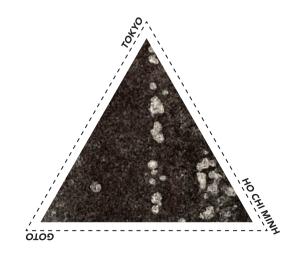

Triangulation: Tokyo/ Goto/ Ho Chi Minh

三角測量

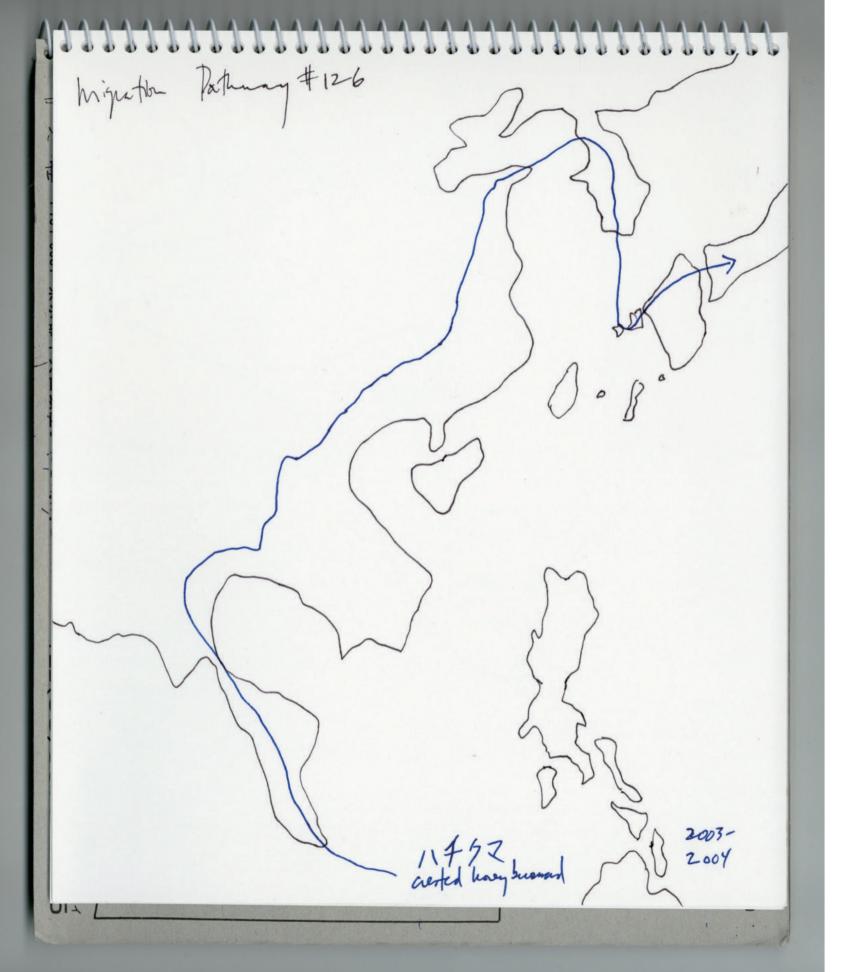
一トーキョー・ゴトー・ホーチミン

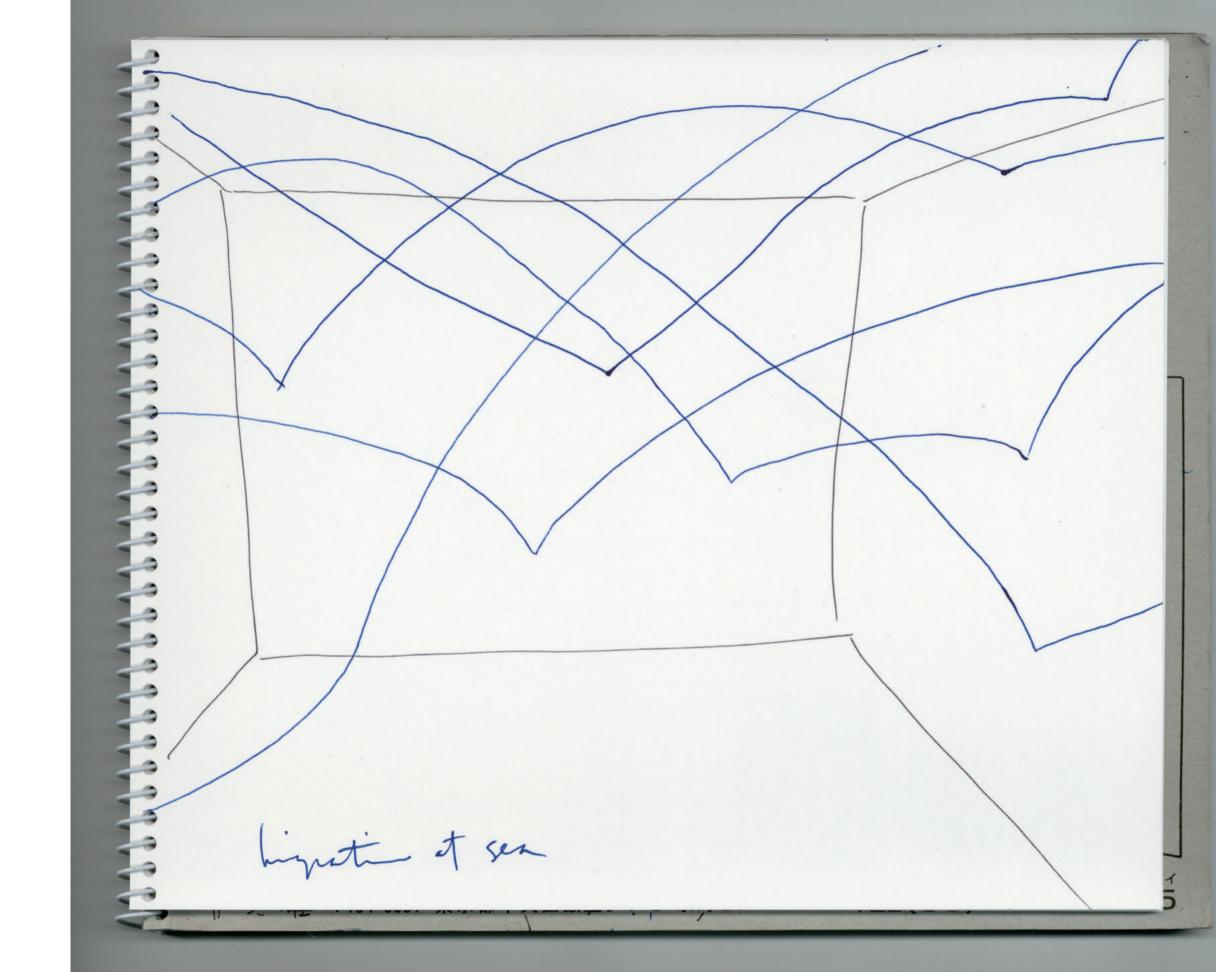
James Jack

Myraph Parting # 11 Donnyus Na Kanura 1865-1940

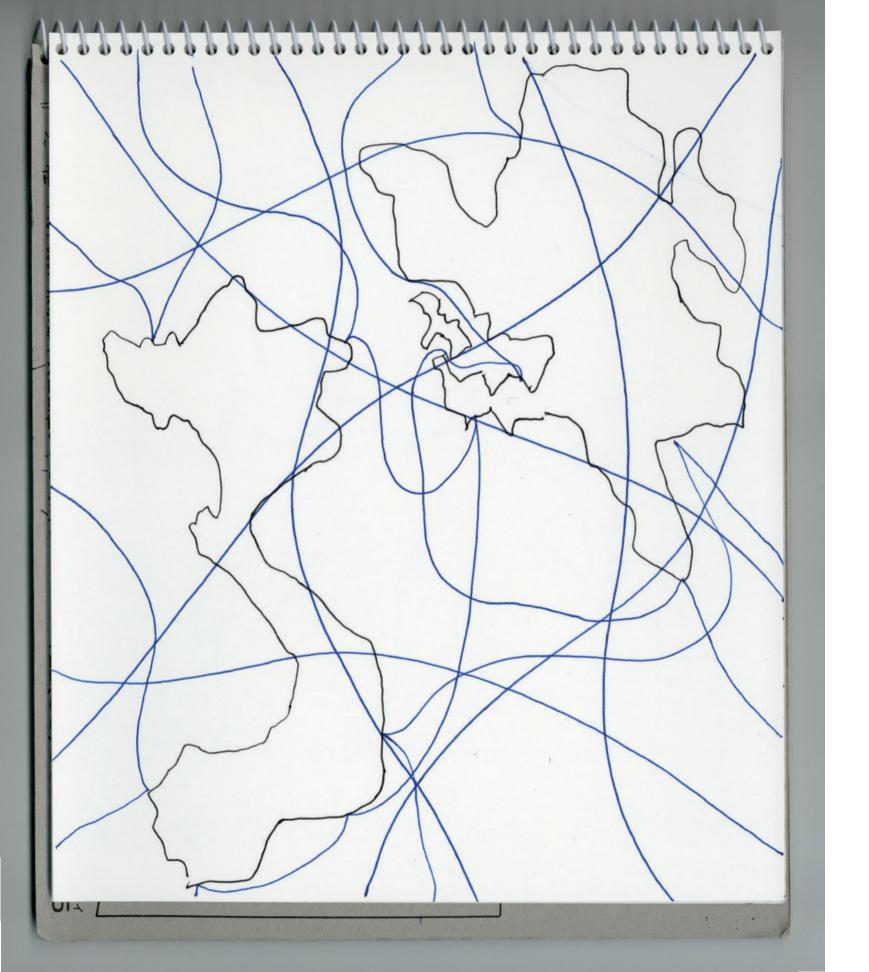
Migratory Pathway #11 2017 Ink on paper 24.5×20.5cm

Migratory Pathway #126 2017 Ink on paper 20.5×24.5cm

Migration at Sea 2017 Ink on paper 24.5×20.5cm

Pathways: Fukue-Saigon 2017 Ink on paper 20.5×24.5cm

五島 Goto

ホーチミン Ho Chi Minh

五島の美

グエン・ホアン・イェン

色は、美大生の生活においてかけがいのない存在である。 さまざまな色に私はいつも心を奪われる。五島では、光や村 のまわりにある木壁の自然な色を収集し、平穏さや気持ちの よさ、親密さなどを持ち帰った。外国人として五島を初めて 訪れたが、なんだかここが、私の生まれた場所のような気が した。私はこの場所が心から好きになり、私自身を発見したの だった。

The Beauty of Goto

Nguyen Hoang Yen

Color is an indispensable thing in the life of an art student. Colors always appeals to me. At Goto, I collected light, pure colors on the wood walls around the village, bringing a sense of peace, comfort and intimacy.

Despite being a foreigner coming to Goto for the first time, I felt like this was where I was born. I definitely fell in love with the peace in this place where I found myself, with all my heart.

私の目に映った五島列島

チョン・ボイ・ノック

Vietnamese:

Tác giả: Trương Bội Ngọc Tác phẩm: Goto trong mắt tôi Chất liệu: màu nước trên lụa Kích thước: 60 x 92 cm Năm: 2018

Truong Boi Ngoc:

Fifth year student at Ho Chi Minh University of Fine Arts Specialization: Art critic

English:

16

Artist: Truong Boi Ngoc Name: Goto island in my eyes Medium: watercolor on silk Size: 60 x 92 cm Year: 2018

The Goto Islands in My Eyes

Truong Boi Ngoc

作品の解説

五島への観光旅行は私にとってわくわくする経験でした。それは新しいことを学び、日本の友人を作る絶好の機会だったのです。 おかげで島の人々の文化や芸術、生活を知り、理解することができました。島で感じた美しい風景に刺激されてこの作品を制作しました。

このシルクペインティングは、五島列島の観光の経験の成果です。旅を通じて私が経験した自然の風景、人々、そして食事がこの作品の主題です。この作品を通じて、この美しい島々で起こっている日常生活の一部を表現したいと感じました。この作品が五島だけではなく、日本全体の風景や文化の美しさをほかの人に伝えるために用いられて欲しいと思います。

Vài lời về tác phẩm

Chuyến tham quan quanh đảo Goto là một trải nghiệm đầy thú vị và đối với bản thân tôi đây là một cơ hội để học hỏi thêm nhiều điều mới lạ cùng những người bạn ở Nhật Bản. Nhờ có họ, tôi mới có thể hiểu và biết nhiều hơn những kiến thức về văn hóa, nghệ thuật, đời sống của những người dân trên đảo. Từ những hình ảnh đẹp mà tôi cảm nhận được từ hòn đảo này gợi mở cho tôi chủ để để thực hiện tác phẩm trên.

Tác phẩm dựa trên sự trải nghiệm qua chuyến tham quan trên đào Goto. Những ấn tượng của bản thân tôi về phong cảnh thiên nhiên, con người và cả ẩm thực đặc sắc xuyên suốt chuyến đi đã trở thành chủ để cho tác phẩm. Qua tác phẩm, tôi mong muốn có thể thể hiện lên được phẩn nào về một phần vẻ đẹp cuộc sống thường nhật diễn ra trên hòn đảo xinh đẹp này. Đồng thời, cũng hi vọng có thể sử dụng tác phẩm để truyền bá nét đẹp về cảnh sắc và văn hóa không chỉ ở đảo Goto nói riêng mà còn đất nước Nhật Bản nói chung đến với mọi người.

Some words about the artwork

The sightseeing trip to the Goto Islands was an exciting experience for me. It was a chance for me to learn many new things and make friends in Japan. Thanks to them, I was able to truly get to know and understand the culture, art and lives of the islands' inhabitants. All the beautiful scenery that I felt from the islands inspired me to make this artwork.

This silk painting relies on experiences from the sightseeing trip to the Goto Islands. My impression of the natural scenery, the people and even the cuisine that I experienced throughout the trip is the subject of this artwork. With this artwork, I want to express a part of the daily life happening on these beautiful islands. Also, I hope the artwork can be used to show others the beauty of the scenery and culture of not only the Goto Islands, but the entirety of Japan itself.

三角測量 ――トーキョー・ゴトー・ホーチミン

目次

62

旅程記録

02	ヴィジュアル・エッセイ:ジェームズ・ジャック
10	五島
12	ホーチミン
14	五島の美:グエン・ホアン・イェン
16	私の目に映った五島列島:チュン・ボイ・ノック
19	東京・五島・ホーチミン MAP
24	はじめに――三角測量:トーキョー・ゴトー・ホーチミン
28	三角測量のために:毛利 嘉孝
34	五島列島における仏教とカトリシズム:ウィン・タン・チャン
40	移動と人と水にまつわる話:井川 友香
44	サイレンス:岡 千穂
46	五島とベトナム 音楽日記 2017:石井 紗和子
50	出来事を展示/鑑賞すること:幸村 和也
52	観音との出会いの記録:ジェレミー・ウールズィー
54	クリエイティブなネットワークとアートスペース:タニヤ・シルマン
58	Walk as if to kiss the earth on its feet.:北川りさ
60	「門」について:山崎 朋

20

Triangulation — Tokyo - Goto - Ho Chi Minh

Table of Contents

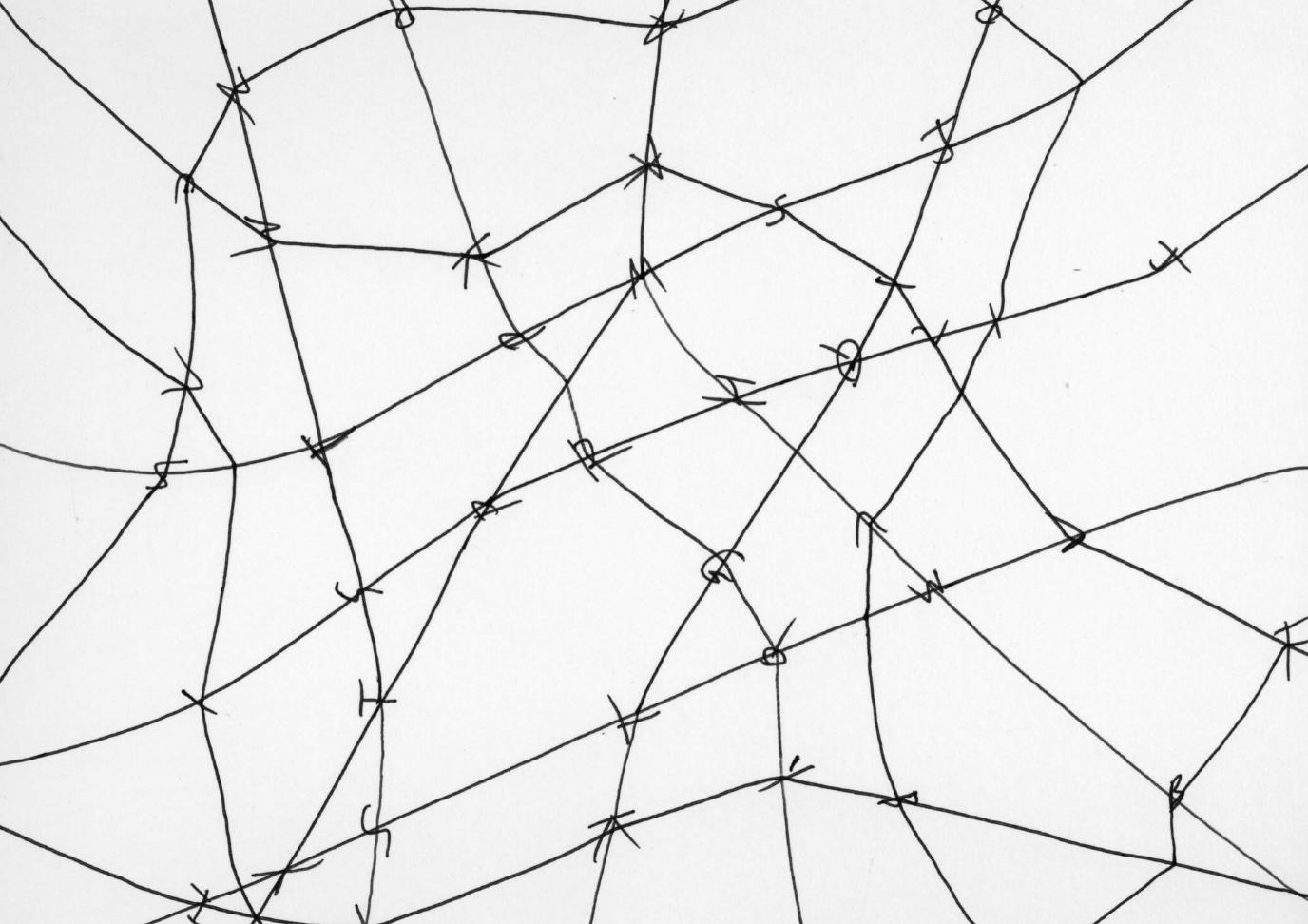
Drawings

22-23

02	Visual Essay: James Jack
10	Goto
12	Ho Chi Minh
15	The Beauty of Goto: Nguyen Hoang Yen
17	The Goto Islands in My Eyes: Truong Boi Ngoc
19	Tokyo / Goto / Ho Chi Minh MAP
26	Introduction to Triangulation:Tokyo - Goto - Ho Chi Minh
31	For Triangulation: Yoshitaka Mõri
37	Buddhist and Catholic Art in the Goto Islands:Huynh Thanh Trang
43	On a Couple of Stories of Water, People and Drifting: Yuka Ikawa
45	Silence: Chiho Oka
47	Music and Lives of People in Goto & Vietnam 2017: Sawako Ishii
51	About Exhibiting and Appreciating Events: Kazuya Yukimura
53	Kannon Meeting Series: Jeremy Woolsey
57	Comparing Creative Networks and Art Spaces: Tanja Sillman
58	Walk as if to kiss the earth on its feet. : Risa Kitagawa
61	
01	About Gates: Tomo Yamazaki
01	About Gates: Tomo Yamazaki
63	About Gates: Tomo Yamazaki Itinerary Records

James Jack, Dialogue of Us, 2017, Ink on paper, 24.5 x 20.5 cm (detail)

38-39 James Jack, *Islands of Us*, 2017, Ink on paper, 24.5 x 20.5 cm (detail)

はじめに

三角測量:トーキョー・ゴトー・ホーチミン

タイトルの「三角測量」は、地図作製法の技法です。これは、三角形を用いてある両端の二点の距離を基準に別のもう一点とその二点との角度を測定することによって、位置を測定しようというものです。この技術は、航行中の船の場所を特定する際に利用されてきました。私たちはこの言葉を使うことによって、単に日本とベトナム、東京とホーチミンという二つの関係だけではなく、この二つの国や都市を結びつける関係性や関係が形成される過程を考えることにしました。それは二国間、二都市間、二大学間に還元することができない複雑で流動的で長期的な関係を考えることでもあります。そうした関係は、人間同士の交流だけではなく、鳥や魚など動物や植物、そしてその移動を可能にする海や空などの環境を考えることにもなるでしょう。そうしたさまざまな交流を想像力によって考えることを今回のプロジェクトのテーマにしたのです。

「三角測量」の一点として、今回のプロジェクトでは長崎県の五島列島を選択しました。日本の最西端に位置する五島は、日本にとっては東アジアや東南アジアへと向かう航路の中継点の一つであり、逆に日本に向かう人にとっては重要な玄関の一つでした。現在五島列島に、日本とベトナムとの交流の痕跡がそれほどはっきりと残されているわけではありませんが、美しい自然の中の断片から東京やホーチミンの騒々しい都市の文化が生まれる前の痕跡を想像することはそれほど難しいことではありません。

2017 年から 2018 年にかけて東京藝術大学とホーチミン市美術大学との間で交流プロジェクトを実施しました。これまでこの二大学の間では漆芸の領域を中心にさまざまな交流が行われてきましたが、今回は藝大に新しく設置された大学院、国際芸術創造研究科と音楽学部の音楽環境創造科、そしてホーチミン市美術大学の美術史専攻の学生を中心に交流プログラムを行いました。

今回の交流は具体的に作品を一緒に作るというのではなく、文化や芸術を通じてそもそも〈交流〉とは何なのか、あるいは、お互いの大学や都市、そして国の文化や芸術の間の〈交流〉の歴史と未来をどのように構想すればいいのか、という根本的なことを議論するプロジェクトになりました。

具体的には、2017 年 10 月 22 日(日)~30 日(月)にベトナムからホーチミン市美術

大学教員のウィン・タン・チャンと二人の学生が、日本を訪れ、東京藝術大学の教員毛利嘉孝と学生、そして今回のこのプロジェクトのゲストアーティストとして招聘されたジェームズ・ジャックと一緒に、東京都内と長崎県の五島列島でフィールドワークとワークショップを行いました。次に同年11月12日(日)~18日(土)にベトナム、ホーチミンに東京藝術大学の教員と学生合計9名が訪れ、ワークショップとフィールドワークを行いました。本カタログはこの二回のフィールドワークとワークショップの一つの成果物です。

2018年3月27日(火)~30日(金)には東京藝術大学上野キャンパス大学会館2階展示室では本カタログと同タイトルの展覧会とシンポジウム、ワークショップの複合報告会が開催されます。また本企画は2019年末に、ホーチミン市美術大学への巡回も計画しています。

私たちにとって貴重なのは、このプロジェクトを通じて一緒に時間と空間、そして経験を共有したことでした。三角測量とは、こうした共有の時間と空間とを位置付ける試みだったのです。

25

毛利嘉孝 東京藝術大学

ウィン・タン・チャン ホーチミン市美術大学

ジェームズ・ジャック アーティスト Yale-NUS College

2018年3月

Introduction to Triangulation:

Tokyo - Gotō - Ho Chi Minh

The titigangulation is derived from a cartographic technique. The determination of the location of one point is enabled by forming a triangle to it from two other known points. This technique is often used to identify the position of a boat for navigation. We apply this concept to think beyond the fixed relations between two places such as Tokyo and Ho Chi Minh or Japan and Vietnam; but also the ongoing processes of making relationship between any two cities or any two nations. This leads to the exploration of long-term, complicated and flexible relationships that cannot be reduced to direct one to one between two nations, two cities and even two universities. This includes consideration not only of human relationships, but also migratory networks of birds, fish, other animals and plants; along with reconsideration of the sky and sea that make their movement possible. The theme of this project aides us in considering that which can be imagined through multiple exchanges.

The Gotō Islands in Nagasaki Prefecture were carefully selected as the point for outiangulation in this project. Located at the western edge of Japan, Gotō has been one of the important transit points en route to East and Southeast Asia, as well as one of the entrance gates into Japan. The historical evidence of exchanges between Japan and Vietnam may not be always visible on the islands. However, it is not very difficult to re-imagine lively exchanges of the past hidden within fragments of nature in these islands long before noisy urban culture started in Tokyo and Ho Chi Minh.

An exchange project between Tokyo University of the Arts (TUA) in Japan and Ho Chi Minh City University of Fine Arts (HCMCFA) in Vietnam was organized in 2017-2018. Building upon past exchanges in the fields of lacquerware and painting in 2015, the new Graduate School of Global Arts and the Department of Music Creativity and the Environment at TUA and the Department of Art History at HCMCFA conducted a student-centered project. In this project, we did not create physical art works through collaborative methods, rather we discussed the nature of what 'exchange' means and how we can

26

understand the history and future of 'exchange' between two universities, two cities and even between two countries.

From the 22-30th of October 2017, Assistant Professor Huynh Thanh Trang and two of her students visited Japan to hold workshops and conduct fieldwork with Professor Yoshitaka Mōri, his students and guest artist James Jack in Tokyo and the Gotō Islands in Nagasaki Prefecture. From the 12-18th of November, Mōri, his nine students and Jack went to Ho Chi Minh to hold workshops and conduct fieldwork. This catalogue is part of the outcome from this exchange project. From the 27-30th of March 2018, a public event including an exhibition, symposium and workshop will be held. A similar event is also being planned at HCMCFA in late 2019.

The most precious aspect of this project is for us to share time, space and experience together throughout. There are far more outcomes to be realized in the intimate relationships formed between students, faculty and residents in each of these three locations. *Triangulation* can be understood as a project to find points for sharing time and space while for navigating the world today.

Yoshitaka Mōri Tokyo University of the Arts

Huynh Thanh Trang
Ho Chi Minh City University of Fine Arts

James Jack Artist, Yale-NUS College

March 2018

三角測量のために

毛利嘉孝

ベトナムと日本の交流は古くから記録されている。すでに8世紀中ごろ、遣唐使として中国に渡った平群広成(へぐりのひろなり)が帰国の途中に難船し、崑崙国(チャンパ王国、現在のベトナム中部沿海地方)まで漂流した後に、日本に無事帰国したという記録が残っている。その後も断続的に日本とベトナムの交流はあったと推察されるが、本格的に交流が行われたことがはっきりと確認できるのは、16世紀初めに朱印船の交易が開始してからである。17世紀初頭のベトナム中部のホイアンの港にはすでに何百人もの日本の商人がそこに住居を構えていたという。

日本とベトナムの交流は歴史的な事柄だけではない。日本に現在住む在日外国人の数は、247 万人。リーマンショックと東日本大震災で一時期人数が減少したが、2013 年以降再び上昇に転じており、2017 年までに 43.7 万人、約 20%増加した。その増加人数の内訳を国籍別にみると、1 位がベトナム(18 万人増)、2 位が中国(5.8 万人増)、3 位がネパール(5 万人増)となっている。在日ベトナム人の数は 20 万人を超え、ブラジルを抜いて、中国、韓国、フィリピンに続く 4 位に入っている。多くのベトナム人留学生が日本に滞在する一方、製造業やサービス業の担い手としてベトナム人は重要な役割を果たしているのだ。

*

日本とベトナムとの関係は、歴史的に深く、現在これまで以上に重要になりつつある。にもかかわらず、日本でベトナムの文化や芸術が紹介されることは必ずしも多くはない。 どのようにしたらこの深い交流をもっと可視化することができるのだろうか。 プロジェクトを始めるにあたって私はこのことを考えた。

一般的に日本ではベトナムはどのように受け取られているのだろうか。

ベトナムは、現在日本では人気の観光地である。世界遺産にも認定されている多くの歴史的建造物。美しい自然の風景のリゾート地。ベトナム料理は、ほかの東南アジアと比べるとスパイシーな香辛料があまり使われておらず、野菜を中心としたそのメニューは健康的でおいしいと評判である。なによりも人々の教育水準が高く、温厚で生真面目な性格は、日本人にとっては親近感がある。

しかし、その一方で経済的にはまだ途上国であるというのも一般的な印象だろう。最近では、特に急速な経済発展とホーチミンやハノイなど都市部における開発がしばしば話題になることもあるが、全体としては東南アジア諸国の中でも比較的貧しい国と思われている。

多くの日本人にとって、ベトナムという名前は「ベトナム戦争」とともに記憶されている。第二次世界大戦後、武力の放棄を掲げた平和憲法によって直接日本人がベトナム戦争に関与することはなかったが、日本はアメリカにとってベトナム戦争の前線として利用され、沖縄を中心に米軍基地から多くの米兵がベトナムへと向かった。米軍基地は、日本にアメリカ大衆文化を持ち込んだが、同時に 1952 年のサンフランシスコ講和条約によって日本が主権を回復した後も、事実上アメリカに日本が占領されていることを実感させた。

第二次世界大戦の記憶もあり、日本でも大規模な市民レベルのベトナム戦争の反対運動が起こった。しかし、その一方で日本政府はアメリカによるベトナム戦争を支持し続けた。そして、このことは、日本の戦争後のベトナムに対する奇妙な無関心を生んだのである。日本はアメリカとの戦争には負けたが、経済的には急速に復興し、世界でも屈指の先進国となった。それに対してベトナムはアメリカとの戦争には勝利したかもしれないが、経済的には結果的に停滞を続けた――どちらの方がよかったのだろうか。アメリカに対する盲目的な隷属意識に基づいた日本の自己愛的なナショナリズムを伴ったこの認識は、アメリカのイデオロギーが戦後ひっそりと広がることによって形成されたのだ。〈奇妙な〉無関心はそのイデオロギーの産物である。

*** ***

今回の交流プロジェクトで初めてベトナムを訪れた。プロジェクトを始めるにあたって、私はこれを単なる日本とベトナム、あるいは東京とホーチミンとの二つの国や都市との交流事業にしたくはなかった。それは、そのことによって国や都市があらかじめ持っているイデオロギー的なイメージに巻き込まれることを避けたかったのだ。二つの国や都市の差異を考えるのではなく、二つの都市を取り結ぶ無数のネットワークを考えることでむしろ共通点を見出したかった。

そのために、海や島の航路のネットワークをテーマに作品を制作しているアメリカ人のアーティストであるジェームズ・ジャックに協力を依頼した。ジェームズ・ジャックは日本語も堪能で、現在シンガポールの国立シンガポール大学とアメリカのエール大学の共同プロジェクトである Yale-NUS College で教鞭を取っている。東京藝術大学で教えていた時には、ホーチミン市美術大学と共同プロジェクトを行ったこともある。このプロジェクトのメンバーとしては適任だと考えたのだ。

ジャックと話し合い、このプロジェクトを単にお互いの成果の発表ではなく、むしろこれから何かを作り出すための議論の場にしようという方針を固めた。成果物よりもよりプロセスを重視することにしたのだ。そのためには、東京やホーチミンという場所を離れ、どこか別の場所、中継地点となるような場所を探し始めた。長崎県の五島列島は、その中で上がった候補である。実は、五島は私の父方の祖母の出身地である。五島列島の最大の島、福江島の岐宿で生まれた祖母は、結婚を機に長崎県大村市へと移った。私の父も私自身も大村の出身である。五島は、キリスト教が禁止されていた江戸時代には隠れキリシタンの島として知られ、多くのキリスト教徒が長崎から移り住んだ。その迫害のすさまじさは、遠藤周作の小説を原作としたマーティン・スコセッシ監督の『沈黙・サイレンス』(2016)の中でも描かれている。今ではその遺産でもある小さな教会群を観光資源として活用しようとしているのは皮肉なことだ。いずれにしても、九州から離れ日本の最西端に位置する五島列島はひっそりと身を隠して暮らすには適した場所だったのだろう。歴史的に見れば、五島は日本と外国とを結ぶ交通の要地だったのである。

ベトナムとの関係でいえば、五島列島はベトナムからのいわゆるボートピープルが流れ着いた場所でもある。ベトナム戦争が終わった後、南ベトナムから特に旧南ベトナム政府関係者、軍関係者、華僑、そして生活に困窮した人々がベトナムを離れ、難民として海外に逃れた。その多くは南ベトナムを支援していたアメリカへと向かったが、特にコネクションがないものはボートに乗り、とりあえず海に脱出した。1975年から現在まで、日本にも1万1000人ものベトナム人が難民として移住している。この数は、たとえば2017年に日本政府が難民と認定して受け入れ

た数がわずかに 20 人だったことを考えれば、いかにベトナムからの難民受け入れが例外的だったのかを理解することができる。

日本の最西端に位置する五島列島は、ベトナムからの難民が漂着する場所の一つだったが、難民たちは発見されるとすぐに長崎の大村収容所など本土に送られたので、五島にはその痕跡はほとんど残っていない。けれども、実際にアジアへと続く海の風を受け、海岸を歩くとベトナムや中国、そのほか東アジアや東南アジアの人々や鳥や魚、植物や鉱物が遠くここまで運ばれてきたことに対して思いを馳せることはそれほど難しくない。それは、国家と国家の公式な関係から不可避にこぼれ落ちてしまうような、もう一つのネットワークである。

初めて訪れたホーチミンは、想像していた以上にはるかに魅力的な都市だった。道路を覆いつくすバイクの群れは都市の通奏低音を奏で、道路に沿ってひしめきあっている屋台とともに、都市という存在は有機的な巨大生物なのだと感じさせる。ところどころ残るフランス植民地時代の面影は、今ではポップアートと見紛わんばかりの社会主義の意匠によっていろどられて、独特の美学を形成している。21世紀の資本主義は、こうした都市の中で発展していくのだろう。

ホーチミンの戦争証跡博物館で、私は意外な形で日本に出会うことになる。そこでは、「戦時期にベトナムを支援した平和運動(1954~1975)とベトナムと日本との友情 The Peace Movement in Japan Supporting Vietnam During Wartime (1954-1975) and the Friendship between Vietnam and Japan」という特別企画展が開催されていたのだ。反戦運動だけではなく、安保闘争、三派全学連や三里塚闘争、そして沖縄の反基地闘争まで幅広く日本の左翼運動、市民運動の歴史の文脈が踏まえられていたこの展示は、博物館一階で大々的に開催され、多くの注目を集めていたが、私は少し誇らしく思うと同時に、この展示を知らなかったことに対して恥ずかしさも覚えた。この展示は、APEC がベトナム中部の都市ダナンで開催され、安倍首相もまたベトナムを訪問した時期に開催されていたにもかかわらず、日本のマスメディアはほとんど取り上げることがなかったのだ。日本とベトナムの深い関りが、現在の地政学の中で日本では隠蔽されてしまっているのである。

当然のことだが、ベトナムでは「ベトナム戦争」という言葉を使わない。あの戦争は「アメリカの戦争 American War」あるいは、「抗米救国戦争 War against the Americans to Save the Nation」と呼ばれている。この単純な事実が、私たち日本人がいかに一面的な世界の見方をしているかということを教えてくれる。皮肉なことだが、第二次世界大戦後の日本とベトナム(あるいはアジア全域といってもいいかもしれないが)を結びつけているのは、アメリカという存在であり、戦争の経験なのである。日本とベトナムが〈交流〉するということは、日本人にとって単にベトナムを知るということに留まらない。ましてや、日本の文化を一方的に紹介するということではない。むしろ、それは日本や日本人を相対化し、グローバルな文脈の中で正しく認識しなおすことだ。それは、国家という単位の間の関係性の中で消されてしまっている不可視化されたさまざまな隠れたネットワークを丁寧に掘り起こす作業なのである。

For Triangulation

Yoshitaka Mōri

There are only a few old records of historical exchanges between Vietnam and Japan. Some documents tell us that Heguri No Hironari, who went abroad as part of a *kentōshi*, a Japanese mission to Tang China, faced a shipwreck on the way back to Japan, drifted to Champa state in the middle region of Vietnam and then returned to Japan safely in the middle of the eighth century. There should have been constant exchange between Japan and Vietnam, but it not until the beginning of the sixteenth century that we clearly notice an exchange, when *shuinsen*, "red seal" merchant ships, began to trade with merchants in Vietnam. By the beginning of the seventeenth century, it is said that several hundred Japanese merchants lived in a port town, Hoi An, in the middle of Vietnam.

Exchanges between Japan and Vietnam are not only historical issues, but contemporary ones as well. The total number of Vietnamese residents in Japan today is more than 200,000, the fourth largest among all countries, exceeding Brazil and following China, Korea and the Philippines (the total population of foreign residents in Japan today is about 2,470,000). Most Vietnamese in Japan are recent comers. The total foreign population gained 20%, up by around 437,000 during the period from 2013-2017. Looking at countries of origin, the largest portion of that increase in population is from Vietnam (approximately 180,000), the second from China (58,000) and the third from Nepal (50,000). Many Vietnamese come to study as students, while others serve as an important labor force in the manufacturing and service industries. They are becoming part of Japanese society.

*

The relationship between Japan and Vietnam has been historically deep and is becoming increasingly more important. However, Vietnamese art and culture have yet to be truly introduced into Japan. In this project I began to consider how we can make our relationship more visible.

Let us first look at how Japanese people see Vietnam in general.

Vietnam is one of the most popular tourist destinations for the Japanese. There are a lot of historical structures including UNESCO World Heritage Sites, resort areas with beautiful natural landscapes and delicious Vietnamese food, which is milder and healthier than other South Asian foods. Most Japanese are congenial with the Vietnamese, as they are highly-educated, calm and reliable people.

It is true, however, that in Japan, Vietnam is still seen as an economically developing country. Despite the rapid economic growth and development reported in the media, particularly in in big cities like Ho Chi Minh City and Hanoi, it is still regarded as a poor Southeast Asian country. The question is why.

The name Vietnam reminds most Japanese people of the Vietnam War. Although not directly involved in the war thanks to the clause renouncing war in the Japanese Peace Constitution, Japanese land was used as a frontier for the U.S. military force: many U.S. soldiers went to Vietnam from bases in Okinawa and other areas in Japan. The American culture brought to Japan by way of the U.S. military bases always made the Japanese face the severe reality that despite regaining state sovereignty in the 1952 Treaty of San Francisco, Japan was still under occupation in many ways.

Partly due to memori es of experiences from WWII, many citizens participated in anti-Vietnam War movements in Japan, but in spite of the pressure, the Japanese government stubbornly and continuously supported the U.S. This led to a strange indifference on the part of the Japanese to Vietnam after the War. They started to wonder which would be better, Japan or Vietnam: while Japan lost the war against the U.S., it had seen a rapid economic recovery to become one of the most successful developed countries in the world, however, while Vietnam may have won the war, it remained a developing country economically. This narcissistic and even nationalistic Japanese self-justification based on an uncritical and slavish mentality toward America was constructed through the spread of American ideology in the postwar period. I would argue that the strange indifference to Vietnam was a product of this postwar ideology.

*** ***

This was my first visit to Vietnam. When I initiated this project, I did not want to make it merely another collaborative activity between two countries or two cities such as Japan and Vietnam, or Tokyo and Ho Chi Minh City, because I wanted to avoid becoming subjected to the existing ideological manipulation of the images of nations or cities. I would rather like to find similarities than differences, by looking at various networks to connect the two cities and by working together.

I then asked an American artist, James Jack, for his participation. I believed that he would be the most appropriate and capable person for this project, as he has produced artwork on the themes of transnational networks across seas and among islands, speaks Japanese very well, taught at our university and organized collaboration with HCMCUFA before moving to the Yale-National University of Singapore (NUS) College where he is currently teaching.

After discussion with Jack, we decided that this project should be an opportunity not for demonstrating the existing achievements of both universities, but for discussion seeking to create something in the future. We try to focus not on final products but more on processes. For this reason, we started to look for another transitional location far from Tokyo and Ho Chi Minh City. The Gotō Islands in Nagasaki Prefecture was chosen as a possible workshop site. In fact, I have a personal connection to Gotō: it was the birthplace of my grandmother. She was born in Kishuku Village on the largest island, Fukue, and then moved Omura City in Nagasaki Prefecture with her marriage. Both my father and I were born in that city. The Gotō Islands were known for *Kakure Kirishitan* ('hidden' Christians): during the Edo period when Christianity was strictly banned, many Christians moved to the islands. You can see how cruel and bloody the persecution they faced was in the film *Silence* (dir. Martin Scorsese, 2016) based upon Shusaku Endo's novel. It is understandable that Gotō was a good place for people to hide themselves and live quietly. It is ironic to see how the local authority is now planning to use small heritage churches as tourist resources. Historically speaking, Gotō has served as an important transit point connecting Japan and other countries.

Concerning the relationship with Vietnam, the Gotō Islands, located at the western end of Japan, was one of the places where 'boat people' from Vietnam drifted. Just after the end of the Vietnam War, those who had worked for the South Vietnamese government or military, Chinese merchants and those

32

who had difficulties living in Vietnam for some reason escaped as refugees: many went to the U.S., but those who did not have a connection with any country at all just got on boats and sailed off into the sea. Since 1975, Japan has accepted about 11,000 refugees from Vietnam: this figure is very exceptional to Japanese immigration policy, considering the fact that the Japanese government admitted only 20 refugees in 2017.

There are few traces of refugees in the Gotō Islands, because they were sent directly to the Omura Immigration center in Nagasaki Prefecture as soon as they were discovered. It is not difficult, however, to imagine the trajectories of people as well as birds, fish, plants and even minerals from East Asia or Southeast Asia when we walk along the seashore and feel the wind from the sea: we can see imaginary and alternative networks which states have inevitably failed to see in their official relations.

My first impression of Ho Chi Minh City was that it was much more attractive than I had imagined. Thousands of motorbikes packed the streets, making a noisy basso continuo of the urban soundscape. This combined with the energies of vibrant street stalls made me realize the fact that the city is one gigantic living organism, decorated with socialist visual icons, which ironically look like American pop art images and an urban landscape shadowed by French colonialism, creating a unique aesthetic. Capitalism in the twenty-first century may be developing behind these urban cultures.

At the Ho Chi Minh War Remnants Museum, I unexpectedly encountered Japan, as an exhibition entitled 'the Peace Movement in Japan Supporting Vietnam During Wartime (1954-1975) and the Friendship between Vietnam and Japan' was being held. The exhibition paid great attention to showing the anti-war movement in Japan as well as other radical, leftist, or citizen's movements including anti-U.S.-Japan security treaty activities, the student movement, the *Sanrizuka* struggle, and the anti-U.S. military base movement in Okinawa. I found myself feeling proud, but, at the same time ashamed, because I did not know anything about this exhibition. Although Prime Minister Abe visited Vietnam to attend the APEC conference in Da Nang during the exhibition period, Japanese mass media almost completely ignored it. One of the deepest elements of the relationship between Japan and Vietnam was unfortunately hidden by geopolitics in Japan.

Needless to say, the term 'Vietnam War' is not used in Vietnam. The war is called the 'American War' or more formally the 'War against the Americans to Save the Nation'. This simple fact tells Japanese like me how we see the world only from one perspective. Paradoxically enough, the crucial postwar connections between Japan and Vietnam (and other Asian countries) lie in the presence of America and the experiences of the wars. The 'exchange' between Japan and Vietnam serves not only to help the Japanese people know more about Vietnam and introduce Japanese culture to Vietnam. It also allows us to understand Japan and the Japanese by introducing cross-comparative perspectives and re-identification within a global context. This should be a careful attempt to rediscover the variety of invisible networks hidden behind formal state relationships.

五島列島における仏教とカトリシズム

ウィン・タン・チャン

「日本の南西部の最大の群島の一つは日本の最西端に位置し、福江、久賀、奈留、若松、中通という五つの島を中心に構成される五島列島である。たくさんのキリスト教信者が迫害を逃れ移住し、この列島沿いに多くの教会が建設されている。」 「長崎、雲仙、五島列島、壱岐、対馬」日本政府観光局 2007

ローカル化を経た二つの偉大な宗教と芸術がともに存在し、日本人の、そして特に五島列島の精神的・物質的美に どのように貢献しているのかを見ることは興味深い。

カトリック教会に彩られた五島列島は日本の文化遺産の一つである。無数のカトリック教会の中でも、福江地域の西南西 30 キロに位置する井持浦教会は特別な存在である(図 1)。この美しい教会は、フランスの宣教師ペルー神父の指導の下に 1895 年に建設され、日本でも最も古いルルド洞窟の一つが設置されている。長い間注意深く聖母マリア像を見ていると、多くの人々は、特別な何か、宗教的な何かを感じざるを得ない(図 2)。作者は、聖母の顔に至福の表情を作り出すのに成功している。

五島列島は、キリスト教で有名なだけではなく、日本の仏教にとってもよく知られている。大宝寺(図3)は、中国から日本へと真言宗を伝えた弘法大師が訪れた場所とされている。仏教がこの地域にもたらされたことによって、この地の人々は宗教心を通じて統合され、建築や彫像を通じて表現されたこの地域の独特の仏教文化が形成されたのだ。大宝寺が有名なのは、1300年もの歴史を有しているからだけではなく、自然を愛し、自然と調和する日本の美的傾向を表現する驚くほど生き生きとした彫刻が魅力的であるからだ。その様式の多様性にもかかわらず、実際の光の下ではこの彫像は全体の空間に調和的な効果をもたらしている(図4、5、6)。芸術的技能に加え、仏陀の慈愛、智恵、

五島列島の宗教芸術は、日本の文化や歴史、芸術にとって非常に価値があるものと言える。この出会いは私にとっても、素晴らしい、忘れがたい経験となるだろう。

祝福を仏像に届けるために仏師は自らの魂を仏像に吹き込む必要がある。その結果、信仰は仏像を通じて神へとつな

がることができるのだ。この役割を与えられた仏師は、石に生命を与えることに成功している。

(figure 2)

(figure 5)

Buddhist and Catholic Art in the Goto Islands

Huynh Thanh Trang

"The Goto Islands are part of a large island group in Southwest Japan located off Japan's western point; they consist chiefly of the five islands of Fukue, Hisaka, Naru, Wakamatsu and Nakadori, Many Christians moved to the islands to escape persecution, and many Christian churches have been built on the island chain." ["Nagasaki, Unzen, Goto Islands, Iki and Tsushima" Japan National Tourist Organization, 2007].

It is interesting to see how two different great religions can exist together through art, giving tribute to the spiritual and material beauty of the Japanese people in general and more specifically, the inhabitants of the Goto Islands.

The Goto Islands, embellished with Catholic churches, are some of Japan's most unique cultural properties. Out of numerous Catholic churches there is one that is truly special; the Imochiura church (figure 1) located about 30 kilometers west-southwest of Fukue district. This beautiful church was built in 1895 under the direction of French missionary Father Peroud and has one of the oldest Lourdes in Japan. When we look long and carefully at the statue of the Virgin Mary, perhaps we will begin to feel something very special, something spiritual (figure 2). The artist succeeded in creating a blissful expression on the face of the Virgin.

The Goto Islands are not only famous for Christianity, they are also well-known for Japanese Buddhism. Daihoji Temple (figure 3) is believed to be the place where Kobo Daishi brought the teachings of Shingon Buddhism from China into Japan. When introduced into the area, Buddhism integrated with the religious beliefs of the inhabitants to form the unique Buddhist culture of this region, expressed through its architecture and sculpture.

Daihoji Temple is not only famous for its over 1300 years of history, it is also charming with its amazingly lifelike statues that express Japanese aesthetic tendencies in their love and harmony with nature. Despite the diversity in style, those statues illuminated by natural light contribute to an aura of harmony filling the whole space (figures 4, 5, 6). In addition to drawing on artistic expertise, the sculptor must also integrate his or her own mind into the statue, so as to imbue it with the Buddha's loving kindness, wisdom and blessings, so that the faithful can connect to the divine through it. The sculptor who had been given this task succeeded in making the stone come to life.

It can be said that the religious art in the Goto Islands is a very valuable element in the culture, history, and art of Japan. Encountering this art for the first time is a wonderful and unforgettable experience.

移動と人と水にまつわる話

井川友香

五島列島は福江島、鐙瀬(あぶんぜ)溶岩海岸の波打ち際の岩上、ひとつの空のペットボトルを拾った。青の地に白い異国の文字が並ぶラベルを纏ったボトルは、咄嗟にポカリスエットのそれを連想させた。

どうやら海から打ち上げられた漂流ごみのようだ。ボトルの表面には幾度も衝撃に耐えたとみられる傷やへこみが散見し、キャップ部分に付属したプラスチックの持ち手も歪んでいる。書かれていたのはハングルではなかったが、韓国あたりから流れてきたのかな、と思って何気なく宿に持ち帰ってみた。すると旅に同行していたベトナムからの学生たち曰く、ラベルの文字はなんとベトナム語であるという。翌月ホーチミンへ行くことが決まっていた私は、この不思議な縁に心躍らせながら、そのボトルが辿ってきたであろう長い長い旅路に思いを馳せた。

そんな五島でのめぐり合わせから、私のホーチミン滞在 のめあてはすっかり「あのボトル飲料に現地で出会うこと」になってしまった。実際、ホーチミンではペットボトルに出 会うたび、反射的にカメラを取り出していた。その漂流物 は私のなかで、五島とベトナムを繋ぐ一本の「線」になって いたのだ。

赤いロゴが印象的な「La Vie」というミネラルウォーターは、ホーチミン滞在三日目に訪れた、カニ料理専門のレストランで配膳された。「La Vie」とは、「人生」という意味のフランス語だ。ベトナムとフランスには、切っても切れない歴史的因縁がある。

日本で購入したホーチミンの観光ガイドブックには、19 世紀後半から 20 世紀前半のフランス統治時代に建てられ た建築物の数々を「プチ・パリ」と称して紹介してあった。 なるほど、ノートルダム教会にオペラハウス、郵便局に美術館といったフランスの面影を残す建物群は、淡い色に身を包み、建物前の歩道も広く、街灯も規則的に配置されている。それは、おびただしい量のバイクの往来、複雑に絡み合う電線、所狭しと林立するビビットな色の民家、といった雑多な印象を抱かせがちなホーチミン市内では珍しく整然としていて、優雅さや、どこか余裕めいた空気さえ感じさせる。とはいえその「プチ・パリ」は、かつての苦しい帝国支配の象徴ともいえる遺産だ。タフなベトナム近代史のなか、よくぞ全壊することなく生き残ったものである。

ベトナム戦争を題材にしたミュージカル『ミス・サイゴン』 には、フランスとベトナムの混血というルーツを持つ人物・ 通称エンジニアが登場する。彼は、ベトナムにとっては敵 であるアメリカ兵 (GI) 相手に商売をし、サイゴン陥落後 に逃れたバンコクでは「この混血野郎! |と罵られながらも、 列強からの観光客に若い女性を売りつける。それは、アジ ア人女性と西洋人男性の間に混血児が生まれるという自身 のトラウマを再生産することなるのだが、本人はお構いな しだ。いつか渡米して「アメリカン・ドリーム」を掴むとい う屈折した夢を頼りに、これまた屈折した構造で金儲けに 勤しむ。ベトナム人としてコンプレックス、したたかさの両 方を抱えながら戦中・戦後を生き抜いたエンジニアは、壮 絶な歴史と美しい建築遺産が共存する現代のベトナムを見 る、ひとつの手がかりになりそうだ。そして「ミス・サイゴン」 の一幕終盤、彼がボートピープルとして陥落したサイゴン からバンコクに渡るシーンは象徴的である。そこで描かれ るのは「そうするしかない」絶望的な状況下、それでも自 分の生きる道を選択して移住していく―――海の上にそれ それの道程、つまり「線」を残していく人々のようすである。 ふと、海を流れて五島に辿り着いたあのボトルと、歴史の なかで海を渡った多くの人々とが重なった。

さて、ここで舞台はそのボトルを拾った長崎県へと戻る。私たちが五島への道程で最初に上陸した長崎の地、長崎空港のある大村は、先の「ミス・サイゴン」の元ネタとして知られるオペラ「蝶々夫人」のヒロイン、蝶々さんの出身地だ。大村湾に位置する空港から目的の福江島までは、陸路で南下し長崎港からフェリーに乗るという、およそ半日がかりの小旅行を要した。福江港に到着するころには陽は傾きかけていて(東京よりずっと西の地であるから、陽が沈むのは大分遅いはずである)、薄暗くなった船着き場では「五島市へのお越しを心より歓迎いたします!」と書かれたカラフルな横断幕を持った職員らが出迎えてくれた。そしてすぐ横に同じ絵や写真の印刷、ハングルに翻訳された横断幕を持つ職員がいたことも鮮明に覚えている。五島列島は「国境離島」ともいわれ、落ち着いた色合いを見せる海の対岸には、韓国を臨む。

福江島では私の友人である「思想家みく」氏を訪ねた。 彼――みくさんの半生は不思議なもので、2013年、所持 金 1600 円とキックボードだけを携え、出身地である大阪 から沖縄まで旅をしようという計画に乗り出した。そして その途中で偶然通りかかった広島県尾道市にて、たまたま ゲストハウスの竣工に携わることになり、店主と打ち解け、 そのままスタッフとして雇われた。それからすっかり居着い てしまい、気付けば沖縄を目指す計画も半ばのまま、尾道 で数年間を過ごしていたという。私が彼と知り合ったのは 2015年の初め、そんな尾道でのことであった。そして出 会いから 1 年後、私の二度目の尾道滞在時に、彼は間もな くパートナーであり美術家の永橋咲さんとともに五島列島 へ移ることを決めたと私に語った。唐突に告げられた移住 宣言に対し、私は咄嗟になぜ五島なのかと尋ねてしまった。 移り住む場所ならば、なにも五島でなくてもいくらでも見 つかりそうなものだと感じたからだ。しかし彼の言うこと には、偶然にも五島で空き家を持て余している人がいると

いう情報が入り、現地見学を経て移住を即決。「そんなことは自分では決められへんよ。タイミングですね、あとはその流れに乗るだけ。五島に行ったとして、いつまで居るかもわからないし。」彼の考えていることは当時の私にとって、つかみどころのない、理解しきれないものであったと記憶する。

さて、みくさんと咲さんが五島に移住して1年半後の2017年10月、今回のフィールドワークで奇遇にも五島を訪れることが決まり、私は彼を訪ねようと真っ先に決めた。彼らはそこで自宅の一室を使い、アートスペースを営んでいた。オープンから半年を迎えるその「藝術と生活itonami」では、咲さんが講師となって絵画教室を開講したり、不定期で島外からのゲストを講師としたワークショップを催したりと、カルチャーセンターのような役割を担っているようであった。

彼らは私たちに、五島に来た当初働かせてもらっていた 知り合いの経営するカフェのことや住んでいた四畳半一間 の部屋のこと、それらの職場や住居を得るにあたって地元 の島民がさまざまに世話を焼いてくれたことなどを語った。 彼らの五島への移住や島内での動きは驚くほどスムーズに ことが運んでおり、それが果たして彼らの努力によるもの なのか、運によるものなのか、判断することが難しかった。 それは以前から感じていた、ある種の「つかみどころのなさ」 をまたも突きつけられているようにも思えた。

国境離島に住んでいながらも、みくさんと咲さんのもとには島外からの知人の来客が絶えないという。それは、「大事なのはどこにいるか、なにをするかではなく、誰といるかである」という彼らの信念が引き寄せた成果だろうか。実際2人は、東京からやってきた私たち藝大の一行を歓待し、言葉を尽くして対話に臨んでくれた。自分たちが島民から受けた気遣いを、同じく「よそ者」として外からやってきた客にも向ける。そうすることで、そのような訪問者が島とそれ以外の地を結ぶ流れとして、不特定多数の移動の「線」が蓄積していくことを彼らは望んでいるようだった。

みくさんは、16世紀から明治時代までの世界でも類を見 ない大規模かつ長期にわたるキリスト教徒弾圧の歴史ある 長崎で、九州本土から迫害を逃れ五島に流れ着いた過去の 人々と自分を重ねることがあるという。そういわれると、 美術専攻の大学を卒業後、特定の画壇に所属して日本画を 描き続けていくだけが画家のあり方でないと考え、美術館 や映画館のない五島で子供に美術を教えるという選択をし た咲さんも、どこかその歴史上の人々の移動ともリンクし ているように感じられる。「いろんな道があっていいなと 思って」と柔らかく語る彼女たちにとって「移動」をして きたことは、アイデンティティでもあるのだ。その時々で 周囲の流れに身を任せつつ、しかし確実に自律的に生活を 選択していくこと、それは「つかみどころのなさ」ではない。 「移動」的な生活のなかで、紛れもなく彼らが身につけてき た、軽やかな身のこなしなのだ。みくさんと咲さんは五島に、 自分の意思で「流れに乗ってきた」ということが、私にもやっ と理解できた瞬間であった。

結果からいうと、ホーチミンではあの五島で出会った「ベトナム語の書かれているペットボトル」と同じものは見つけられなかった。しかし漂流ボトルの存在は、人や物、潮や風が押し寄せては交流し歴史を重ねてきた、という移動の「線」の跡を感じさせてくれるには十分である。

海があり水が移動し、流れに乗って外からは刺激がやってくる。人々はそれらを受け入れたり、反発したりしてきた。 どれだけ多くのものが漂流し、次の時代へと循環させられてきたことだろう。 五島もベトナムも、そしてあらゆる港が、 あらゆる人生が、 間違いなく海の流れでつながっている。 それは 「線」の歴史が書き込まれ続けてきたメディアなのだ。 鐙瀬の海岸に流れついたペットボトルは、そんなあたりまえのことを私に呼び起こさせたのであった。

On a Couple of Stories of Water, People and Drifting

Yuka Ikawa

On the coast of Fukue-jima in the Goto Islands, I found a plastic bottle on which Vietnamese text was printed. When I visited Ho Chi Minh City, I wanted to find a similar bottle: I was interested in the bottle's long journey over the sea.

Throughout history, people have migrated across the ocean: pioneers from Europe in the age of Discovery and Vietnamese boat people after the Vietnam War. The tale of their lives at sea, like this bottle, can be traced back over hundreds of years.

My friends, Miku and Saki, moved across the sea to the Goto Islands one and a half years ago. It might seem that they drift from one place to another unintentionally, but in fact they themselves intentionally determined to 'drift' to enjoy themselves.

This bottle made me discover the fact that the ocean connects people and their histories.

サイレンス

岡千穂

Silence

Chiho Oka

https://okachiho.com/silence

ホーチミンでは大音量の音楽が許容され、大量のバイクが行き交い、地上階にあるライブハウスのすぐとなりでも絶え間なく 工事が進められていた。ベトナム語にももちろん Im Lặng、沈黙という意味の言葉がある。わたしは、音に満たされた生活環境の中から沈黙、無言や静けさを見出すためにはどうすればよいのか、という課題を得て帰国した。

この Web ページ (URL、並びに、QR コード参照) のなかでは、ホーチミンで録音された騒音がプロセスされ続けている。その過程は記録され、随時公開される。展示『三角測量』の期間中に行われる演奏では、Web ページ内でプロセスされ続ける騒音を、できる限り沈黙、無言へ導くことを試みる。

In Ho Chi Minh City, we were able to listen to music at a high volume at a live music venue underground. Nearby, thousands of motorbikes were running in the streets and construction work was being carried out. Vietnamese language has, of course, a word 'Im Lặng' which means 'silence', but I came back with homework: how can we find silence, quietness and noiselessness in a living environment full of sound? On this website, you can see the way in which pieces of noise I recorded in Ho Chi Minh City are being processed. The process is also recorded and regularly open to the public. In the exhibition 'Triangulation', I attempt transform the noise being processed in the website into silence and noiselessness as much as possible.

五島とベトナム 音楽日記 2017

石井 紗和子

「音楽」をキーワードに、五島とベトナムの生活を覗いてみた。その記録。

- 五島編 -

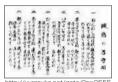
「五島の民謡について知りたい!」10月26日

民謡は、民衆の生活の中から生まれたうた。だから、民謡を知れば、それを唄っていた人たちの生活を垣間見ることができるかもしれない。そう思い、五島市観光協会へ連絡した。そして、民謡のお話ができるという方を紹介していただいた。

お会いしたのは中村真由美さん。郷土史を学んだ方で、 五島歴史資料館で長い間学芸員をしていた。その後、民話 や民謡の語りを始め、今では地元の学校や老人ホームを中 心に活動している。

岐宿の子守唄

「あれはただの子守唄じゃないのよ」。早速、中村さんから意外な一言が飛び出した。江戸時代、農家や漁村の娘たちは家族を養っため武家屋敷に奉公に行った。

ttp://yurapuka.net/goto/?p=25

毎日無給で働かされる、奉公先での辛さを込めて歌われた のがこの曲だった。

ひとつ疑問が芽生えた。別々の奉公先にいた娘たちがどうやって、共通の詞とメロディーで唄をうたうことができたのだろうか?中村さんにこの疑問を投げかけると、どうやらそういうわけではないということが分かってきた。それぞれの奉公先でそれぞれの娘が、自作の詞を島の音階を基にした自作のメロディーにのせて唄を口ずさんでいた。それを「岐宿の子守唄」として採譜、補作してまとめたのは、松山勇さん(1928-2007)。松山さんは、岐宿町役場に勤める傍ら、町中を周って過去を知る人たちに話を聞き、廃れかけていた文化を採集した。

松山さんの尽力もあり、岐宿の子守唄は島じゅうの人が 知る民謡になった。福江港のターミナルに行くと、フェリー の入港・出港のたびにその曲を耳にすることができるし、 市役所の村井さんによると、今も小学校でよく歌われてい るらしい。

まとめ。民謡は、それがうたわれた昔の生活を知る手がかりになる。そして、時を越え、みんなにうたわれ、また新しい意味が生まれる。このプロセスには、民謡を編集し、語り継いできた人の存在も欠かせない。

ねこたま Shop & Cafe 10月28日

最終日は雨模様で肌寒い。カフェの中へ入ると、暖かい雰囲気に包まれた。有機農業を営むご夫婦が経営しているカフェ。真っ先に目に入ったのは、ピアノ、アコーステッイクギター、おもちゃの手作りギター。奥さんは音大に通っていたそうで、カフェでも子どもたちに向けてピアノのレッスンや楽器作りのワークショップをやっている。島の内外から来たミュージシャンがコンサートをすることもある。音楽が生まれる、ローカルな場所。参加するのは誰でもいい。歌っても演奏してもいい。聴いているだけでもいい。誰かと誰かの関係性がそこで確かに紡がれている。

お話しをしてくださった中村さんと、私。聞いたことは、ここに書ききれないほど沢山……。

お店のオーナー坂本さんとセッション!!

地域の踊り、 チャンココの像発見!!

Music and Lives of People in Goto & Vietnam 2017

Sawako Ishii

This is a small collection of notes on my big attempt to get a glimpse of people's lives through the lens of music found in Goto and Vietnam.

- Goto -

MINYO IN GOTO

*minyo: old folk music that emerged from, and has been performed and transmitted among local people. Considering minyo as something that tells you about the lives of people, I was fortunate to have met and talked with Mayumi Nakamura in Goto, a person with rich knowledge about local history, folklore and minyo. We talked about a minyo song called Lullaby from Kishuku. She told me first, "it is actually not a lullaby," which gave me a big surprise. According to her, the song is about the grievances of girls, living in the times from the Edo period through Meiji, who had tough lives away from their village homes serving in a samurai family. Later, Isamu Matsumura (1928-2007) collected and edited different lyrics and melodies into one song with the current title. It has now become such a familiar minyo song that children learn to sing it at elementary school and you can also hear it at the Fukue ferry terminal.

MINYO: something that helps you learn about people's lives. It takes on new meaning corresponding to the singer, the time and the place.

NEKOTAMA CAFÉ

As I entered this café, I felt welcomed by its cozy atmosphere. This café is run by a couple who moved to the Goto Islands and started organic farming. Staying there for a while, I noticed various kinds of musical instruments such as piano, acoustic guitar and a small toy guitar. One of the owners, Mrs. Skamoto, who studied the piano at a music university, told me she often provides children on the island with piano lessons and workshops for making musical instruments. The café also turns into a special concert venue when musicians visit.

NEKOTAMA CAFÉ: a familiar place in the local area, where music is generated. Anyone can participate in the process. You can sing, perform, or just listen to the music. You will find yourself developing relationships with others through music.

- ベトナム -

「ベトナム特有の音楽を聴きたい!」11月14日

世界中のモノや人が自由に移動し、混ざり合ってゆく現 代。そんなときに「その国・地域特有の音楽」を求めるのは、 もしかすると時代に逆行しているかもしれない。もしくは、 それをオリエンタリズムだと批判する人もいるかもしれな い。けれど、あまり馴染みのないどこかで生まれた音楽に 触れたくなる気持ちって、そんなに悪いものだろうか。素 直な好奇心と共に「ベトナム音楽」を探すうち、それを取 り巻く現実が少し見えてきた。

ホー・チ・ミン音楽院

訪ねたのは、ベトナムで発展した音楽を学ぶ、ベトナム伝 統音楽学科。約 100 人の学生が在籍している。ベトナム の音楽に使われる楽器の多くは、中国、インド、タイやイ ンドネシアなど近隣の国や地域から伝来した。しかし、そ れらの楽器で奏でられる音階はベトナム特有だという。そ れは、さらに南部・中央部・北部という地域ごとのスタイ ルに区別されていて、学生たちがその違いを実演してくれ た。実演してもらった曲は以下のようにまとめた。

	使われた楽器	音階
北部	ダン・キム (月琴)、ダン・ホー (胡弓)	不明
中央部	1 曲目: ダン・バウ (一弦琴)	GCEGC
一个人的	2曲目:ダン・キム(月琴)、ダン・ホー(胡弓)	不明
南部	ダン・チャイン (琴)、ヤン・ギン (筝)	GACDE
	ダン・キム (月琴)、ダン・ホー (胡弓)	

上記3つに分けられる地域ごとの音楽は、音階だけでなく、 どの部分で音を揺らすかといった点で異なる。音楽院では これら全てを学ぶのだが、ホー・チ・ミンのある南部の曲 が最も多い。ちなみに南部には、16 ビートの陽気な曲が 多いそうだ。それは、1年のうち3か月働き、残りは音楽 を演奏しながら暮らしてきた農家の生活スタイルを反映し ているらしい。

学生たちはまず、どの曲でも基本的なメロディーを覚え、 楽譜を見ずに弾けるようにならなければならない。最終的 には、その旋律に細かい装飾をつけられるようになるのが 理想だ。

ベトナム伝統音楽学科はクラシック音楽学科と同様、年 に数回キャンパス内のホールでコンサートを行う。学校外 でも何人かの学生たちは、レストランや水上人形劇の劇場 などで、演奏活動をしている。そのレパートリーには伝統 音楽だけでなく、ポピュラー音楽も含まれるそうだ。

彼らに卒業後の進路を聞いてみた。演奏活動を継続した いと考える学生が大半だが、音楽家としてのキャリアを確 立するのは険しい道のりだ。職を求め、水上人形劇の劇場 が比較的多い北部へ移住する学生もいる。

国が保護するベトナムの伝統音楽は、都心部ではもっぱ ら観光者向けに演奏される。やはり「伝統」や「ベトナムっ ぽさ」を求めるのは外国人なのか。帰り道、一緒に音楽院 を訪問したベトナムの学生と話をした。彼女は、水上人形 劇も伝統音楽も初めてだったと言った。これが現実だ。

- Vietnam -

HO CHI MINH CITY CONSERVATORY OF MUSIC

We visited the Department of Traditional Music, where students learn about traditional music developed in Vietnam. Vietnamese instruments are originally from China, India and neighboring countries in Southeast Asia such as Thailand and Indonesia, but are played in a musical scale peculiar to Vietnam. According to a professor in the department. Vietnamese traditional music consists of three regional musical styles (South, Central and North) that are different in terms of musical scale and at which point the musical instruments make vibrato. Students in the department study all of the styles but focus on the Southern style because of the location of the school. The teacher, Mai Thanh Son, told us music in South Vietnam is characterized by a cheerful 16-beat sound that reflects the traditional farmers' lifestyle, where they enjoyed music during the nine-month off season after working for three months.

Students are required to memorize and play the basic melodies of every song they learn without musical scores. Then they are also expected to gain the ability to add their own musical ornamentations to the melodies.

I asked the students about their career plans for after graduation. Most of them answered that they will pursue careers as musicians, but they also told me that there is little opportunity open to them. Vietnamese music can hardly maintain itself without governmental support. It is performed in the city as an attraction to tourists. I thought that perhaps only foreigners are fond of "traditional Vietnamese" things. When I talked with a Vietnamese friend who visited the music academy with us, she told me she had never listened to traditional music live before we went to the puppet theater and music academy together. That is the reality.

DA KAO XA BAC HA BEN THANH

Ho Chi Minh Musickin' MAP (第 1 区ベンタインとその周辺)

④水上音楽劇 Water Puppet Theater: ステージ上に は大きな水槽。その両側に楽器が置いてあった。演奏者 たちはそれぞれの位置につくとベトナムの伝統音楽を演 ⑤ダンスの学校 奏するのだが、同時に登場する人形の役になりきってセ Vocational Ballet School of Ho Chi Minh City: リフを言う。

生徒のダンスの伴奏は、先生がその場で演奏!

①Ho Chi Minh City Conservatory of Music

街にある教会。奥へ入ると小さな礼拝堂か ら歌が聞こえた。聞き慣れた聖歌とは違う メロディーは、独特の雰囲気を持っていた。

ベトナムの電子音楽シーンを覗き見。来日も決まっているベトナム出 身のミュージシャン、Nguyen Hong Giang さんにもご対面!!

⑥老人ホーム Nursing Home: 若いころ有名人だった 人たちが老後を過ごす老人ホームがある。俳優であり作 曲家でもあった SC Duc Hien さんにお会いし、お話 を聞いた。老人ホーム内のホールでは、定期的にコンサー トや芝居が行われるそうで、ファンが沢山訪れる。しか し、老後の生活は厳しい。ベトナムでは、有名だったと しても俳優や女優、歌手時代の収入は少なく、さらに年 金制度がないためだ。Hien さんが歌ってくれた自作の ラブソングには、どこか哀愁があった。

出来事を展示/鑑賞すること

幸村和也 空間の共有とその可能性について

ベトナムでの3日目、戦争証跡博物館(以下、博物館)を訪ねた。 この「戦争」とは言わずもがなベトナム戦争のことである。博物館に は多くの来場者。我々も移動のバスを降り、入場門へ向かうと、門 の付近には戦闘機や戦車などが展示されていた。しかし、この時の 展示の印象はさながら「テーマパーク」のような感じ。しかし、この 印象は入場した時のみのものであった。博物館の奥へ歩を進めてい くと、博物館内は、戦争の無残さを伝える展示であふれていた※1。 実際に使われていた処刑台や監獄の展示、戦争の被害をストレート に伝える写真。そして、実際に戦争の被害に遭われた方が建物の入 り口に立っておられる。ベトナムの学生に「彼はエージェント・オレ ンジ (戦争で使われた枯葉剤のこと)の影響を受けている」と説明さ れ、改めて思い返される。そう、ベトナム戦争は終結から見ても未 だ 40 年程度しか経過していない。学生に話を聞くと、この博物館 はベトナム、特にホーチミンの学生は必ずと言っていいほど訪れたこ とのある施設なのだそうだ。戦争に関する展示という点で、日本で 言えば広島や長崎の資料館ということになるだろうか。確かに私も広 島にある原爆資料館には修学旅行で訪れたことがある。が、生々し い写真などにより、こちらの戦争証跡博物館の方がより「直接的で 具体的な」展示であるように思われた。ベトナム戦争では、メディア が戦争において機能した役割について言われているが、それも頷け る(そこには日本人写真家の写真も展示されている)。

この博物館の見学の中で、私が強く興味を持ったことといえば、私を含めた観客や、それらが共有する空間についてである。修学旅行か何かだろうか、日本の複数校の高校生たちが、博物館を訪れていた。展示を見つめる高校生たちの様子を見ていると、顔が引きつっていたり、伏し目がちである(おそらく私の表情も同じようなものであっただろうが)。ただ、私はむしろ、その当惑しているような表情に対して安堵の様な不思議な感覚を覚えた。おそらく戦争の悲惨さを、いくら語るよりも1枚の写真で感じえたのではないだろうか。

勿論高校生に限らず、観客層は様々であった。欧米圏から訪れていると思しき観光客に加え、ベトナムの人を含めたアジアからの観客も多数見られた。そしてそれら全ての観客は、ベトナム戦争について記録・展示されているこの空間を共有している。

私は博物館の展示を見ながら、ベトナムの学生たちから展示や戦争について時折説明を受けた。説明を受けながら、日本が当時どのような立ち位置にいたのか、諸国と日本の関係性はどうであったのか、といった様々なことが頭の中をよぎる。そしてその度に、

日本人としての、アジア人としての自身を「意識している」ことに気づかされる。そして、顔の引きつる高校生たちも、展示を見ている諸国の観客も、今こうして私に展示について説明をしてくれているベトナムの学生たちも、それぞれに展示内容や、自身のアイデンティティ

50

について、思いを巡らせているのではないだろうかと感じる。そのような、観客の空間の共有についてこれほど考えさせられた空間・経験はこれまでなかったかもしれない。

メディアや技術革新の目覚ましいこんにち、SNS で世界中の人々と容易に繋がることができるし (実際にベトナムで交流を行った学生の多くとは現在もネット上で交流を行っている)、メディアアートの様に実際の場 (空間)での展示を意図しないあり方も登場している。電子アーカイブや AR、VR の様に「モノ」を伴わない形での展示、鑑賞、保存といった形も普及しつつある。

しかし、展示を鑑賞する空間を他者と共有していくということは、今後も重要であり続けるのではないか、むしろ様々な技術が発展し、多くの活動が個人の中で完結できる時代だからこそ重要度を増していくことになるのかも知れない、そう感じた。日本では近年、「フェス文化」やライブ産業の隆盛が注目されている。それら音楽産業から、舞台芸術や実演芸術の様な分野に留まらず、人々が集い、空間を共有し、また他者について思いを馳せる。そのことが、個の発信や行動が重要視される社会においてはむしろ求められているのではないか。もちろん、個が集団として思考し、行動することの強さや恐ろしさにも留意しなければならないが(ある意味で、戦争というのはその象徴かもしれない)。

最後に。博物館では戦争の痕跡―「負の遺産」ともいえるのかもしれないが―を目の当たりにした一方、ホーチミンという経済都市にあって、日越関係は決して悪いものではないように感じられた。多くの日本人が都市開発をはじめとした仕事に従事しているし、日本企業も展開、日本食レストランが集積したエリアもあった。経済発展は資本関係に限らず、人的にも交流をもたらすものであろう。他方、日本においても留学生や研修生といった形で、人的交流も数多くなされるようになっている(それらには個別の問題も存在するが)。経済が、国同士の発展や成熟の中で互恵関係、協力関係を築くものであるとすれば、本プロジェクトの様に、文化や芸術を中心に据えた交流もまたオルタナティブなあり方である。すなわち、経済活動と文化活動は対立項(どちらが優れている訳)ではなく、相互に補完しながら、それぞれが別の切り口として、「顔の見える」関係性を築くことが重要となる。

今回の博物館での経験を含め、人や場を直接実感すること、そしてその経験を重ね、創造=想像力を涵養し、他者や自身が体験していない出来事に思い至ること。それらについて考えさせられたベトナム探訪であった。

About Exhibiting and Appreciating Events

Kazuya Yukimura

Sharing of real space and its potential

The third day in Vietnam, we went to the WAR REMNANTS MUSEUM. This museum is visited by a large number of people. When we entered the admission gate, I saw fighter planes and tanks. The scene made me think of a theme park, but only for that one instant. In the museum, there were many exhibitions that show the cruelty of war.

Photos of war (including some taken by Japanese photographers), scaffolds and jails used at the time, as well as people injured in the Vietnam war standing in front of the museum were displayed. A Vietnamese student said, "he was injured by 'Agent Orange '(a defoliant used by the U.S. in the Vietnam war)." It was then that I realized that only about 40 years have passed since the Vietnam war ended. That student also said that almost all students in Ho Chi Minh City have visited the museum.

I was interested in the visitors that shared with the space with me. For example, it is likely that some Japanese high school students were visiting the museum on a school excursion. They seemed to be puzzled and surprised at seeing the exhibition. I thought that they also must have felt the cruelty of war by seeing these photographs. We might have shared the same feelings, despite not having experienced it directly. Various people have visited the museum from many places, such as of course Europe and Asia (including Vietnam), everyone sharing that space recording and displaying the Vietnam war.

Seeing the exhibition and hearing the explanation, I thought about what the relationship was like between the countries and Japan at the time. And I realized that I was conscious of my identity. Others also may have felt the same too. This was my first experience in thinking about how I shared the exhibition space with others. In the present time, we can easily connect with people throughout the world using social networking services (just like how I communicate with the Vietnamese students). Furthermore, methods of exhibition, collection and appreciation that do not rely on physical substance, like media art, electric archive systems, augmented reality (AR) and virtual reality (VR) are becoming widespread.

Even so, I think that the importance of sharing a real space will continue. Music festivals and live events have been very popular in Japan in recent years. People may be seeking a space to gather in and share.

Now, many Japanese people work in Vietnam, and many Vietnamese people also work and study in Japan.

Although there are some problems in the Japanese working system for foreign people, this relationship should be continued into the future. At this time, it is not only economic relationships, but direct cultural relationships like this project that are important.

I felt the importance of going into the field and talking to others directly through the Goto Islands and Vietnam fieldwork.

^{**1} 展示している戦争証跡博物館自体がベトナムという国によって展示内容やその方法を決定されている点には留意が必要だろう。 いくつかの展示の中で、その1つ目の箇所が「歴史的真実」と題されていることは象徴的ではある。

観音との出会いの記録

ジェレミー・ウールズィー

私自身は美術の研究者なので、作品を作る機会はほとんどなかったし、作りたいという欲望もあまりありません。とはいえ、ベトナ ムと日本の交流を進めるという観点からは、今回は論考より、作品を作った方が貢献できるように思われました。というのも、この基 本的にはベトナムと日本の交流という中では〈第三者〉のアメリカ人として、ベトナムと日本、そしてアメリカの文化の相違点を意識 しながら、その差を追求していくために、美術の非言語的な特徴を生かす可能性があることを感じたからです。なので、今回は、《観 音との出会い》という作品を発表させて頂きたいと思います。

五島とベトナムとの関係を考えながら、観音の存在に気付きました。直接マリアを崇拝できない隠れクリスチャンが、マリアの代わ りに利用した観音です。仏教の伝統から考えると、観音は無性別で変身ですることができます。東南アジアでも信仰を集めている観 音とどこかで会えないかなと思いながら、ホーチミン市を歩きました。が、観音と出会うことだけを目的にして頑張ったというわけで はありません。むしろ、観音が僕のことを見つけたと思われます。これをある種の東洋趣味だと誤解されたくないので、一言を付け 加える必要があるでしょう。「出会い」という言葉は、一般には人間関係を指すために使われますが、李禹煥が指摘したように、「出会い」 という言葉は、人間に限らず、ものとこととの関係性も指しています。

僕がベトナムで過ごした時間を理解するために、物語を使うしかありません。人間は、自らの経験を整理するために、物語を使うし かないのです。物語は手段に過ぎないにもかかわらず、現実より真実として感じられます。このことを考えながら、観音との出会いにそっ て、ベトナムでの時間を記録したり、整理したり、理解したりしました。これは、時間の流れをリニアに考えるより、素直に思われます。 なぜならば、観音と出会うたびに、〈永劫回帰〉したからです。

バスの運転手の観音 / Kannon in a bus

ホテルに近くの tram huong nha trang という仏壇の店 / Kannon in a storefront window

国立博物館 / Kannon at the National Museum

52

Kannon Meeting Series

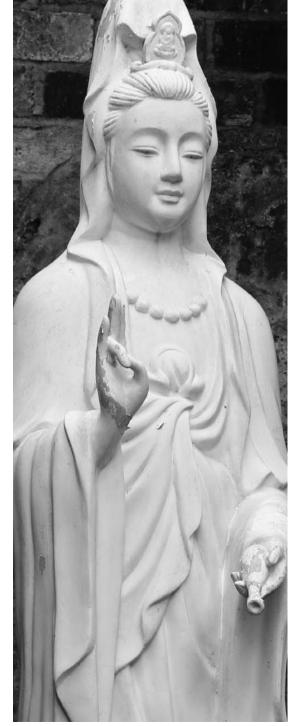
Jeremy Woolsey

As an art researcher, I don't have many opportunities, let alone ambition to produce art work. That being said, in thinking about my relationship as a "third party" to this show's predominantly

Japanese-Vietnamese exchange, I felt that the non-verbal, expressive potential of art would be effective to explore the cultural differences and similarities between Vietnam, Japan, and the US. The result of my time spent in these places is the "Kannon Meeting Series."

While thinking about the relationship between Goto and Vietnam. I stumbled upon Kannon. The Buddhist deity was used as a surrogate idol by persecuted Christians, as portrayals of Mary were strictly banned by the Edo government. In the Mahayana Buddhist tradition, Kannon represents a shape-shifting, gender-bending character. With this shared tradition in mind between the two countries, I walked throughout Ho Chi Minh, wondering where I'd run into Kannon. This wasn't the same as looking for the deity: rather. I was found by it. To avoid being received as a kind of orientalist, I want to say one more word: Li Yu Fuan, the renowned Monoha artist. uses the term "Deai" to indicate meetings beyond simply the human realm. My goal was to create such meetings.

To understand the time I spent in Japan and Vietnam, I had to use a story. Humans can only resort to stories to understand their experience. Though these stories are only a means to understanding, they end up becoming more "real" than the actual experience. In this way, I attempted to log, order and understand my time in Vietnam through meetings with Kannon. Rather than thinking of time as linear, I imagined my meetings with Kannon as a sort of "eternal recurrence"—endlessly bringing me back face to face with an ever-changing being.

inpages という本屋の手前のお寺 / Kannon in front of inpages bookstore

クリエイティブなネットワークとアートスペース:

タニヤ・シルマン

東京、五鳥とホーチミン市を比較する

このテキストの目的は、プロジェクトの三つの町――東京都、 五島列島の福江市とベトナムのホーチミン市――のアートスペースを比較することである。それぞれの町のアートスペースの特徴について検討し、違いと共通点を考えながらアートスペースについて考えたい。

このプロジェクトのスタート地点、東京は、日本の首都として日本のアート界の中心である。たくさんの現代美術館とギャラリーが存在し、日本のアートシーンは賑やかである。しかし、代表的な日本人アーティスト、理論家や批評家以外の名前は、今でも世界の中ではあまり知られていない。また、コマーシャルギャラリーと美術館のキュレーションの仕方は、観客を沢山確保するためのスタイルが多い。東京のアートのネットワークは、有名ギャラリーやアーティスト、批評家の繋がりである。その外側から中に入るためには、作品自体の評価よりもコネクション、または自己 PR が必要である。地方自治体、企業スポンサー、またはキュレーターなしで行っているアートスペースやイベントは非常に少ないが、都市の中のデッドスペースや

倒壊予定のビル等をまるごとアートに変えるアートイベントの一つの例として「#BCTION」を挙げることができる。ここには「アーティスト」のみならず、様々なスタイルのクリエイティブな人のネットワーク・コレクティブが参加している。美術館とギャラリーが大切なアート作品を保存する目的で存在するのとは異なり、現代アートとアーティストの繋がりからコミュニティーを作り、拡張するのを狙いとしている。そして展示の後は取り壊される。

「#BCTION」6階、作品: WHOLE9 東京 2014 #BCTION 6th floor, artwork: WHOLE9 Tokyo, 2014

54

「#BCTION」の入り口、東京 2014 #BCTION entrance, Tokyo, 2014

自然が豊かな五島列島の福江島には、美術館もギャラリーもない。他のところで流行っている地域活性化のために行われるアートプロジェクトや芸術祭もない。その一方、長い歴史がある五島列島の教会を世界遺産に登録しようとする強力な動きがある。表面的には「福江にはアーティストは住んでいない」と見えるが、しばらく滞在すると、そこにもクリエイティブな人のネットワークがあることが分かる。こういった「面白いことをやっている人」の場所としては、例えば空き家を使用して行われているアートプロジェクト「藝術と生活itonami」、DIY カフェ「maya factory」、音楽イベントが行われている

カフェ「ねこたま」、パンク風カフェ「BABY QOO」等がある。 このように、アートスペースとも呼べる所は福江島にも沢山 あって、東京から来た人には自由に見える。福江島のネットワー クは、金銭的な考え方、またはジャンル、年齢、メリット等の カテゴリーからなるネットワークではなく、フレキシブルなスキ ルのネットワークである。金銭面が強いアートイベントや芸術 祭等にまだなっていない状態といえる。こうしたところから、 新しいアートイベントが生まれてくるのではないか。

パンク風カフェ「BABY QOO」、福江島 2017 Punk-style Cafe BABY QOO, Fukue island 2017

カフェ「ねこたま」、福江島 2017 Cafe Nekotama, Fukue island 2017

カフェ「ねこたま」、福江島 2017 Cafe Nekotama, Fukue island 2017

DIY カフェ「maya factory」、福江島 2017 / DIY Cafe Maya factory, Fukue island 2017

DIY カフェ「maya factory」、福江島 2017 / DIY Cafe Maya factory, Fukue island 2017

ホーチミン市は福江島と比べると都会で、東京同様に美術 館もギャラリーも沢山ある。しかし、ベトナムのアートは西洋 や日本には、まだ多く紹介されていない。ホーチミンのコン テンポラリーアーツセンター「The Factory」で開催されて いた、アーティストコレクティブの歴史についての展覧会 「The Spirit of Friendship (2017年9月29日~11月 26 日) | は、ほかではほとんど知られていない情報に溢れて いた。開発中の町のアートスペースはすぐに誕生し、すぐな くなるパターンが多い。沢山のアートスペースが1年以内でな くなっている。今でもあるアートスペースは規模が小さく、書 店やギャラリー、住宅等である。アートスペースが大きくなっ て注目されると、自由が制限されるという意見も聞いた。 町の開発が進むことで昔ながらの建物や職業もなくなってき ている状態である。ホーチミン市が将来的にどういう方向に進 むかは、非常に興味深い。開発とルールの厳しさの一方で、 アートスペースとコレクティブのネットワークは今でも存在して いる。五島の福江島や東京の「#BCTION」のように、変化 が早いアートスペースは自由さがあり、ヨーロッパの有名な現

代美術館で行われている展覧会は、もはや「現代=同時代(コ

ンテンポラリー)」ではないことが多いが、こちらはまさに今 創造されている作品――現代美術で起こりつつある出来事が 展示されている。

近年日本で流行っている国際芸術祭と地方のアートプロジェクトは世界でも注目され、特に「瀬戸内芸術祭」は有名だ。一方、五島とホーチミンでは、アートスペースとオルタナティブスペースの自立性が重要視されている。外からのアートを展示する地方自治体の方針、コマーシャルギャラリーの金銭的戦略よりも、その地域に住んでいるクリエイティブな人のネットワークを中心にイベントを作っている。福江島やホーチミンにはネットワークが存在しているが、今後の方向性はまだ定まっていない。東京の「#BCTION」のように、アートを通じてコミュニティーのパワーを増大させる可能性が一般のギャラリーや美術館よりも多い気がする。アーティストやキュレーターといった肩書きや展覧会の仕組み・現代アートの展示方法等を考え直すことが必要になりつつあるのではないか。

コンテンポラリーアーツセンター「ザ・ファクトリー」、ホーチミン市 2017 Contemporary Arts Center the Factory, Ho Chi Minh City 2017

Comparing Creative Networks and Art Spaces:

Tanja Sillman

Tokyo, Goto and Ho Chi Minh City

In the following, I will examine the contemporary art spaces in the three areas included in this project - Tokyo, Goto and Ho Chi Minh City.

Tokyo is the starting point for this project, and as the capital city of Japanese art, there are innumerable art museums and galleries. However, regardless of the vast array of contemporary art, only a few Japanese contemporary artists, art theorists and critics are well known outside Japan. Commercial galleries and museums tend to have similar curatorial styles that invite big audiences, and the art networks are dominated by famous galleries, museums, art critics and artists. There are very few art events that are not supported and directed by the local government, company sponsors or curators. A rare example of an event that is completely artist-run and non-commercial is #BCTION, an art event that uses office buildings that are to be demolished and turns them into art works. Unlike museums and galleries, the goal is not to preserve the artworks, but to expand the field of contemporary art and create new networks in a temporary and flexible space.

Fukue island in Goto, Nagasaki is an island with abundant nature and a long history. There is a plan to include the Christian churches of Goto in the World Heritage List. However, there are no art museums or galleries, and unlike plenty of other rural areas in Japan, there are no government-run art projects or regional art events. It could even be said that there is no artistic activity in Fukue island, since there are no "artists" or "curators." However, there is a flexible network of creative individuals with cafes and alternative art spaces. Some examples are "Art and life itonami," an art project that uses an old Japanese style house as its premises, DIY cafe "Maya factory," a café that is an ongoing wood-work project, cafe "Nekotama" that organizes music events, and punk-style cafe "Baby QOO." In stark contrast to the art networks in Tokyo that are based in commercial connections, merit, genre, age and so forth, it seems that Fukue island's networks are based on skills and simply doing "something interesting." These networks from which new events and projects are born, makes Fukue a very interesting place to follow in the future.

Ho Chi Minh City is a metropolis with plenty of museums and art galleries. However, the Vietnamese contemporary art world is not yet well known in Europe or in Japan. The exhibition on the history of Vietnamese art collectives, "The Spirit of Friendship," (29 September-26 November 2017) at the contemporary art center "The Factory, "provided an informative look at the networks between Vietnamese contemporary artists since 1975. Ho Chi Minh City is also under rigorous city planning and development. Old buildings and traditional ways of living are rapidly being replaced with new ones. The art spaces are changing quickly, and many contemporary art spaces have been recently closed while new ones are born. The current art spaces are often small spaces such as galleries, book stores, or apartments. However, the rapidly changing environment also allows more freedom. Compared to the established contemporary art museums and galleries in Europe that often exhibit art that is no longer contemporary, these art spaces exhibit art that is created now - the current state of contemporary art.

In the cases of Goto, Ho Chi Minh City, and #BCTION in Tokyo, rather than following a local government plan to bring contemporary art from outside to the area, or to have the monetary concerns of commercial galleries, the networks become the basis for new contemporary art events. There might be more potential in these networks to connect art and local communities than in the commercially run galleries and museums. It also becomes necessary to re-examine both the labels of artist and curator, as well as the stagnant ways how contemporary art is currently exhibited.

山崎 朋

この旅の間、私たちは幾度となく「門」をくぐった。空港のセキュリティチェック、出国審査、搭乗口、入国審査。船乗り場の改札。船着き場。教会の門。寺院の門。美術館や博物館や資料館への入館口。劇場の入口。市場の入口。店舗の入口。ホテルのエントランス。住宅のドア。

門はどこかへと続くための開口部であり、それと同時にある 特定のルールや権限や慣習はここまでで終わりですよ、という 限界地点を示すものである。いや、ある限定された領域の境 界線上に穿たれた開口部が門である、という順序で表すべき なのだろうか。とにかく、門は開口部でありながら、その境界 が平坦になることはない。どんなに往来を許したとしても内/ 外が均一化されることはなく、むしろそれらの区別をあくまで 保ちつづける機能を担っている。

門を通り抜けるという行為は (そのギャップの程度が多かれ 少なかれ)、今いる場所とは別の世界へ自らの身を移す経験と 言い換えることができる。 旅のあいだは門から門へ、そしてまた次の門へと、つねに門の間を移動しつづけているように感じられてくる。それはスタンプラリー的に名所をめぐる観光をしている、という意味ではなく、ささやかな(そして時に重大な)試練が次々に現れては切り抜けていく、という感触において。

門は開口部として存在するものの、しかしながら誰しもに対してその境界の横断を許すわけではない。文字通りの「門前払い」は実際のところ珍しいことではないのだから、はたして無事に越境ができるのだろうかという緊張感がつねについて回る。そして、ことなく通り抜けられたときに感じる安堵。

ホーチミンの街には、複数の商業ビルが立ちならび先進的に整備されたエリアがある。かつて想像していた東南アジアの一国「ベトナム」のイメージとは異なる都会の中を歩きながら、私は東京のことを少し思い出していた。戦火にあい、復興し、高度成長を経て、そしてきっと衰退してゆくであろう東京。ふと、実際には存在しないマクロな人格としての「東京」が自らの身体に備えつけた大小様々な門を開いたり閉じたり

About Gates

Tomo Yamazaki

し、そこから無数の粒たちが流れ出したり滞留したりしている イメージが浮かぶ。無数の粒たちとは、人であり、物であり、 情報である。あの街はどこへ向けて門を開いてきたのだろう か。誰に対して門を開き、そして誰を排斥しようとしているの だろうか。

私たちが今回の旅において訪れたもうひとつの土地、五島についても回想をめぐらせた。かつての隠れキリシタンやボートピーブル。そしていま、都市部から移住してあたらしい暮らしを始めている人々のこと。

グローバル化という単語も行為も、日々の生活のなかで当然のように登場し、もはや日常レベルではいちいち意識するまでもない存在になっている。そのような環境に生きているからこそ、ひとつひとつの門やその向こう側に出会うという経験や、そこに生じる違和の感触がどのような正体なのかを丁寧に知覚したいと思った。無数の粒たちがたえまなく移動しながらも、すべてが平坦にならされてしまうことのないように。

During this trip, I went through lots of "gates;" for example the gate at the airport, the place where I boarded the boat, the church, the temple, the market, the hotel and the home. In this essay, I focus on the concept of gates as a signifier of the experience of meeting something new, such as other people, places, cultures and ways of thinking. I think that one of the meaningful things in taking a trip is perceiving the differences between myself and others.

長崎県五島市 福江島 2017.10.28 (Fukue Island, Goto, Nagasaki 28th Oct. 2017)

61

ホーチミン市 2017.11.17 (Ho Chi Minh city 17th Nov. 2017)

三角測量 —— 旅程記録

2017 年 10 月 22 日 (日) ~ 30 日 (月) 東京東京藝術大学

10月25日(水)~28日(土) 五島

五島市役所、五島観光歴史資料館、鐙瀬ビジターセンター、鬼岳火山群、鐙瀬熔岩海岸、大宝寺、教会群、 生活と藝術 itonami、ねこたま shop&cafe、BABY QOO、堂崎家、MAYA Factory、Planet Bar、 ほか

11月12日(日)~18日(土) ホーチミン

ホーチミン市美術大学、ホーチミン市美術博物館、戦争証跡博物館、ベトナム歴史博物館、 ゴールデンドラゴン水上人形劇場、The Factory Contemporary Arts Centre、ほか

◆学生参加者

東京藝術大学:石井紗和子、タニヤ・シルマン、ジェレミー・ウールズィー、井川友香、岡千穂、 幸村和也

ホーチミン市美術大学:チュン・ボイ・ノック、グエン・ホアン・イェン

◆監修

東京藝術大学:毛利嘉孝

ホーチミン市美術大学:ウィン・タン・チャン、

ゲスト・アーティスト/ Yale-NUS College: ジェームズ・ジャック

◆運営事務局

東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科:山崎朋、堀辰哉 東京藝術大学グローバルサポートセンター:居原田遥

◆Special Thanks:北川りさ(筑波大学)、宮川敬一(アーティスト、ギャラリーSOAP)、グエン・バン・ミン(ホーチミン市美術大学)、ファン・ディン・アィン・コア、村井靖孝(五島市役所)、みく(藝術と生活 itonami)、永橋咲(藝術と生活 itonami)

このプロジェクトは、文部科学省「大学の世界展開力強化事業-ASEAN 地域における大学間交流の推進(タイプ B)-」の支援により行われました。

Triangulation — Itineary Records

22 - 30 October 2017 in Tokyo

Tokyo University of the Arts

25 - 28 October 2017 in Goto Islands

Goto City Office, Goto History Museum, Abunze Visitor Center, Mt. Onidake, Abunze Coast, Daiho-ji Temple, Churches, Geijutsu to Seikatsu Itonami, Nekotama shop&cafe, BABY QOO, Douzakihouse, MAYA Factory, Planet Bar, and more

12 - 18 November 2017 in Ho Chi Minh

Ho Chi Minh City University of Fine Arts, Ho Chi Minh City Museum of Fine Arts, Museum of Vietnamese History, War Remnants Museum, Golden Dragon Water Puppet Theater, The Factory Contemporary Arts Centre, and more

◆Participants

Project Members (TUA): Yuka Ikawa, Chiho Oka, Sawako Ishii, Tanja-Maria Karoliina Sillman, Jeremy Woolsey and Kazuya Yukimura

(HCMCUFA): Truong Boi Ngoc and Nguyen Hoang Yen

- ◆Supervised by Yoshitaka Mōri (TUA), Huynh Thanh Trang (HCMCUFA) and James Jack (Artist / Yale-NUS College)
- ◆Organized by Tomo Yamazaki, Tatsuya Hori and Haruka Iharada
- ◆Special Thanks: Risa Kitagawa, Keiichi Miyagawa, Anh Khoa Phan Dinh, Nguyen Van Minh, Yasutaka Murai, Miku and Saki Nagahashi

This program has been conducted as part of the Inter-University Exchange Project funded by the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology.

三角測量

トーキョー・ゴトー・ホーチミン

Triangulation:

Tokyo - Goto - Ho Chi Minh

発行日: 平成30年3月27日 第1刷発行

著者:毛利嘉孝、ウィン・タン・チャン、ジェームズ・ジャック、ほか

発行:東京藝術大学大学院 国際芸術創造研究科

連絡先:

〒110-8714 東京都台東区上野公園 12-8 東京藝術大学上野キャンパス 大学会館 2 階

国際芸術創造研究科教員室 TEL: 050-5525-2725 FAX: 03-6846-8685

〒120-0034 東京都足立区千住 1-25-1

東京藝術大学千住キャンパス 国際芸術創造研究科教員室 TEL:050-5525-2732 FAX:03-5284-1577

URL: http://ga.geidai.ac.jp/

表紙デザイン: 岡千穂(東京藝術大学) 本文デザイン: 大久保元博

編集:山崎朋(東京藝術大学)、木村重樹協力:居原田遥(東京藝術大学)

印刷製本:株式会社 光邦

©2018 Graduate School of Grobal Arts, Tokyo University of the Arts

Printed in Japan

本書の無断転載を禁じます。

27 March, 2018 (First Edition)

Author: Yoshitaka Mōri, Huynh Thanh Trang, James Jack, and others.
Published by: Graduate School of Grobal Arts, Tokyo University of the Arts

Ueno Campus:

12-8 Ueno Park, Taito-ku, TOKYO 110-8714 JAPAN

Phone: +81-50-5525-2725

Senju Campus:

1-25-1 Senju, Adachi-ku, TOKYO 120-0034 JAPAN

Phone: +81-50-5525-2732

URL: http://ga.geidai.ac.jp/

Cover Design: Chiho Oka Design: Motohiro Okubo

Editors: Tomo Yamazaki, Shigeki Kimura

advisor: Haruka Iharada

Printed and Bound by: Koho co.,LTD

©2018 Graduate School of Grobal Arts', Tokyo University of the Arts

Printed in Japan

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,

by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without the prior written permission of the publisher.

三角測量

ートーキョー・ゴトー・ホーチミン

TRIANGULATION: TOKYO/ GOTO/ HO CHI MINH

Tokyo University of the Arts Yuka Ikawa Chiho Oka Sawako Ishii Tanja-Maria Karoliina Sillman Jeremy Woolsey Kazuya Yukimura

Ho Chi Minh City University of Fine Arts

Truong Boi Ngoc

Nguyen Hoang Yen

Supervised by
Yoshitaka Mōri (TUA)
Huynh Thanh Trang (HCMCUFA)
James Jack (Artist/Yale-NUS Colledge)

Tomo Yamazaki Haruka Iharada Risa Kitagawa