

WHEN

知を

NEW

KNOWLEDGE

創造する

IS

CREATED

とき

アーティスト達だけの交流を超えて、サイエンスとの交流を促進することが必要。新しい文化の側面、知の側面をどのように作ってゆくのか、我々はその問いかけの中心にある。

——ピエール・コリオ
アンスティチュ・フランセ日本代表
フランス大使館文化参事官

研究者とアーティストを迎え、学問と芸術の間の対話の機会を創造し、融合の可能性を探る。

——クリスチャン・メルリオ
ヴィラ九条山館長

人と人、活動と活動を結びつけ、既存の境界を越えた未踏科学領域の創成をめざす。学問と芸術の共同性の潜在力を引き出し、専門性や国境を越えてゆく知の創造を期待する。

——佐治英郎
京都大学 学術研究支援室長

It is necessary to promote exchanges between not only artists, but between scholars of the sciences as well. We are situated at the centre of the question of how best to create new avenues of cultural and intellectual inquiry.

——PIERRE COLLIOT
Counsellor for Culture and Cooperation, Embassy of France in Japan

We will welcome both researchers and artists, create opportunities for dialogue between academic and artistic fields, and explore potential intersectionalities.

——CHRISTIAN MERLHIOT
Director, Villa Kujoyama

We will create connections between different people and different activities, and strive to create entirely new fields of scientific inquiry that extend beyond the current boundaries. We will harness the potential of collaborations between scholars and artists in hopes of cultivating expert knowledge that transcends national borders.

——HIDEO SAJI
Director, Kyoto University Research Administration Office (KURA)

Table of Contents

- 3 はじめに
Introduction
- 4 プロローグ「共通の問いが立てられるのか？」
Prologue “Can areas of ‘common inquiry’ be established?”
- 7 ディスカッション「新しい知識」に気づくとき
Discussions – “Upon the realisation of ‘new knowledge’”
- 9 大原散策
Walks in Ohara
- 11 セミナー 知を創造するとき
Seminar—The Construction of New Knowledge

KURA (京都大学学術研究支援室) とは

京都大学内に設置された学術専門職である URA (リサーチ・アドミニストレーター) で構成される組織です。
Kyoto University Research Administration Office (KURA) is an academic organization established at Kyoto University for research administrators to support, manage, and publicize research projects.

ヴィラ九条山とは

フランス外務省が支援し、アンスティチュ・フランセがパリ本部と連携して運営する国外文化施設です。
Villa Kujoyama is one of the institutes under the French Institute of Japan supported by the Ministry of Foreign Affairs and International Development of France.

京都大学学術研究支援室 (KURA) とヴィラ九条山は、研究者 (サイエンス) とアーティスト (アート) の接点を作り出し、相互理解を深めるとともに、コラボレーションによる新たな知の創造の可能性を追求する試みを行っています。

本プロジェクトは、研究者とアーティストの間で「共通の問いが立てられるのか」という疑問を追求するところから出発しました。知が創造されるのはどんな時なのだろうか？ コレクティブ・インテリジェンスとは何だろうか？ 私たちは、研究者とアーティストによる対話機会を創出し、コラボレーションの可能性を探求するとともに、「新たな知の創造」の過程を注意深く観察してまいりました。

2016年11月、本学の研究者とヴィラ九条山に滞在するアーティストたちが初めて顔を合わせディスカッションを行い、2017年2月にも継続して議論を行いました。そこで浮かび上がってきたのは、研究と創作のアプローチにおける類似点、そして相違点。つづく3月には、大原でのフィールドワークを行いました。彼らの研究や創作という「日常」から離れた場所で語られたのは、日常における時間の流れや、空間、そして日々の営みについて。4月には公開セミナーを開催し、今までの活動を振り返り、協働の可能性について一般の参加者を含めて議論しました。

本報告書が、これらの一連の活動を広く共有する機会となり、さらにはサイエンスとアートの融合が、知の未踏領域の開拓の第一歩となることを願っています。

The Kyoto University Research Administration Office (KURA) and Villa Kujoyama are working to deepen mutual understanding by establishing points of contact between researchers (science) and artists (arts), and to explore potential opportunities to cultivate new knowledge through collaborative projects.

This project was inspired by the question, "Can areas of 'common inquiry' between scholars and artists be established?" We have created opportunities for dialogue between scholars and artists regarding questions "When and how knowledge is created?". "What is collective intelligence?". We work together to explore and observe closely the processes of new knowledge creation.

Kyoto University scholars and the artists-in-residence at Villa Kujoyama met for the first time in October 2016, and met again to continue their dialogue in February 2017. The emerging issues are similarities and differences of approaches between scientific and artistic practices. They later did field work in Ohara, rural village of Kyoto, in March 2017. Being separated from "everyday life", the daily passage of time, notions of space, and daily routines were discussed between scientists and artists. A public seminar was held in April where the activities performed to date were reviewed and potential collaborative opportunities were discussed together with general participants.

It is our hope that this report will serve to share this series of activities among a broad audience, and that the fusion of science and art will be the first step towards fostering intellectual inquiry into unexplored fields.

プロローグ「共通の問いが立てられるのか？」

Prologue “Can areas of ‘common inquiry’ be established?”

2016年10月28日 | ヴィラ九条山
28 October 2016 | Villa Kujoyama

小林広英、大澤由実、鈴木環、仲野安紗 [以上、京都大学]
Hirohide Kobayashi, Yoshimi Osawa, Tamaki Suzuki, Asa Nakano [Kyoto University]

レティシア・バドー=オスマン、バンジャマン・ラフォールとセバスチャン・マルティネス=バラ、
マリオン・ランボー、クリスチャン・メルリオ [以上、ヴィラ九条山]

Laëtitia Badaut Haussmann, Benjamin Lafore et Sébastien Martinez Barat,
Marion Rambeau, Christian Merlhiot [Villa Kujoyama]

京都のヴィラ九条山では、フランスから来日するアーティストたちが、2ヶ月から半年程度の期間滞在し、日本滞在中を通して新たな創作活動を行っている。アーティストたちと、大学の基本理念の中に「知の創造」を掲げる京都大学の研究者との出会いがどのような効果をもたらすのか。両者にとって「共通の問い」が立てられるのか。そのような疑問から、研究者とアーティストの予備的なディスカッションが始まった。

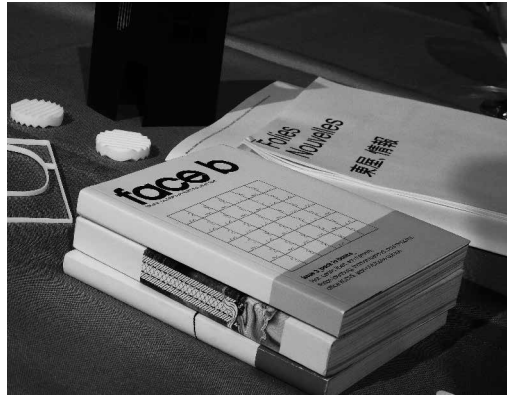
At the Villa Kujoyama in Kyoto, artists from France visit Japan for periods of approximately 2-6 months, and engage in a variety of new creative activities during their stay. What will be the impact of their encounters with scholars from Kyoto University who states its mission “Generating world-class knowledge”. Will these groups establish areas of “common inquiry”? Preliminary discussions between the scholars and the artists-in-residence began out of questions such as these.

京都大学からは人間環境設計論を専門とする小林広英准教授が参加した。フランスからはアーティストとして建築家のバンジャマン・ラフォールとセバスチャン・マルティネス=バラ、造形芸術のレティシア・バドー=オスマンが参加し、それぞれが自分たちの手がける作品や分野の自己紹介をした後、アーティストと研究者の対話が始まった。

参加者は、文化多様性、普遍性、知識の伝承といったキーワードをもとに議論を始めた。「ものづくり」という共通項をもちながらも、同じ言葉を用いても定義や認識に微妙なズレを持つ彼らは、手探りで対話を続けながら共通の問いを模索する。

Associate Professor Hirohide Kobayashi of Kyoto University, who specialises in human environmental design theory, also participated. The French artists-in-residence included architects Benjamin Lafore and Sébastien Martinez Bara and art and design expert Laëtitia Badaut Haussmann. After each participant introduced themselves and their work, the dialogue between the artists and scholars began.

Participants began discussions based on keywords such as cultural diversity, universality, and transmission of knowledge. Although the participants recognised common concepts such as “craftsmanship”, the fine differences in meaning and nuance arose even when the same words were used, and areas of commonality were sussed out while working their way through such barriers to the dialogue.

伝統について

ON TRADITIONS

「ローカルな現実と根差した固定観念とは距離を置き、
ものの方をを広げるためには、
時に伝統が必要となることがある」

*"Tradition is sometimes needed to put distance
between the static ideas rooted in the local reality
and to broaden our viewpoint"*

—小林広英

—HIROHIDE KOBAYASHI

「伝統は隠され、目に見えないことがよくある」

"Traditions hold much that is hidden and left unseen"

—レティシア・バダー＝オスマン

—LAËTITIA BADAUT HAUSSMANN

普遍性 (グローバリゼーション) について

ON UNIVERSALITY (GLOBALISATION)

「私たちはマルチプルな社会にいる。
それは伝統の問題でもなければ、
日常生活の問題でもない」

*"We live in a society of multiplicities.
This is neither a problem of tradition or of routine"*

—セバスチャン・マルティネス＝バラ

—SÉBASTIEN MARTINEZ BARAT

「グローバル化もローカル色も消し去ることはできない。
両者の間の関連付けを見出さなければならない」

*"Neither globalisation nor local colour can be erased;
we must find the connections between them"*

—レティシア・バダー＝オスマン

—LAËTITIA BADAUT HAUSSMANN

「普遍性ではなく、むしろ“状況に置かれた知”
(situated knowlege) を信じている」

*"I believe in 'situated knowledge'
rather than in 'universality'"*

—バンジャマン・ラフォーレ

—BENJAMIN LAFORE

創造へのアプローチについて

ON FOSTERING NEW APPROACHES

「すごく小さなこと、固有のことから出発して、何か意味のあるものを構築することになる」

"We begin from something very small and unique, and from it we will build something meaningful"

—レティシア・バドー＝オスマン

—LAËTITIA BADAUT HAUSSMANN

「私は今いるまさにその場所に神経を集中し、何が起きているのかを理解しようと努める」

"I concentrate my mind on the place I find myself at this very moment, and try to understand what is going on"

—小林広英

—HIROHIDE KOBAYASHI

「重要なのは伝統や近代性の問題ではなく、むしろ次のことである。何か新しく、より創意工夫に富んだものを作り出すことができるのかということである」

"What matters are not the problems of tradition or modernity, but rather the following: Can we create something novel—something more inventive and brimming with ingenuity?"

—セバスチャン・マルティネス＝バラ

—SÉBASTIEN MARTINEZ BARAT

議論の末、彼らは、あらかじめ定められた目的を前提とした「協力」よりも、荒々しきや意見の対立を伴うがリアリティのある「協働」により親近感をもつ、という意見の一致をみる。前者は知識を踏まえた伝承、後者はその過程で引き起こされる間違った解釈を伴う伝承が行われるという、異なるアプローチ方法である。

この予備的なディスカッションを経て、研究者とアーティストは「協働しよう」という確かな想いを抱き、新たな知の創造に向けて歩み始める。

Following their discussions, the groups agreed that rather than “cooperating” premised on a predefined purpose, they would cultivate a sense of affinity born from “collaboration” on the backdrop of a reality of rough ideas and conflicting opinions. The former mindset is transmission based on knowledge, while the latter is a different approach characterised by transmission accompanying misinterpretations arising from that process.

After this preliminary discussion, the scholars and artists were confident that they would be able to collaborate and begin making progress towards the creation of new knowledge.

ディスカッション「新しい知識」に気づくとき

Discussions – “Upon the realisation of ‘new knowledge’”

2017年1月31日 | ヴィラ九条山

31 January 2017 | Villa Kujoyama

伊勢武史、小林広英、ティラニー・ティシャシーヴィチェン、大澤由実、鈴木環、仲野安紗 [以上、京都大学]、福田和弘 [国際交流基金]
Takeshi Ise, Hirohide Kobayashi, Teeranee Techasrivichien, Yoshimi Osawa, Tamaki Suzuki, Asa Nakano [Kyoto University],
Kazuhiro Fukuda [Japan Foundation]

ラファエル・ラインとアンジェラ・デタニコ、ラファエル・アンジャリとオリヴィエ・フィリポノー、
マリオン・ランボー、クリスチャン・メルリオ [以上、ヴィラ九条山]
Rafaël Lain & Angela Detanico, Raphaële Enjary & Olivier Philipponneau,
Marion Rambeau, Christian Merlhiot [Villa Kujoyama]

2016年10月の予備的なディスカッションに続き、新たに生態学と環境科学を専門とし、森林生態系について研究を行う伊勢武史、国際保健学を専門とするティラニー・ティシャシーヴィチェン、美術と詩、グラフィックアートを組み合わせた造形を行うラファエル・ライン&アンジェラ・デタニコ、木版画技術中心とした創作と絵本制作を行うラファエル・アンジャリ&オリヴィエ・フィリポノーを交えて、「新しい知識の創造と発見」にいたるプロセスについて、さらに議論を深めることとなった。

Following the preliminary discussion held in October 2016, Takeshi Ise, a specialist in ecology and environmental science currently researching forest ecosystems; Teeranee Techasrivichien, a specialist in international health sciences; Rafaël Lain & Angela Detanico, who create works combining art, poetry, and graphic design; and Raphaële Enjary, and Olivier Philipponneau, who create books and picture books focusing on woodcutting technologies were given opportunities to interact, and we decided to discuss further the processes of the ‘creation and discovery of new knowledge’.

新しい知識への「気づき」

THE ‘REALISATION’ OF NEW KNOWLEDGE

議論の最初の焦点は、新しい知識への「気づき」はどのようにもたらされるのか、という素朴な疑問であった。
“The first focus of discussion was the simple question of how the ‘realisation’ of new knowledge is brought about.

「新しい知識を前にしていることに、どのように気づくのか？
自分自身が、あるいは別の誰かがそのことを指摘するのか？」
「別の誰かだ」

“How does one notice that he or she is on the precipice of new knowledge? Will they realise it themselves or will someone else point it out?”

“Someone else will”

これは、研究者とアーティストにも身近に共通する認識であることが頷ける。

This was a common realisation for both scholars and artists.

「なぜ森は感動を呼び起こすのか？—この答えを出すのは伊勢自身ではない。なぜならいかなる発見も科学コミュニティにより検証され、正しいと認められなければならない。(中略) フィールドと研究室は絶えざる行き来によってつがなれており、習得され、生み出された新しい知識は交じり合い、補完し合う。」

“Why does the forest evoke feelings of inspiration?— I cannot answer this question myself, as any discovery must be verified by the scientific community and acknowledged as correct. (...) The boundaries between the field and the laboratory are constantly shifting, and existing and new knowledge intermingle and complement each other.”

—伊勢武史

—TAKESHI ISE

偶然性と再現性

COINCIDENCE AND REPRODUCIBILITY

続く議論は、新しい創作や研究がどのようにして生まれるのか、という疑問である。

ここで語られたのは、アートにおいては偶然性やアクシデントから新しい創作が生まれることが多いのと対照的に、研究では出発点となる仮説を立て、最終目的に向かうと言う相違点であった。

The following discussion focused on the question of how new creations and research avenues are born. The participants discussed how, in contrast to the arts, where new discoveries are often made by happenstance and accidents, in scientific research, studies are designed with a hypothesis as the starting point and are conducted to reach a final goal state.

「アーティストにとっての創意は目的の再定義にある。面白い結果は間違いから生じることが多い。」

"Creativity for artists is in the redefinition of purpose, and interesting results are often born from mistakes."

—ラファエル・ラインとアンジェラ・デタニコ
—RAFAËL LAIN & ANGELA DETANICO

「科学においては、方法は一貫性を備えたものでなければならない。別のチームが同じ実験により同じ結果に至らなければならない。」

"In science, the methods applied must be consistent; other researchers must be able to achieve the same results following the same procedures."

—ティラニー・ティシャシーヴィチェン
—TEERANEE TECHASRIVICHEN

新しい知識と過去の知識

NEW KNOWLEDGE AND PAST KNOWLEDGE

議論はさらに、創作と研究において、何から新しい知識を得るのか、という疑問へと続く。アートにおいてはプロセスや事実に戻り、目的を再定義することが新しい知識を得ることそのものであることに対して、研究においては、しばし新しい知識を得るために、古い知識を活用する、という意見が提示された。

"The discussion continued on to the question of how new knowledge is obtained in research and in creative endeavours. In art, there was the view that, in returning to the process and facts, redefining the purpose of such elements is to acquire new knowledge. In scientific research, old knowledge is often used to acquire new knowledge.

「新しい物事をつくり出すというよりも、物事に対する新しいビジョンをつくり出すこと。アートはこうした新しい眼差しを発達させることに資するものでなければならない。」

"Creating a new vision for old things rather than creating entirely new things. Art must contribute to the development of these new perspectives."

—アンジェラ・デタニコ
—ANGELA DETANICO

「研究者は後ろを振り返り、忘れられたり失われた知識を見出すことである」

"Researchers must look back and discover knowledge that was forgotten or that had faded into obscurity"

ベトナムにおける伝統的知識の継承を例に
—小林広英
Using the example of the transmission of traditional knowledge in Vietnam"
—HIROHIDE KOBAYASHI

「再現する」という動詞を巡って、伝統的知識の再現、科学的方法の再現など個々の参加者のアプローチの相違を知ることになる。このような相違はアーティスト・研究者の当事者の手法として明確な線引きがあるものではない。むしろ「知」のやりとりについて、他者とのような関係を結ぶか、という関係性の定義の相違なのだろう。

およそ2時間のディスカッションは、研究者とアーティストに対して、新しい知識、新しい営みについて再考する機会を与えた。

We will study the differences in each participant's approaches while focusing on the verb 'to reproduce', such as the reproduction of traditional knowledge and scientific methods. Such differences are not defined by the artists and scholars using clear lines. Rather, these differences likely arose from variations in how they defined the relation with others while exchanging 'knowledge'.

The scholars and artists were given approximately 2 hours to reconsider the ideas of new knowledge and new activities.

大原散策

Walks in Ohara

2017年3月1日 | 大原

1 March 2017 | Ohara

伊勢武史、小林広英、仲野安紗、藤枝絢子 [以上、京都大学]
 Takeshi Ise, Hirohide Kobayashi, Ayako Fujieda, Asa Nakano [Kyoto University]

ラファエル・アンジャリ&オリヴィエ・フィリポノー、ラファエル・ラインとアンジェラ・デタニコ、
 マリオン・ランボー、クリスチャン・メルリオ [以上、ヴィラ九条山]
 Rafaël Lain & Angela Detanico, Raphaële Enjary et Olivier Philipponneau, Marion Rambeau, Christian Merlhriot [Villa Kujoyama]

1月31日のラウンドテーブルにおける意見交換後、伊勢武史が仕事をしている森で改めて会ってみたい、というアイデアが参加者から出たことから、大原でのフィールドトリップが企画された。3月1日午前11時、研究者とアーティストたちは出町柳駅前の京都バスのバス停に集合し大原に向けて出発した。それぞれの日常の生活圏を飛び出して行われる会話には、机上の議論からは見えなかったお互いの研究や創作に対する考え方、日常の時間に対する考え方が自然と現れる。

A field trip to Ohara was planned as a result of participants' interest in meeting again in the forest where Takeshi Ise works following the roundtable opinion exchange held on 31 January. Thus, on 1 March, the scholars and artists gathered at 11:00 at the Demachiyanagi-ekimae Kyoto Bus stop, and left for Ohara. During the various conversations had while distanced from the routines of daily life, the participants freely discussed ways of thinking about research, creativity, and the course of each day in a manner not possible during the previous sit-down discussions.

「自分の声の中には常にいくつかの声がある。
 (中略) たとえ《私》と言ったとしても、
 それは他者たちの自己に希釈された私ではない。
 人は常に他者によって存在している。」
"There are always a few other voices in my own voice ... Even if I say "I", this is only my notion of the self, that is already a dilution of the selves of others. Peoples' existence is always through others."

日常から離れた森林の坂道にて
 —アンジェラ・デタニコ
 On a sloped pathway in a wooded area secluded
 from everyday life
 —ANGELA DETANICO

「実際には、子供たちのせいでスイッチを切らざるを得ない。
 子供たちを外に連れて行くと、時に、子供たちと一緒にいる間に、
 こうした考えが浮かび、それは30秒足らずのことかも知れないけれど、その1日に意味を与えてくれる。」
"I am obliged to disconnect myself because of my children. But if you take the children out, sometimes these kinds of ideas pop up while you are with them—the whole moment could last for less than 30 seconds, but it will give the day meaning."

同伴した子供たちが遊ぶ姿を見つつ
 —アンジェラ・デタニコ
 While watching children accompanying the group at play
 —ANGELA DETANICO

森林の中、音無の滝では静けさの中で際立つ溪流の流れの音、子供たちが溪流近くで石を拾ったり投げたりして遊ぶ声に耳に傾けながら、彼らは日常の生活や仕事の時間を振り返る。

The participants reflected on their everyday lives while walking through the forest, as their ears were tickled by the sounds of the babbling streams and the splashing of rocks thrown by children into the water, which stood out in juxtaposition to the silent tranquility of nearby waterfalls.

「この散策の目的は、自分が持っているものを自覚する時間を与えることにある。」

"The purpose of this walk is to take the time to realise what I have."

忙しいパリと京都でのレジデンスの生活を比較して
—ラファエル・アンジャリ

While compare the lives of people living in busy Paris and Kyoto
—RAPHAËLE ENJARY

「ここに皆と一緒にいて、考えるのは素晴らしい。

ここでは、目的はなく、目的が探し求められている。

大切なのは、散策したことに伴うプロセスだ」

"It is wonderful to be with everyone here ...contemplating ... for no special purpose ...for purposes to be found. The most important thing is the process of the walk itself"

プロジェクトのアイデアは他者の観点を糧とすることに触れつつ
—小林広英

While reflecting on the ideas of the project as a means of encouraging the perspectives of others
—HIROHIDE KOBAYASHI

日常の営みは、自分では制御できない様々な要素に影響されているが、思考のスイッチを強引に切る事は別の角度からものを見るきっかけになり、思いがけないものや新たな考えと出会う可能性が潜んでいる。日常の時間の「分断」によって得られたこの感覚は、研究者とアーティストが今までも共通してもっていたものであることに改めて気づく。

Everyday activities are influenced by various factors beyond our control, but forcing one to change their perspective triggers him or her to see things from another angle, and opens the possibility of discovering the unexpected and new ideas. This feeling obtained through the 'allocation' of our time each day is one that the scholars and artists found they shared.

「私たち科学者は森に対するひとつの見方を持っているが、アーティストたちは別の見方を持っている。

この違いは私たちを互いに豊かにしてくれ、

この点は私の仕事にとってとても大切なことだ。」

"Although we scientists have a certain view of the forest, the artists have different perspectives— these differences allow us to enrich each other, which is very important to my work."

里の駅にて、森林でのアーティストたちと過ごした一日を振り返り

—伊勢武史

In the village station, while looking back on the day spent with the artists in the forest

—TAKESHI ISE

雨の中、最後に訪問した寂光院の鐘がフィールドワークの終わりを告げ、里の駅での休憩のひとつを経て、彼らは再び日常の時間・空間へと戻ってゆく。

「再現する」という動詞を巡って、伝統的知識の再現、科学的方法の再現など個々の参加者のアプローチの相違を知るようになる。このような相違はアーティスト・研究者の当事者の手法として明確な線引きがあるものではない。むしろ「知」のやりとりについて、他者とのような関係を結ぶか、という関係性の定義の相違なのだろう。

およそ2時間のディスカッションは、研究者とアーティストに対して、新しい知識、新しい営みについて再考する機会を与えた。

The sound of the bell of Jakko-in Temple in the rain signaled the end of the field trip, and after a short break at the village station, the group returned to the world of routine.

We will study the differences in each participant's approaches while focusing on the verb 'to reproduce', such as the reproduction of traditional knowledge and scientific methods. Such differences are not defined by the artists and scholars using clear lines. Rather, these differences likely arose from variations in how they defined the relation with others while exchanging 'knowledge'.

The scholars and artists were given approximately 2 hours to reconsider the ideas of new knowledge and new activities.

セミナー 知を創造するとき

Seminar—The Construction of New Knowledge

2017年4月14日–15日 | ヴィラ九条山

14,15 April 2017 | Villa Kujoyama

セミナーは京都大学とVILLA九条山の主催により、またパリ・セルジー国立美術学校の協力のもとに企画・実施された。新しい知の創造という観点から様々な営みの交差を探ることが提案され、これまでの活動の参加者に加え、アーティスト、研究者、工芸家や文化機関の代表者を交えたセミナーを開催することになった。各自の職業的な営みに由来する《知の接近》の経験を共有し、このテーマを巡る考察を発表した。

This seminar was organised and implemented by Kyoto University and Villa Kujoyama in collaboration with ENSA Paris Cergy. This seminar was held to explore the intersections between various activities and the processes by which new knowledge is created through the perspectives of artists, scholars, researchers, craftsmen, and cultural institutions in addition to existing participants to date. Participants shared their experiences related to ‘encounters with knowledge’ arising in conjunction with their own activities, and then engaged in discussions centred on this theme.

4月14日

挨拶：佐治英郎（京都大学）

イントロダクション：仲野安紗、藤枝絢子

円卓会議：オリヴィエ・フィリポノー、ラファエル・アンジャリ、ラファエル・ライン、アンジェラ・デタニコ、クリスチャン・メルリオ、伊勢武史、ティラニー・ティシャシーヴィチエン、小林広英

進行：基丸謙（フランス社会科学高等研究院）

14 April

GREETINGS: Hideo Saji (Kyoto University)

INTRODUCTIONS: Asa Nakano, Ayako Fujieda

ROUNDTABLE DISCUSSION: Olivier Philipponneau, Raphaële Enjary, Rafaël Lain, Angela Detanico, Christian Merlhriot, Takeshi Ise, Teeranee Techasrivichien, and Hirohide Kobayashi

MODERATOR: Ken Daimaru (School for Advanced Studies in the Social Sciences (École des hautes études en sciences sociales (EHES)))

4月15日

午前の部

挨拶：ビエール・コリオ（アンステイテュ・フランセ）

「グローバルな芸術家による近代批判：極私的キドラット・タヒミック論」—清水展

「アートと学術の対話を打ち立てる」—コリーヌ・ルヌン+ドナシャン・オーベル（パリ・セルジー国立高等美術学校）

議論

午後の部

「哲学の〈ローカライズ〉京都学派の哲学をめぐって」—杉村靖彦

「工芸と職人における暗黙知」—八木隆裕（開化堂）+ 中川周士（中川木工芸）

議論

アーティストトーク—エミリー・ペドロンと植松永次（伊賀）、清水剛（丹波）、松林佑典（宇治）、清水志郎（京都）、谷穹（信楽）

15 April

MORNING SESSION

GREETINGS: Pierre Colliot (Institut Français du Japon)

“Critique in modernity by a global artist: Ultra personal theory of Kidlat Tahimik” – Hiromu Shimizu
“Fostering dialogues between art and academia” – Corinne Le Neün & Donatien Aubert (École nationale supérieure des beaux-arts de Paris (ENSBA))

DISCUSSION

AFTERNOON SESSION

“<Localisation> of philosophy: Exploring the philosophies of the Kyoto School” – Yasuhiko Sugimura
“Implicit knowledge in artisan and craftsman” – Takahiro Yagi (Kaikado) & Shuji Nakagawa (Nakagawa Mokkougei)

DISCUSSION

DISCUSSIONS WITH THE ARTISTS: Emilie Pedron & Eiji Uematsu (Iga), Hiromu Shimizu (Tanba), Yusuke Matsubayashi (Uji), Shiro Shimizu (Kyoto), and Tani Q (Shigaraki)

理解する、驚かせる

TO UNDERSTAND, TO AMAZE

開会に当たって京都大学学術研究支援室長の佐治英郎は、学術分野を超えた未踏領域への挑戦する知の創造への関心を促した。

「未曾有の広がりを持った領域を作り出すため、個々人を結び合せること、垣根を取り払い、慣例を覆すこと。」

円卓会議の冒頭、企画者である仲野安紗と藤枝絢子からイントロダクションがあった。

これまでの活動からの重要な示唆は「答えまでの道筋が長い問いである『問答』をやめないこと」。2016年10月に行った最初の意見交換から半年、知の創造の営みの交差はあったのだろうか。未踏の領域へ向かう共同作業へとどのように人々を誘起できるだろうか。研究者とアーティストたちは、各々の経験を述べた。

During the introductory session, Professor Hideo Saji, Director of Kyoto University Research Administration Office (KURA), called for new interest in the creation of knowledge in yet-unknown avenues of inquiry that go beyond academia.

"We must strive to create fields with unprecedented scope, to form bonds between individuals, to tear down barriers, and to overturn stagnant customs"

At the beginning of the roundtable discussion, organisers Asa Nakano and Ayako Fujieda offered an introduction.

An important lesson from our past activities is to *"never stop the long road from question to answer known as the 'dialogue'."* What intersections were there during the creation of knowledge during the six months following the initial opinion exchange in October 2016? How can we encourage people to collaborate in unexplored fields? The scholars and artists each shared their experiences.

ラファエル・アンジャリとオリヴィエ・フィリポノーは、ある木版画彫師との出会いにおける思いがけない側面を体験し、それが滞在中の制作に影響を与えた。

「私たちは明確な考えをもって日本にやってきたが、それが完全に打ち砕かれた。」

Raphaële Enjary and Olivier Philipponneau had the unexpected experience of meeting a woodcut engraving artist, which influenced their works during their stay. *"We came to Japan with clear preconceptions, but these were completely shattered"*

アンジェラ・デタニコとラファエル・ラインは、天文学、哲学、詩を取り混ぜ、多種多様な営みと影響の連関が生み出すものをパフォーマンスで示した。

「アートや科学は個人の才能の結果ではなく、本当の原動力は根っこにある、理解したいという気持ちである。両者はモノ、物語、コンセプトやフォルムでリアリティを構築する点において一致している。」

Angela Detanico and Rafaël Lain gave a performance that mixing astronomy, philosophy, and poetry, and showcased the interconnections between a broad variety of activities and influences.

"Art and science are not the products of individual talent; the true driving force in these endeavours is the desire for understanding. Both art and science are in agreement in terms of how reality is constructed through objects, stories, concepts, and forms."

伊勢武史は自然に対する関心から研究者になった。

「ひとつの進路を選択することで、すべては異なってくるが、動機は変わらない。そのことが分野の異なる人との議論を可能にする。」

彼は言う、

「人々はある目的のために結集する傾向にあり、その逆はもっと難しい。友人たちが集まる場合、彼らの類似性は革新性をもたらさない。革新するためには、人々を集めるための装置を導入しなければならない。」

Takeshi Ise became a researcher interested in nature. *"The choice to follow one path or another can change everything, but one's motives will not change — this allows us to have dialogues with different people in the same field."*

Ise highlights that people tend to rally for a purpose, and the reverse is more difficult to achieve. When friends gather, their similarities do not bring about innovation. In order to innovate, introducing tools for gathering different types of people together is necessary.

ティラニー・テイシャシーヴィチエンは、疫学者としての自分の仕事においても、行動様式を観察・理解するためには人類学を考慮に入れなければならないと言う。ティラニーは何が出会いを生み出すのかについて特に考えている。

Teeranee Techasrivichien explains that even in her work as an epidemiologist, anthropological factors must also be considered in order to fully observe and understand behavioural patterns. Teeranee is particularly interested in the factors that give rise to relationships.

交差する、交わる

TO INTERSECT, TO INTERTWINE

2日目の冒頭、アンスティチュ・フランセ日本代表のピエール・コロオは、芸術的創作は必ずしも明確に定義され、硬直したプロセスではないことに注意を促した。人は自らの環境に反応して自己形成することもあるからである。

「知の構築は直線的なものではなく、疑いがちりばめられている」

At the start of Day 2, Pierre Colliot, spokesman for the Institut Français du Japon, called for recognition that art is not necessarily created based on a fixed and clearly defined process. Artists often develop their own methods and styles in adaptation to their circumstances.

"The construction of knowledge is nonlinear, and is interspersed with vagueness and doubt"

清水展は35年前から交流のある3人の人物の来歴を描き出した。人類学の研究者である清水自身が追う、ドキュメンタリー映画作家で社会参加型のアーティストでもあるキドラット・タヒミック、そしてタヒミック

が追う田舎の村に住む彫刻家で、先住民運動のリーダーでもあるロベス・ナオヤックについてである。

清水は言う、

「彼らは、私がこの世界の頂点に位置づける先住民である」

Shimizu Hiromu has chronicled the history of three people he began exchanges with 35 years ago. Shimizu himself, an anthropologist, follows the activities of Kidlat Tahimik, a documentary filmmaker and artist, and Lopez Nauyac, a sculptor residing a rural village who also leads an indigenous people's movement. Shimizu has said of these individuals, *"They are indigenous people who are positioned at the top of this world."*

コリーヌ・ル＝ヌンとドナシャン・オーベルによると、現在ではフランス国内の美術学校は多分野に跨る研究と実験の場と考えられ、斬新な芸術形態の出現を可能にしている。《ノン・スタンダード・オブジェクト》計画は美術学校生と学術研究者との間の新しい慣行を確立するための協働プラットフォームの考案と設立をめざす。コンセプトから技術、新素材からモデル化まで、無限の可能性が開かれた。計画は境界オブジェクトの概念を礎にしている。

According to Corinne Le Neün & Donatien Aubert, ENSBA has become the site of research and experimentation activities spanning multiple fields, enabling the emergence of innovative art forms. The «non-standard object» plan aims to establish a collaborative platform upon which new interactions between art school students and academic researchers can be cultivated. Limitless possibilities appear from concept to technical execution, and from fresh materials to modelling. The plan is rooted in the concept of boundary objects.

受け入れる、映す

TO ACCEPT, TO REFLECT

杉村靖彦は知の創造の実践について、「哲学の〈ローカライズ〉—京都学派の哲学—」というテーマで考察を行った。

日本は古代より東洋世界に対して「極東」、近代以降は西洋世界に対して「極西」に位置し、それぞれの「周縁」かつ「終極」に位置するがゆえに、そこに流れ込むすべてを受容し、貯蔵し、変容させていく〈場〉で

あった。この全面的受容から始まる創造性に日本の固有性を見てとり、そこから西田幾多郎の「絶対無の場所」という考えと、京都学派の生成を説明した。

「無は何処までも有を裏打して居る」

Yasuhiko Sugimura spoke on the creation of knowledge, focusing on the <localisation> of philosophy and the philosophies of the Kyoto School.

As Japan has been seen as being located in the “Far East” of the oriental world since ancient times, and in the “Far West” of the Western world during the modern era, Japan has always been situated on the “fringe” or on the “edge”, and as such has become a site of confluence, where culture, ideas, knowledge, and the like are stored and transformed. Japan’s unique brand of creativity stems from its foundations as a ‘desolate place’, which explains the emergence of the Kyoto School.

“Existence is always on a backdrop of nothingness.”

八木隆裕と中川周士の二人の職人は代々受け継いできた実用品をつくることを通じて、工芸職人における暗黙知と知の継承について語った。現代の暮らしの変化に伴い、用途をずらし、テクノロジーと融和させるなど、他者のアイデアを自分の仕事に取り入れることは、工芸家にとって当然のことである。こうした位置付けの見直しにもかかわらず、彼らはその精神を守り続ける。そこに連続性がある。伝統の継承を強く意識し、製法を順守しているにも関わらず、つくり手の違いは明白で、個人的な独創性が存在する。

杉村は言う、

「『もの』が初めにあるわけではない。自己を無にして『もの』を浮かび上がらせる営みから『もの』が生まれる。そこで製作者の独自性（『らしき』）と『もの』の普遍性とが一つになるのである。」

これを受けて八木も言う。「自我を減することで現実を反映することができるという西田の思想に従えば、工芸においては、自己を見つめるひとつの方法はものづくりにある。ものは精神を反映する。」

Takahiro Yagi and Nakagawa Shuji talked about the notions of tacit knowledge and the succession of know-how from craftsman to craftsman through the creation of practical items passed down over generations. Alongside the various changes accompanying modern life, it is natural for craftsmen to incorporate the idea of others into their work, such as shifting applications and incorporating various technologies. Despite this rethinking of this position, they maintain this spirit. There is continuity in it. Despite being acutely aware of succession of traditions and striving to adhere to the original manufacturing techniques, the difference depending on the craftsman is obvious, and personal touches also emerge.

Sugimura said that ‘objects’ are not the beginning. The notion of ‘objects’ is born from those objects’ ‘likeness’. This is a universal concept.

Yagi also said that if we accept Nishida’s notion that reality can be reflected by eliminating the ego, then the concept of monozukuri (‘craftsmanship’) is one way for the craftsman to view himself. Objects reflect the mind.

京都大学 | Kyoto University

伊勢 武史 | Takeshi ISE

フィールド科学教育研究センター 准教授
Field Science Education and Research Center, Associate Professor
芦生研究林長
Chief, Ashiu Forest Research Station
キーワード: コンピュータシミュレーション、気候変動、森林生態系
Keywords: Computer Simulation, Climate Change, Forest Ecosystems

小林 広英 | Hirohide KOBAYASHI

地球環境学堂 准教授
Graduate School of Global Environmental Studies, Associate Professor
キーワード: 建築学、風土、地域資源、在来技術
Keywords: Architecture, Local Context, Local Resources, Locally-based Technology

ティラニー・テイシャシーヴィチエン |

Teeranee TECHASRIVICHIAN

医学研究科 助教
Graduate School of Medicine, Assistant Professor
キーワード: 国際保健学、社会疫学
Keywords: Socio-epidemiology, International Health

清水 展 | Hiromu SHIMIZU

東南アジア地域研究研究所 名誉教授
Center for Southeast Asian Studies, Professor Emeritus
キーワード: 文化人類学、フィリピン、草の根グローバル化
Keywords: Cultural Anthropology, Philippines, Grass-root Globalization

杉村 靖彦 | Yasuhiko SUGIMURA

文学研究科 教授
Graduate School of Letters, Professor
キーワード: 現代フランス哲学、京都学派の哲学、宗教哲学/
Keyword: Contemporary French Philosophy, The Kyoto School, Philosophy of Religion

大澤 由実 | Yoshimi OSAWA

学術研究支援室 リサーチ・アドミニストレーター
Research Administration Office, URA

鈴木 環 | Tamaki SUZUKI

学術研究支援室 リサーチ・アドミニストレーター
Research Administration Office, URA

仲野 安紗 | Asa NAKANO

学術研究支援室 リサーチ・アドミニストレーター
Research Administration Office, URA

藤枝 絢子 | Ayako FUJIEDA

学術研究支援室 リサーチ・アドミニストレーター
Research Administration Office, URA

ヴィラ九条山 | Villa Kujoyama

レティシア・バドール＝オスマン | Laëtitia BADAUT HAUSSMANN
キーワード: 造形芸術 | Keywords: Plastic art

ラファエル・アンジャリとオリヴィエ・フィリポノー |

Raphaële ENJARY & Olivier PHILIPPONNEAU

キーワード: 文学、グラフィックデザイン、木版
Keywords: Literature, graphic design, woodcut

バンジヤマン・ラフォーールとセバスチャン・マルティネス＝バラ |

Benjamin LAFORE & Sébastien MARTINEZ BARAT

キーワード: 建築、改築、オブジェのデザイン、出版
Keywords: Architecture, renovation, object design, publication

ラファエル・ラインとアンジェラ・デタニコ |

Rafaël LAIN & Angela DETANICO

キーワード: 造形芸術、美術、詩、グラフィックアート
Keywords: Plastic art, art, poetry graphic art

クリスチャン・メルリオ | Christian MERLHIOT

館長 | Director

マリオン・ランボー | Marion RAIMBEAUX

館長付アシスタント | Assistant

ゲスト | Guest Speakers

臺丸 謙 (フランス社会科学高等研究院) | Ken DAIMARU (EHESS)

松林佑典 (陶芸家) | Yusuke MATSUBAYASHI (Ceramic artist)

コリーヌ・ル＝ヌンとドナシヤン・オーベル (アーティスト、パリ・セルジエ国立高等美術学校) | Corinne Le NEUN & Donatien AUBERT (Artist, ENSA Paris-Cergy)

中川周士 (木工、中川木工芸) | Shuji NAKAGAWA (Wood work, Nakagawa Mokkoge)

エミリーペドロン (陶芸家) と植松永次 (陶芸家) |

Emilie Pedron (Ceramic artist) & Eiji UEMATSU (Ceramic artist)

谷穹 (陶芸家) | Tani Q (Ceramic artist)

ジャン・ロー (写真家) | Jean Rault (Artist)

清水剛 (陶芸家) | Takeshi SHIMIZU (Ceramic artist)

清水志郎 (陶芸家) | Shiro SHIMIZU (Ceramic artist)

八木隆裕 (茶筒司、開化堂) | Takahiro YAGI (Tea caddies, Kaikado)

協力 | Collaborator

アルノー・ロドリゲス | Arnaud RODRIGUEZ

*本書において表記されるワークショップ・セミナー参加者の肩書き、所属機関は、イベント参加時のものを掲載しています。
Personal titles and affiliated organizations of participants listed in this document are those at the time of organized workshop and seminars.

知を創造するとき

When New Knowledge is Created

発行日：2018年3月

Publication: March 2018

京都大学 学術研究支援室

Kyoto University Research Administration Office

〒606-8501 京都市左京区吉田本町 学術研究支援棟

Research Administration Building, Yoshida-Honmachi,

Sakyo-ku, Kyoto 606-8501, JAPAN

075-753-5108 | Tel: +81(0)75-753-5108

ウェブサイト：<https://www.kura.kyoto-u.ac.jp/>

WEBSITE: <https://www.kura.kyoto-u.ac.jp/en/about/>

ヴィラ九条山

Villa Kujoyama

〒607-8492 京都市山科区日ノ岡夷谷町 17-22

17-22 Hinooka, Ebisudani-cho,

Yamashina-ku, Kyoto 607-8492, JAPAN

075-761-7940 | +81 (0)75-761-7940

ウェブサイト：<http://www.villakujoyama.jp/ja/>

WEBSITE: <http://www.villakujoyama.jp/>

デザイン | Design : Studio Kentaro Nakamura

本書の内容、写真は全て京都大学学術研究支援室およびヴィラ九条山に帰属します。

無断での転載、商用利用は固く禁じます

© All rights reserved by

Kyoto University Research Administration Office and Villa Kujoyama

