

Traditional Japanese Arts and Culture Project Activities

KASAYA Kazuhiko (Project Head)

The Comprehensive Research Project on Traditional Japanese Arts and Culture, devoted to exploration of potential development in our own time of traditional arts and culture, created in premodern times and handed down afterwards, has been in progress since 2004.

Traditional Japanese society exhibits rich cultural and artistic assets, ranging from tea ceremony and flower arrangement to noh, kabuki, and other performing arts as well as martial arts and disciplines of a high standard among those found anywhere in the world. At present, however, these cultural resources are preserved mainly for their classical value, like artifacts in a museum.

The purpose and strategic stance of this project is to conduct comprehensive research on the different cultural traditions and arts that were formed and passed down in Japan's traditional society and to study the ways they are actively used as cultural and artistic resources in today's Japanese society. This also helps to transmit to the world the culture and arts of our own time that are based on Japan's traditional heritage, thereby making a distinctive contribution to the formation of the global culture.

Performance of *renbiwa*, "Kiyomori" from *Heike monogatari* (October 13, 2005)
連琵琶の実演「清盛(平家物語より)」(2005年10月13日)

伝統文化芸術総合研究プロジェクトの活動

笠谷和比古 (プロジェクト長)

日文研の「伝統文化芸術総合研究プロジェクト」は、前近代社会において形成され、継承されてきた日本の伝統文化・芸術を総合的に研究し、その現代的展開の可能性を探究することを課題とするプロジェクトである。2004年度から行っているが、近年は財団法人・京都市芸術文化協会の助成を受けて実施している。

日本の伝統社会には、茶道・華道からはじまり能・歌舞伎、そして武術・武道にいたるまで、世界的なレベルで光彩を放っている文化・芸術の資産が数多く存在している。しかしながら、それら伝統的な文化財は、あくまでも古典的な価値のもの、博物館的に陳列されるようなものとしてとどめおかれているのが実情である。

本プロジェクトの意義ないし戦略的姿勢は、これら日本の伝統社会において形成・継承されてきた各種の文化・芸術を総合的に研究するとともに、それらを現代日本社会の文化・芸術的資源として積極的に活用し、その現代的可能性と発展のあり方を実践的に追究していくところにある。それはまた同時に、日本の文化伝統を基底にすえた現代の文化・芸術を、日本から世界に向けて発信していくことであり、日本が世界のグローバルな文化形成において独自の貢献・寄与をなしていく所以のものであるとも考えている。

伝統文化プロジェクトでは上記課題の実現に際して、1. 町づくり・景観部門、2. 物づくり部門、3. 芸能・芸術部門、4. 道徳・宗教部門の四部門を設けて、重点的に活動してきた。

第1の町づくり・景観部門については、地元からの要請を受ける形で大阪船場地区の町づくりプロジェクトに参加し

Performance of *gidayū*, "Bloodshed in the Palace" from *Kanadehon Chūshingura* (February 28, 2013). Supported by: Kansai Performing Arts Institute
義太夫上演『仮名手本忠臣蔵』三段目「殿中刃傷の段」(2013年2月28日)
協力：関西舞台芸術研究所

In order to fulfill the tasks mentioned above, the traditional culture project has emphasized four areas: 1. community building and landscapes; 2. creative arts and manufacturing; 3. performing arts and fine arts; 4. thought and religion.

In the first area, at the request of local residents, we participated in a community building project in the Senba district, the old merchant district of the city of Osaka. We had a hearing concerning Osaka community building issues from the Kansai Bureau of Economy, Trade, and Industry (then headed by Kugai Takashi) of the Ministry of Economy, Trade and Industry, and our responses were included in the bureau's *Bunka sangyō no shinkō o tsūjita Kansai no kasseika ni tsuite* [On the Invigoration of Kansai through Promotion of Cultural Industries] (later published as *Kansai bunka sangyō senryaku* [Kansai Cultural Industry Strategy] from the Research Institute of Economy, Trade, and Industry in 2007).

Regarding the second area, relating to manufacturing, through tie-ups with groups at the Kyoto University Faculty of Engineering Katsura campus and Kyoto City University of Arts, and other institutions, we undertook an experiment in integrating traditional cultural and artistic resources with advanced technology. Specifically, under the theme of “bamboo,” a resource that grows densely in Kyoto's Nishiyama area (western mountains), this involved studying the potential of its use from various angles and, as a concrete fruition of the study, the development of an electric-powered vehicle with a body made entirely of highly recyclable bamboo and production of a viable test vehicle.

In the third area of performing and fine arts, a series of performances held in the form of a workshop conducted in Nichibunken's public auditorium, experiments with the creation of a new world of music bringing together traditional Japanese music and Western orchestral music. Examples of works resulting from the project are a concert combining noh ensemble instruments (noh flute, and *kotsuzumi*, *ōsuzumi*, and *taiko* drums) with a Western orchestra, and an orchestral performance of the noh composition *Kokaji* (The Swordsmith Kokaji).

In the fourth area of thought and religion, with a focus on the *bushidō* customs of the Tokugawa period, the project has pursued research from various angles in order to probe the contemporary meaning and universality of such traditions. Also, with a view to understanding the way *bushidō* was put into practice, the project undertook the survey and collection of books and other documents relating to *bushidō*, and customs and laws of the samurai class, as passed down in different parts of the country.

Historical research on the one hand and practical creative activity in our own time on the other hand are two wheels of a cart that are the driving forces of this project. We want to develop this approach even further as the project continues.

た。大阪の町づくりの問題に関しては、経済産業省の近畿経済産業局（久貝卓局長、当時）からヒアリングを受けており、当プロジェクトの答申は同局編『文化産業の振興を通じた関西の活性化について』（のち『関西文化産業戦略』[経済産業調査会、2007年]として公刊）に収録されている。

第2の物づくり部門では、京都大学工学部桂キャンパスおよび京都市立芸術大学などのグループと連携しつつ、伝統文化芸術資源を先端技術と統合する試みに取り組んできた。具体的には京都西山の「竹」をテーマとして、その活用の可能性をさまざまな角度から検討し、その具体的成果として環境改善性向の高い竹素材を車体の全体に用いた「竹製電気自動車」の開発に取り組み、路上駆動可能なモデルの実作を行ってきた。

Bamboo vehicle
竹製電気自動車

第3の芸能・芸術部門では、日文研講堂においてワークショップの形で、日本の伝統音楽と西洋管弦楽との統合による新しい音楽世界の創造を目指して実験的な取り組みを重ねている。能楽囃子（能管、小鼓、大鼓、太鼓）と西洋管弦楽との協奏や、能楽『小鍛冶』の謡曲をorchestrationした作品はその代表的なものである。

第4の思想・宗教部門では日本の伝統精神の一つである武士道を基軸に据えて、その現代的意義、普遍的な可能性をさまざまな角度から研究してきた。他方では、徳川時代の武士道の実像を探究すべく、全国各地に伝存する武士道および武家慣習法に関係する文献、各種資料を調査・収集する作業をおこなった。

歴史学的研究と現代における実践的創造の活動とは、本プロジェクトを推進する車の両輪として位置づけており、今後ともにこれらの方向を発展させていきたいと思っている。