものづくり経済として、文化と経済の関係に新たな可能性を示している。ここから、石見銀山の歴史的価値にこだわりつつ、過疎の町を創造するプロジェクトへと発展している。

白川昌生氏は、徹底的に場所と人々の関係性にこだわり、コ

ミュニティを創造するアートプロジェクトを展開している。その展開は、贈与互酬型の人々の間の信頼に依拠しており、岩井克人教授の言う「信任」とも通じる考え方を示した。

梅原真氏は、地域のネガティブな要素まで、資源ととらえ、地域ブランド化して、独自の地域経済を創造することで、高知県各地における「コンパクト経済」を牽引している。

コンパクト経済の柱は4点ある。第一に、製造と販売の一体化。自家製ブランドの自家販売である。第二に、小規模の維持。家族経営の規模を維持するということである。第三に、地産世界消費。材料資源は可能な限り地域で調達し、しかしネット時代である以上販売は世界に向かうのである。そして第四には、Face To Face顧客管理。つまりはお客様の大半が顔見知りか、少なくともネット上では知っているという関係を維持することである。これが、私たちが展覧している「文化から見た新しい経済像」の一つの回答である。

もちろんグローバル経済に対しても、文化はインパクトがあるという考えもある。それを最も浩瀚に総合的に提示したのが、アートカウンシル・イングランドの2010年の報告「Achieving for Great Art for Everyone」である。リチャード・ラッセル氏によれば、文化の経済的効果について、多数のエビデンスを示すことにより、文化芸術が、様々な政策に対して影響力を持ちうるという。

私たちもまた、文化芸術が、教育、福祉、環境、災害復興、医療など、社会的な課題解決に大きく寄与してきたことを知っている。特に、今日では地域創造にとって、文化芸術はなくてはならない存在になってきている。

欧州各地におけるパスカル・ブリュネ氏、別府における山出淳也氏、インドネシアでのフェレンシア・フタバラット氏の様々なプロジェクトをはじめ、枚挙に暇がないほど多くの活動が、文化と経済の新しい関係を生み出している。そして、矢崎和彦氏によれば、「ともにしあわせになるしあわせ」という考えによって、企業の目的が、幸福社会を社会と共に作り出すことに示された。これは、中村俊郎氏の活動とも深く共通するところであろう。

グローバルな圧倒的な力である金融市場経済の影響を誰も免れることはできないが、経済が「経世済民」を意味するとしたら、最大幸福社会の実現に向けて、人が生きる目的である文化を豊かにするべく、経済はその手段として機能するのではないか。そのためにも「コンパクト経済」をはじめとして、多様な経済像が打ち立てられる必要があるだろう。

Cultural Perspectives in Re-thinking Economics

Taneo Kato

The main topic of the third conference was “Cultural Perspectives in Re-thinking Economics.” What we had learned from the Great Japan Earthquake of 2011 was that the natural world cannot be placed under human control and that we should rather attempt to seek to live in co-existence with nature and work to recreate communities that are based on local autonomy. In order to create such a society, diverse culture is required and our task at the conference was to consider whether it is necessary to redefine the way we think about society and economics from a cultural perspective and how culture can be used to bring happiness to people in the socio-economy. Our notion was that if we could look at society through the prism of culture and were able to perceive the world and all its characteristics from spatial and global perspectives, it would also be possible to take a look at the challenges that face local communities and individuals in their relationship with nature. If this were possible, we thought that we might be able to identify some clues to “cultural perspectives in re-thinking economics.”

As Joseph Vogl so rightly pointed out, it is probably the case that the current economic structure, namely the financial market economy, exerts an overwhelming power that directly decides the fate of our societies. All people around the world are immediately affected by changes in the global financial economy. However, although they may not be entirely free from the influence of the global financial economy, there are nonetheless other economies around the world that are different to the norm, based on reciprocity, self-sufficiency and barter principles. The “compact economy” that forms the basis for a community plays a certain role in that community and has further great inherent potential.

Felencia Hutabarat raised such examples in her presentation and spoke about the linguistic and ethnic diversity in Indonesia that helps to give rise to such alternative economies. She noted that one of the reasons why Indonesia was not severely affected by the financial crisis of 2008 following the collapse of Lehman Brothers was because small-scale and diverse local industries were spread around the country like the mesh of a net. She went on to state that although these “compact economies” face the challenge of not using cultural diversity as a resource to its full potential, they are capable of buffering the waves of the global financial economy.

There were also a number of very interesting examples of the relationship between culture and the economy from various regions in Japan. The reason why such examples were cited in the seminar series that was implemented prior to the international conference is because they display the diverse possibilities inherent in “compact economies.”

The Nakamura Brace Co., Ltd, is a company that produces artificial prostheses in the town of Iwami-Ginzan in Shimane Prefecture. The company’s business is one that utilizes advanced cultural traits and also self-developed advanced technologies. However, as an extremely “analogue” manufacturing economy it demonstrates new potential for the relationship between culture and the economy. A project is being developed that focuses on the historical values of Iwami-Ginzan, with a view to regenerating depopulated towns.

Another example was that of Masao Shirakawa, who is working to develop art projects that focuses on the relationship between places

and people, aiming to create a community. The development of this community is dependent on reciprocity among people. It could also be seen in terms of a concept based on “trust,” which was pointed out by Katsuhito Iwai.

The work of Makoto Umebara was also raised, as an example of a driver of “compact economies” in Kochi Prefecture, where he sees all local elements, no matter how negative, as resources, and aims to use these resources as the means to create a local brand and unique local economy.

The four key elements of a compact economy were described thus. First is the integration of manufacturing and sales. This refers to home-based sales of home-manufactured brands. Second is the maintenance of a small scale, meaning that economies are maintained at the level of a family business. Third is the concept of local production and global consumption. This requires all materials to be sourced locally to the greatest extent possible, but for sales to be globally targeted in the era of an interconnected world. Fourth is face-to-face customer management, which means ensuring that the faces of the majority of customers are known to the business owners, or at the very least are known to them online. These four key elements represent one response to the theme of “Cultural Perspectives in Re-thinking Economics” that we were aiming to develop.

The conference participants naturally also stated their opinion that culture has an impact on the global economy. One of the examples raised that demonstrated most effectively and comprehensively the impact of culture was the 2010 report of the Arts Council England, titled, “Achieving Great Art for Everyone.” According to Richard Russell, by demonstrating with multiple sources of evidence the economic impact of culture, it should be possible for culture and the arts to play an influential role in various policies.

We also know that arts and culture have played a significant role in the resolution of various social issues and challenges, including those relating to education, welfare, environment, reconstruction from disaster and medicine. In particular, for creative communities today the existence of arts and culture has become indispensable.

At the conference we heard about many activities that are creating new relationships between culture and the economy, too many to enumerate in their entirety, but including such projects as those of Pascal Brunet in various regions of Europe, Jun’ya Yamaide in Beppu, and Felencia Hutabarat in Indonesia. Kazuhiko Yazaki also pointed out that through a concept of “happiness through creating happiness together” it should be possible for corporate targets and objectives to work together with communities in creating a happy and contented society. This concept shares a great deal in common with the activities of Toshiro Nakamura of the Nakamura Brace Co., Ltd.

Although no-one in the world can completely escape from the influence of the global and overwhelmingly powerful financial market economy, if “economy” is given to mean “governing a society and providing relief to the people,” then in order to realize the maximum contentment for society and in order to enrich culture as something that gives people reason to live, then should not the economy be expected to function as a means of achieving these aims? To that end it will be necessary for diverse economic visions to be established, starting with the “compact economy.”

文化の力・東京会議2013レポート

「文化の力・東京会議2013」連続セミナー

「文化の力・東京会議2013」では、本会議に先立ち全国で繰り広げられているコミュニティをつなぐプロジェクトを連続セミナーで紹介した。6月12日には、島根県で義肢装具づくりを行なう中村ブレイス社長の中村俊郎氏、6月26日は群馬県在住のアーティスト白川昌生氏、7月3日には高知県在住のデザイナー梅原真氏が登壇。8月6日には、アーツカウンシル・イングランドのリチャード・ラッセル氏とイギリスの文化政策の取り組みについて議論が交わされた。

石見銀山の 歴史と文化を次代につなげる

島根県大田市大森町で義肢装具づくりの会社を営む中村氏は、自宅の納屋を改装した10坪の工房から会社を始めて、今では60～70人ほどの社員を抱え、急速な過疎化が進む地域の活性化に貢献してきた。元石見地方は、銀山の鉱夫たちが培ってきた銀の精錬技術や発掘技術などがDNAとして受け継がれており、ものづくりに対する素晴らしい意欲を持った若者たちが中村ブレイスに集まってくる。10歳の頃に両足を切断した社員は、自分の体験を伝えようと、障害のある人々のために一生懸命に働いているという。

こうした若いエネルギーをこの地域にもたらしめている中村氏だが、石見銀山が世界遺産に登録され、年間60万人ほどの観光客がまちにやってくるようになると、さらに地域の人々に誇りと喜びが芽生えるようになったと語る。40年ほど前、マルコポーロにゆかりのあるこの銀山のまちに戻ってきて、「ここから何かを発信したい」という強い熱意を持って起業した中村氏。大地を自分の足で歩きたい、という少年の夢を実現し、まちの再生に貢献するために、これからも世界を見据えたものづくりに励んでいきたい、と語った。

コミュニティに 働きかけるアートプロジェクト

ドイツの国立デュッセルドルフ美術大学を卒業した後、群馬県前橋市に住みながら活動しているアーティストの白川氏。彼は、場所に興味のある人たちに自由に参加してもらう「場所・群馬」や、商店街にアートカフェを作るプロジェクト、国定忠治や萩原朔太郎など地元出身の偉人にちなんだ物語の創作、沼垂弁という古い方言を再考するラジオなど、地域の産業や歴史に触れるアートプロジェクトを多数しかけてきた。

こうして「場所」に関わる活動を組織していく中で白川氏は、義務や仕事ではない自由な協働が、関わる人々の心を動かす、と気づいたという。アートは贈与的なもの、見返りを求めず与えることで信頼を得ることができる活動だからだ。人間の基本的な関わり方の出発点は「家族」だが、親は子供に見返りを求めないだろう。そしてその無償の愛情は子供に安心感や満足感を覚えさせ、周りの世界に対する信頼や愛情を育む。世界と人間が関わり合う際に、最も根源的な「協働」のかたちを、コミュニティをつなぐアートプロジェクトの方法論として考えている、と白川氏は語った。

一次産業×デザイン＝ ニッポンの風景

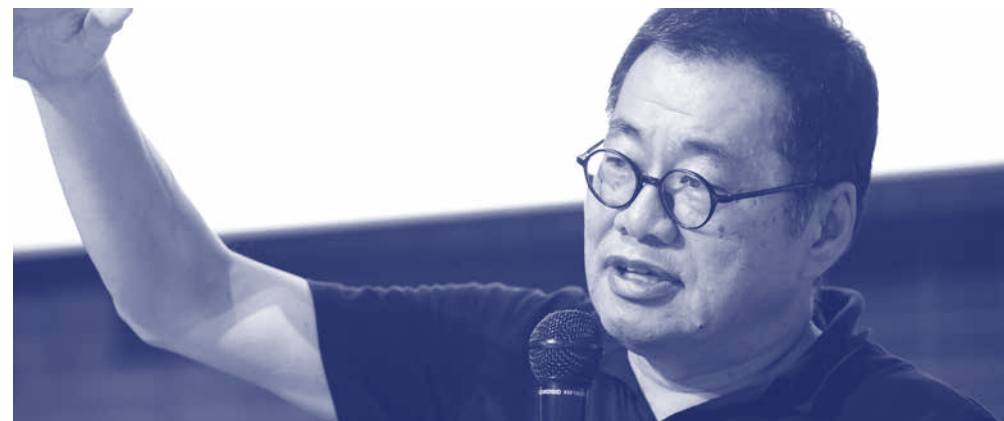
高知県在住のデザイナー梅原氏は、地元を盛り上げるためにデザインを持ち込む活動を多数行ってきた。「船が潰れるんじゃ!なんとかしてくれ」と地元漁師に泣きつかれ、「漁師が釣って、漁師が焼く」というキャッチコピーのもと「一本釣り・薫焼きたたき」を商品開発して大ヒット。何もない砂浜を、あえてミュージアムに見立てる「大方町・砂浜美術館」をプロデュースした時は、ゴミを拾い歩く日々の中で、たまたま砂浜に流れ着いたビンからニューメキシコに住む小学生の手紙が見つかった。梅原氏はそのエピソードを携えて文科省に話に行ったら、「ブライアンの手紙」として中学校の教科書に掲載されることになったという。

そのほか、四万十川にまつわるドラマ本の出版、四万十地栗の商品開発、四万十檜のブランディング、新聞バッグのデザイン開発など、様々な活動を行ってきた梅原氏。新聞バッグのアイデアはベルギーにまで飛び火し、東日本大震災の際にも、チャリティグッズとして展開していった。梅原氏は、四万十中山間地域にあるものにデザインを掛け合わせ、売れる仕組みまで考えるのが自分の「デザイン」であり、四万十川の畔で考える知恵や工夫は世界とつながることができる、と語った。

文化の経済的インパクトをどう測 るのか?! ―英国の実践から―

2010年、「Achieving for Great Art for Everyone」(あらゆる人に素晴らしい芸術を)と題したビジョンを打ち出し、具体的な方策として、従来の助成プログラムを改めたり、BBCと協力してデジタルメディアを積極的に活用したり、高齢者に対する取り組みを強化しているアーツカウンシル・イングランド。その戦略部門ディレクターのリチャード・ラッセル氏は、厳しい財政事情の中で文化予算の正当性を訴えるには、文化に予算を投じることの意義をどのように証明するかにかかっている、と語る。芸術・文化が人の生き方にどういう影響を与えるのか、社会的な影響や効果はあるのか、経済的な側面から見てどうなのか。どのようなエビデンスが存在しているのかを踏まえた上で、広く社会に対して、政治家に対して、政府の省庁等に対して、公的資金を投入するだけの価値や意味があるということを具体的に伝える必要があるという。

ラッセル氏はまた、文化・メディア・スポーツ省 (DCMS) のマリア・ミラー大臣のレポートを紹介しながら、芸術・文化は経済においてもプレゼンスを発揮できると強調した。政府が様々な政策において芸術・文化の影響力を活用していくよう、これからもアピールしていきたい、と語った。

文化の力・東京会議2013レポート

「文化の力で社会変革—文化から見た新しい経済像—」

10月25日は、それまでの連続セミナーを受けて「文化の力で社会変革—文化から見た新しい経済像—」というテーマで本会議が開催された。はじめに、ベルリン・フンボルト大学教授のヨゼフ・フォグル氏がリーマン・ショック後の経済市場のありかたについて基調講演を行なった。

主権効果。 経済レジームにおける市場と権力

フォグル氏は、古典派及び新古典派経済学のモデルでは、自由主義経済のもとで十分に市場が活性化すれば自然と公正な分配が行われる「自然の均衡」が働くと思われていたが、実際のところ金融市場は不安定であるし、その理由

もわからないままだ、と語る。つまり経済のドグマには、重大かつ致命的で奇怪なエラーが潜んでいるというのだ。

グローバルな経済と国家システムの破綻にまで深刻化したリーマン・ショックの顛末は仕組まれたものではなく、当事者にも原因がわからない、なんらかの「不測の結果を招く法則」が働いたと思わざるを得ないという。しかしそこには、今日の経済と社会の行く末を決定するパラダイムをつくりあげた、現代の金融経済体制における意思決定の図式が凝縮されている。「危機」「非常時」「不測の事態」という言葉に正当化された、国家と経済・金融機関の相互関与の力である。このレジームの効率性は、政府と金融機関がシステムと人事の面でネットワークを相互補完し合うことにある。現代の経済・金融システムを理解するには、国家と市場が政治構造と経済のダイナミクスを一緒に推進する、そうした立体的な視点が必要になるだろう、とフォグル氏は述べた。

この結びつきは、元から自由主義のドクトリンでもあったという。自由主義は、18世紀から一度として純粋な市場メカニズムに従ったことはない。経済原則を通して社会全体の規制をはかろうとするのが自由主義であり、とりわけ顕著なのが現在の新自由主義である。1980年代

以降、多くのエコノミストたちは、「経済的帝国主義」を肯定的に捉えるが、これは社会生活の全領域、人的資本（ヒューマン・キャピタル）の一切を、経済原則に従属させる考えである。「ニュー・パブリック・マネジメント」は政治的機構に働きかけ、行政の構造を変え、市場に適合させる試みのことであり、「ガバナンス」とは、官僚機構と経済ダイナミクスの合体を意味している。

グローバルな市場システムと国民国家の相互依存を増幅させたのは、1970年代以降の金融市場の自由化だ。70年代はじめのブレトン・ウッズ協定の廃止によって、外国為替の変動相場制、金融市場の規制緩和いわゆるデリバティブ革命がもたらされたが、代理通貨という機能を有するデリバティブの出現によって、金融市場自体がマネーの流動性を創出できるようになると、流動性の独占権は中央銀行から金融市場に移り、通貨の価値が民間の金融商品取引という新たな基準に基づくことになった。この流動性の創出によって、金融政策が流通する通貨総額を制御できないという事態が起きている。また、資本市場の安全ネットとしての「最後の貸し手」であった中央銀行は、「最後の借り手・投資家」となった。民間債務の国有化は国家債務の民営化と同じであり、金融市場は公的

債務の運用に直接組み込まれている。国家システムは金融化したのである。

さらに、ここ数十年来の金融化は、少数の民間の手中に凄まじい資本が蓄積される寡占状況を生んだだけでなく、彼らが富の防衛を民主的に行うことを可能にした。最高権威となった市場とそのアクターは、一種の債権神となり、通貨、各国の経済、社会システム、公的インフラ、民間貯蓄等の命運を決する。政治的主権と力は、金融市場の意思決定力に流れた、あるいは移転されたのである。

国家と市場の相互依存、相互介入の力関係がもたらした問題—①非公式な政治的コンソーシアムと意思決定プロセス、②経済的ガバナンス(政治的・経済的アクター)の共謀、③主権の力の市場のダイナミクスへの移転—そこから本講演の題名「主権効果」が説明できるだろう。主権の力は政治や法律の縛りから自らを解き放ち、金融市場の不安定さや生じるリスクと政治を結び付けている。こ

こでの主権者とは、自らのリスクを他人の差し迫った危険にさし替えられる者である。金融市場のアクターらは、かなりの成功率で自らのリスクを社会の危機に変換させてきた。民主的資本主義とされる現在の経済レジームは制御不能であり、制御不能な「主権効果」によって新たな封建主義が作られ、我々の社会の運命を決定し始めている、とフォグル氏は締めくくった。

日本の伝統芸能と資本主義の新しいかたち—芸術と経済の基底に倫理を見出す

次に、国際基督教大学客員教授の岩井克人氏が、経済を通して日本の伝統芸能と芸術のありようについて考察した基調講演を行なった。フォグル氏も指摘したように、これまでの資本主義を支えたのはアダム・スミスの「見えざる手」だった。資本主義は、地域や文化を越えて流

通する貨幣という普遍性を維持しているためグローバル化する。資本主義のグローバル化は様々な問題を引き起こしているが、それに対抗するには、やはりどこかで普遍性を持った原理が必要である、と岩井氏は指摘する。

その一つの試みとして岩井氏は「信任論」を研究しているという。アダム・スミスは、資本主義の理想に契約社会の自己利益・自己責任を掲げたが、この基本原理は、互いの力が対等な人間関係であることが前提だった。しかし、例えば、救急病棟に勤める救急医と無意識の患者の関係はどうか。無意識状態の患者は契約を結べないが、医者は患者の命を信頼によって任される信頼関係にある。またそこには専門家と非専門家という絶対的な非対称性がある。弁護士と依頼人、教師と学生、ファンドマネージャーと投資家など、専門家と非専門家の信頼関係の場合、特定の仕事に関して専門家はその役割を果たさなければならない。

それは、法人と自然人の関係でも同じである。契約関係に還元できない非対称的な人間関係では、たとえ契約を結んでも信頼関係が入り込む。この非対称的な関係は、固定的ではなく、誰でもどちら側にもなりうる点で、普遍性がある。

ところで、日本の伝統芸能を見た時に、歌舞伎の隈取や能のお面と役者、文楽の人形遣いと人形の関係は、実は、専門家と非専門家の関係と同じ構造をしている。ここでの役者は信任を受ける人、熊取やお面、そして人形遣いは役柄に信任を与える側になる。もし人形遣いが人形と契約を結んだにもかかわらず自己利益を追求したら、人形は一方的に搾取されてしまう。人形遣いは、自分の利益や欲望を抑えて、いかに人形が人間らしく振る舞えるかに全力を集中する。同様に、医者とは患者という他者の利益のために全力を尽くす存在でなければならない。このように現代社会には、利益追求だけではなく、倫理による人間関係がすでに広がっている。

「産業資本主義」の時代から、「ポスト産業資本主義」の時代に移行し、現代の資本主義で利潤を生み出すのは、もはや大量生産する工場ではなく、知識や情報、イノベーションである、と岩井氏は語る。単なる分業化ではなく「分知化」による高度知識社会が、高度専門化社会を生み出し、どの人間も特定分野で専門家の役割を果たすようになる。グローバル化で資本主義は拡大し、契約社会を広げていくが、同時に信頼関係も拡がって、契約と同時に倫理性が要求される信任社会へと向かっているのだ。

岩井氏は、資本主義の新しいかたちに、日本伝統芸能の背後にある倫理性が当てはまるのではないかと述べる。文楽では、足遣い、左手遣いが黒子で、顔と右手を動かす主遣いだけが顔を見せる。この人が新しいポスト産業資本主義の重要なモデルである。法で規制されなくても、自らの道徳や個人倫理、職業倫理に

よって役割を忠実に果たす人である。これが恐らく、これから進んでいく新社会の一つの姿になるだろう。望むのは、なるべく黒子を少なく、顔を出せる主遣いが増えてくる社会をつくること。高度専門化社会となるポスト産業資本主義では、こうした倫理性が最も求められる。

今回の金融危機や、その前の金融危機を生み出した最大の原因は、アダム・スミス思想を極端なかたちにした自由放任主義思想と、それに基づく経済学だった。信任論はそれを切り崩す一つの試みである。うまくいくかどうかはまだわからないが、そのためにもう一回、伝統芸能の真髄を思い出して、これから新しい文化のかたちを考えてみたい、と岩井氏は語った。

地域と文化の多様性

後半は、フォグル氏、岩井氏に加えて、Relais Culture Europe ディレクターのパスカル・ブリュネ氏、BEPPU PROJECT代表理事の山出淳也氏、クリエイティブ・エコノミー・コンサルタントのフェレンシア・フタバラット氏、フェリシモ代表取締役社長の矢崎和彦氏を迎えてパネルディスカッションが行なわれた。議長は東京都歴史文化財団エグゼクティブ・アドバイザーの加藤種男。

基調講演でフォグル氏が指摘したことは、一見するとリベラルな自由放任主義的な経済の動きが、実は最も権威的な社会をつくった、ということだった。これは我々の抱える非常に大きな問題であり、対処するのは大変難しいと岩井氏は語る。産業資本主義の時代は、大きな工場を建てる資金を持つ金融が経済を完全に支配していたが、現在の資本主義の利益の源泉は、大きな工場から知識や情報に移行しており、すなわちそれを作り出す人間に価値が移り始めている。新しい社会のかたちには、多様性と等身大の社会が生み出す新しい文化が重要

になってくるのではないかと岩井氏は指摘する。

フタバラット氏は、インドネシア政府が最近乗り出したクリエイティブ産業を例にこう語った。インドネシアは700の言語と300以上の民族を有する多様な文化を持つ国だが、クリエイティブ産業の管轄は貿易省で、文化と産業のつながりに欠けていると指摘。多様性という資源をまだ上手に活かせていないというのだ。しかし、例えばバンドンでは、ウジュンベルン・レベルズ・コミュニティというデスメタルの音楽コミュニティが活動していて、インディペンデント・レーベルを立ち上げ、固有性あるマーケットをつくり出しているという。今では全国から2万人が集まるフェスティバルを開催するまでに成長し、地元にも経済的恩恵をもたらしているのだ。これは、インドネシアの文化セクターの活動の活性化に一つの指針を与えてくれる事例だ。

2005年から九州の温泉観光都市・別府で芸術祭を開催している山出氏は、培われた文化や生活の異なる「温泉街」において、芸術祭がハブ機能となり、まちの一つひとつの小さな声と向き合っていると語る。アーティストの表現と触れ合うことで地元が活性化し、空き店舗に人が流れて再生した商店街もあるという。「このまちで何かできるかもしれない」というワクワク感がまちに溢れ出していると実感したようだ。

これらの事例を受けてブリュネ氏は、グローバル化した世界でのイノベーションの成否は、オープンになれるか否かにかかっていると指摘した。さらに、芸術・文化が社会において一定の役割を果たすために必要なポイントが二点あるという。一点目は、文化セクターだけがアートの良し悪しを判断する権威的な状況を変え、多様性を維持していくこと。二番目に、「モノを作る」ための政策から、「認識を変える」ための政策へ転換することだという。

お金では買えない価値を創出すること

多様性の創出という議論に対して、岩井氏がここで、お金では買えない価値、つまり自由で文化的な環境、信頼のおける仲間、誇り、これらを出発点として、新しい資本主義を考える必要があるのではないかと、という問題提起を加えた。

それに対して、「ともにしあわせになるしあわせ」という経営方針のもと、通販ビジネスを通して人間の本質的な幸せを追求してきたフェリシモの矢崎氏は、顧客と直接やり取りをしながらいつも思うことは、人は、物を買うために生きていないということだ、と述べる。「顧客」＝「商品を買う人」を前提にするのではなく、顧客に役割と舞台を提供するのが自分たちのミッションであると語った。

フォグル氏はさらに、こうした議論において、そもそも「文化とは何か」についてあらためて立ち返る必要があると語る。まず、文化の第一のタスクは、パブリックスペースの創造にある。誰もが参加できて、未体験のものが生じる可能性のある空間だ。次に、公共財。水、電力のように、社会にとっての公共財を文化の視点から定義するのは興味深い議論を呼ぶだろう。三番目に、経済化された関係に対して社会的な関係を構築すること。最後に多様性。そもそも多様性とは、他人によって観察されうる能力である。他者の眼差しに耐える世界こそが多様な社会なのだ、と。

ブリュネ氏は、文化政策を語る時、文化の消費者であり文化アクターでもある、さまざまな役割を実践する市民の可能性からパブリックスペースを捉えなければならない、と指摘。「他者」を受け入れるのか、拒絶するのか、恐れるのか、この緊張と向き合う場としてもパブリックスペースは機能する。さらにコミュニティごとのパブリックスペースをグローバル化された世界とつなげてい

くことも重要だと語った。

市民が参加できるオープンなプラットフォームとは

ソーシャル・イノベーションとは、まさにこのクリエイティブなパブリックスペース間の緊張関係から生まれる。自分たちの文化伝統だけを振り回している限り何も変えることはできないし、閉ざされたアプローチから広い視野は得られない。いかにしてこの状況に具体的な答えを見つけることができるのだろうか、ブリュネ氏は問題提起をする。

インドネシアの文化的多様性は誇れるものだが、その多様性と共に生きる方法をインドネシアの人々は知らないし、観察されることへの恐怖が常にあるとフタバラット氏は述べる。民主主義のもとでは、人は自分の意見を伝える自由もあれば、お互いの考えを抑え込むこともできる。意見、表現、いさかい、省察などの相違を話し合うことのできるパブリックスペースの創出こそが重要だと指摘した。

山出氏は、「混浴温泉世界」と名付けられた別府の芸術祭について紹介しながら、パブリックスペースのあり方について自身の意見を述べる。別府の山の上に、自然に湧いた湯を地域の人がみんな

で掘って周囲に石を置き、花を植え、思い思いに守っている野湯がある。誰もが無料で利用できて、気ままに出たり入ったりしている。それこそが、性別や国籍、人種などを越えて人々が価値や意見を緩やかに交換する、ある種のパブリックスペースになっているのではないかと語った。

フォグル氏は、パブリックスペースが向き合う困難さの要因として、日本も同様だが、政治にある種の無力感があり、政治参加が下落している状況にあると語る。さらに、悲観論的な見解ではあるが、我々の無力感を強めラジカルに表現できることが、文化あるいは文化スペースのタスクだとフォグル氏は考える。自身の無力さ、痛みを伴うかたちで知らしめることしかないのではないかと。

岩井氏は、もし文化が人間の無力さについて考えるものであるとしたら、自分の無力さをお互いにエクステンジできることが非常に重要だろうと語る。アメリカは自分の弱さを他人の批評の目にさらすことを特に避けてきた。その結果が、この金融危機の一要因にもあるのではないかと。弱さについて考え、他の批評の目にさらす勇気が大切なのではないかと締めくくった。

3 回の会議を振り返って

Looking Back on Three Conferences

山口真樹子 | 公益財団法人東京都歴史文化財団 東京文化発信プロジェクト室企画担当ディレクター
Makiko Yamaguchi | Director, Tokyo Culture Creation Project Office (Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture)

2013年10月に開催された第3回国際会議「文化の力・東京会議 2013：文化の力で社会変革—文化から見た新しい経済像—」の基調講演者ヨゼフ・フォグル氏（ベルリン・フンボルト大学教授）は、パネルディスカッションの中で、文化について以下のように述べています。一般的な定義として文化とは、私たちが自分たちの社会について自ら思考することを可能にする場所・空間であり、それは批判・熟考・攻撃性・先鋭化をも含む観察の場所である。つまり文化はパブリックスペースを創り出すものである。それは第一に、その空間は誰もがアクセスでき、従来なかったものが新たに生まれる場所である。次に文化的観点から自分たちの社会、都市、コミュニティにとって必要かつ重要な公共財について考える場所である。さらには個人と個人の関係において実験が可能な場所である。最後に多様性が保障されている、つまり他者による観察を受け入れられる、それに耐えるキャパシティを備えている場所である。

この3回の国際会議では、社会における芸術文化の重要性という広範囲にわたるテーマを扱い、社会情勢も文化支援の歴史も文脈も全く異なる海外のゲストを迎えて議論を展開してきました。第1回は2011年「FUTURE SKETCH 東京会議」と題し、震災に直接向かい合う内容で、大きな困難に直面しながらいかに芸術文化を通して未来を考えるか、被災地や課題の多い地域で実際に活動している内外の関係者を招いて議論しました。第2回「文化の力・東京会議—文化の力で社会変革」では、3つの分科会で復興支援および文化プロジェクトの持続可能性、国際ネットワークの重要性を議論し、本会議で文化をよりどころにした「新しい社会像」を模索しました。第3回は同タイトルのもと社会形成に大きな影響を与える「経済」を取り上げ、事前に4回にわたるセミナーを開催、本会議にて「文化から見た新しい経済像」について議論しました。その結果、文化政策の意義とその施策、文化的活動を通じた社会変革をめぐる議論が、東京や日本だけでなく、それぞれの状況は大いに異なるものの今や世界の関係者にとり等しく切実であることを知りました。金融を中心とする経済の急速なグローバル化が進み、社会にさまざまな問題や課題

が山積み複雑化する中、芸術文化支援の必要性の明確な定義と有効な理論づけが一層必要とされています。上述フォグル氏の指摘した意味での文化およびその創造になにびとも参加できる権利、つまり人権としての文化創造をどのように保障していくのか、この議論がローカルにもまたインターナショナルなレベルでも重要な意味を持ちつつあります。

この国際会議は、新たな東京の文化を世界に発信し、東京が国際ネットワークの重要拠点となるために実施する東京文化発信プロジェクトのネットワーキング事業の一環として、3年前にスタートしました。文化の何を誰に向かって「発信」するのか、「発信」とはいかなる行為か。文化の創造・発信の先には、一方通行には終わらない、己のプレゼンテーションにとどまらない、他者との交流が必ずあるはずです。そして国際ネットワークも目的を限定するものから、よりゆるやかでオープンなものへと変化してきています。一方、東日本大震災を経験し、いまだ困難を抱えつつも、東京ではアーツカウンシル東京がスタート、さらに2020年東京オリンピック・パラリンピック開催が確定し、東京における文化創造への内外の関心は高まりつつあり、今後一層の議論が期待されています。私たちの「文化の力・東京会議—文化の力で社会変革—」は、内外の関係者とともに多様かつ自由闊達な議論を行う、世界に開かれた国際文化創造プラットフォームを目指してきました。上述の、世界共通の課題としての文化を通じた社会変革と文化創造の権利保障をめぐる多様な議論が、地域・都市・国際間においてここ東京で展開されるよう、プラットフォームを形成し、実験を重ねながら充実させ、東京から世界への文化創造・発信そして交流が促進されることを期待します。従来のヒエラルキーやシステムに拠らない、オープンで双方向のプラットフォームとして、国際ネットワークを拡充させながら、新しい共通の価値を生み出し世界に発信していきたいと思います。2度目のオリンピックを迎える東京において、このプラットフォームが世界から尊敬される文化創造の議論の場として発展し持続することが、成熟した「世界的な文化創造都市・東京」へとつながるはずです。

The international conference “Culture and Social Innovation: Tokyo Conference 2013” was held for the third time in October 2013, under the theme of “Cultural Perspectives in Re-thinking Economics.” The keynote speaker at the conference, Prof. Joseph Vogl of Humboldt University in Berlin, made the following observation about culture in the panel discussion. Culture, as it is generally defined, is a sphere or space where societies are enabled to think about themselves. Culture is a space for observation, which can be aggressive, contemplative, cruel or radical. In other words, culture is something that is tasked with creating a public space. That space is firstly somewhere that is accessible to anyone, and somewhere that gives birth to new things and ideas that did not previously exist and are as yet unexperienced. Secondly, it is also a space where we can consider the necessity and importance of public goods for a society, city or community from a cultural perspective. Furthermore, it is a space that enables experimentation in social relations. Finally, it is a space that has the capacity to ensure diversity, or in other words a space that is accepting and capable of withstanding other people's observations.

At the three international conferences to date we have welcomed guests from overseas who have vastly differing experiences in terms of the history and context of social conditions and support for cultural activities, who have engaged in discussions on the wide-ranging theme of the importance of arts and culture in society. The first conference, held in 2011, was titled “FUTURE SKETCH Tokyo Conference” and was held against the backdrop of the earthquake disaster in Japan that had struck earlier in the same year. Participants were invited from Japan and overseas who are actually engaged in efforts in disaster regions or regions facing multiple challenges, who were asked to explore a vision for the future through arts and culture in the midst of hardship and trauma. At the second conference, entitled “Culture and Social Innovation: Tokyo Conference,” participants split into three working groups to discuss the issues of sustainability of post-disaster reconstruction and cultural projects, and the importance of international networks. At the plenary session, participants sought to identify a “new vision for society,” that is founded on and supported by culture. The third conference, which was held under the same main title sought to address the issue of “economics,” which is a major force in shaping societies. Prior to the main event a total of four seminars were held, following which participants came together to discuss the overall theme of “Cultural Perspectives in Re-thinking Economics.” The result of the conference was to demonstrate that debate on the significance of cultural policies and their methods of implementation, and on cultural activities as a means of creating social innovation is not confined to Tokyo and Japan, but is being equally forcefully and passionately engaged in among all persons involved in the cultural sphere today, regardless

of the diverse backgrounds and situations in each country and region. Against a backdrop of a rapidly globalizing economy, particularly in the financial sector, and the increasing volume and complexity of issues facing society, it is considered to be of ever greater necessity to set out a clear definition and effective theory on the essential need for support of the arts and culture. As so eloquently described by Prof. Vogl above, all people have the right to be able to participate in culture and its creation. Discussions on the question of how to guarantee cultural creativity as a human right are of increasing significance, both on the local and international level.

This series of international conferences was launched three years ago as part of a networking project of Tokyo Culture Creation Project to disseminate new Tokyo culture to the world and to establish the city as a vital hub in international networking. So what kinds of culture should be “disseminated” and to whom? Moreover, what does actions does “dissemination” imply? The creation and dissemination of culture is not a one-way street; it does not end simply by presenting your own views but will always involve interaction with others. Also, we are moving away from limiting the objective of the project to international networking alone and evolving a more flexible and open approach. At the same time, although Japan still faces difficulties following its experiences in the Great East Japan Earthquake of 2011, interest at home and abroad in the cultural creativity of Tokyo is on the rise, backed by the launch of Arts Council Tokyo in 2012 and also Tokyo’s successful bid to host the 2020 Olympic and Paralympic Games. Further discussion of Tokyo’s cultural creativity is therefore anticipated in the coming years. The “Culture and Social Innovation: Tokyo Conference” has been aimed to be a platform for international cultural creativity that is open to the world, and where people from Japan and further afield can engage in wide-ranging and free-spirited discussions. We hope to create a platform where diverse discussions on social innovation and ensuring the right to cultural creativity through the above mentioned shared global awareness of culture will take place in Tokyo, at the community, city and international levels. Our efforts will be enhanced through ongoing experiences and we will work to promote cultural creativity, dissemination activities and interactions originating in Tokyo that emanate out to the world. As an open and interactive platform that is not constrained by conventional hierarchies and systems, we hope to expand and enhance our international networks, creating new shared values that we will disseminate to the world. As Tokyo looks toward the hosting of the second Olympic Games in its history, it can be expected that this platform will continue to develop as a place for globally respected discussion on cultural creativity, which will lead to the blossoming of Tokyo as “a city of global cultural creativity.”

東京文化発信プロジェクトとは

東京文化発信プロジェクトは、「世界的な文化創造都市・東京」の実現に向けて、東京都と東京都歴史文化財団が芸術文化団体やアートNPO等と協力して実施しているプロジェクトです。都内各地での文化創造拠点の形成や子供・青少年への創造体験の機会の提供により、多くの人々が新たな文化の創造に主体的に関わる環境を整えるとともに、国際フェスティバルの開催等を通じて、新たな東京文化を創造し、世界に向けて発信していきます。

<http://www.bh-project.jp/>

Tokyo Culture Creation Project, organized by Tokyo Metropolitan Government and Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture in cooperation with arts organizations and NPOs, aims to establish Tokyo as a city of global cultural creativity. The project facilitates involvement of a larger number of people in creation of new culture, by building regional bases for culture creation across the city and offering opportunities for creative experiences to children and young people. Moreover, it creates and globally disseminates new Tokyo culture through organizing international festivals and other diverse events.

<http://www.bh-project.jp/en/>

文化の力・東京会議 報告書 2011-2013

Culture and Social Innovation: Tokyo Conference 2011-2013

企画 | 東京都

東京文化発信プロジェクト室(公益財団法人東京都歴史文化財団)
公益社団法人企業メセナ協議会

編集 | 東京都、東京文化発信プロジェクト室、影山裕樹、坂口千秋
荻原康子、松木まどか(公益社団法人企業メセナ協議会)

翻訳 | イディオリンク株式会社

写真撮影 | 鈴木孝正、若松聖和

デザイン | 加藤賢策、内田あみか(LABORATORIES)

印刷 | 株式会社耕文社

発行 | 東京文化発信プロジェクト室(公益財団法人東京都歴史文化財団)
〒130-0026 東京都墨田区両国3-19-5 シュタム両国5階
TEL: 03-5638-8802
2014年3月発行

Planned by: Tokyo Metropolitan Government, Tokyo Culture Creation Project Office (Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture), Association for Corporate Support of the Arts

Edited by: Tokyo Metropolitan Government, Tokyo Culture Creation Project Office, Yuki Kageyama, Chiaki Sakaguchi, Yasuko Ogiwara, Madoka Matsuki (Association for Corporate Support of the Arts)

Translated by: Idiollink Inc.

Photographs by: Takamasa Suzuki, Kiyomasa Wakamatsu

Designed by: Kensaku Kato, Amika Uchida (LABORATORIES)

Printed by: Kohbunsha Co., Ltd.

Published by: Tokyo Culture Creation Project Office (Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture)

3-19-5 Ryogoku, Sumida-ku, Tokyo, 130-0026

Published March 2014