

The Sea We See

Sample for personal and educational use only

教育と個人の使用のみのサンプル

The Sea We See

by

James Jack

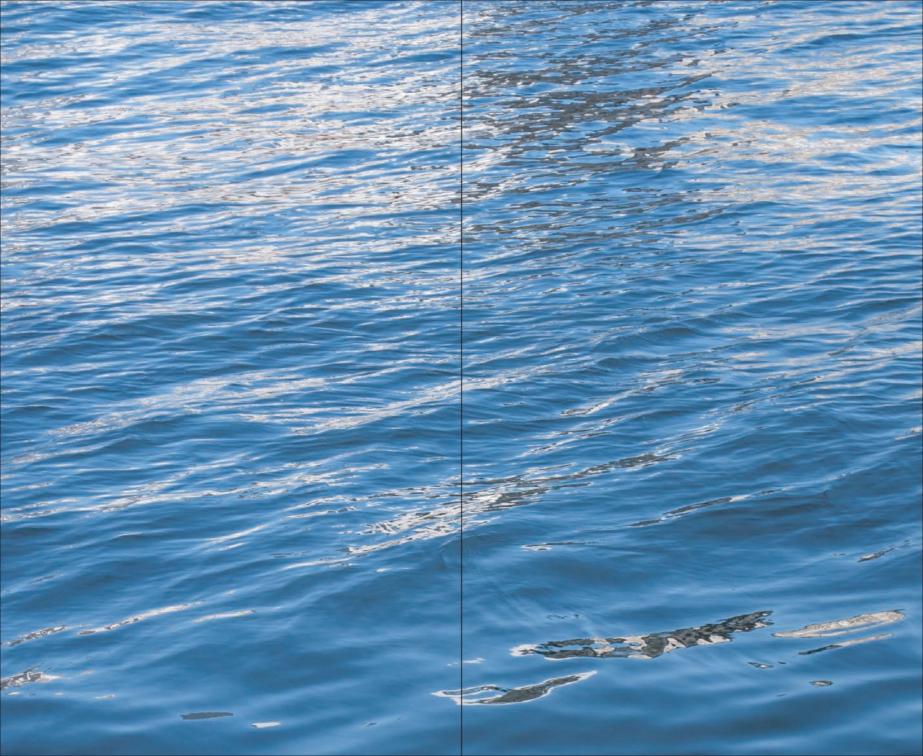
with

Harmony

Editor

Sho Sugita

「ザ・シー・ウィー・シー」 ジェームズ・ジャック×ハーモニー 編集 杉田 証

Contents

Island	JJ	013
Self	JJ	017
The Sea	N	019
Us	JJ	022
Dolphin	N	027
Connectivity	JJ	034
Tanka	MK	036
Waves	M, N	039
Steps	JJ	043
Nature	M, N	050
Water	JT	055
Corona Sardina	N	057
Scent of the Sea	JT	061
Elegy	KM	063
Land and Sea	JJ	068
The World, Playing a Breeze	KM	071
Dendritic Pattern	KM	077
Notebook I	RO	082
Notebook II	RO	085
What am I?	JT	087
Dark of Night	JT	089
Everyone	JJ	090
The Puddle	KM	095
_		
To Sea Islands	OR	102

<u>目次</u>

島	JJ	013
自分	JJ	017
海	N	018
私たち	JJ	024
海豚	N	026
つながり	JJ	035
短歌	MK	036
波	M, N	038
歩み	JJ	043
自然	M, N	049
水	JT	055
鰯頭信心次第	N	056
うみのにおい	JT	060
悲哀歌	KM	062
陸と海	JJ	068
微風奏る世界	KM	070
樹木模様	KM	076
手帳 I	RO	082
手帳Ⅱ	RO	085
自分とは	JT	086
よるのやみに	JT	088
みんな	JJ	090
水溜まり	KM	094
_		
島を海る	OR	104
ハーモニーのこと	KS	106

008

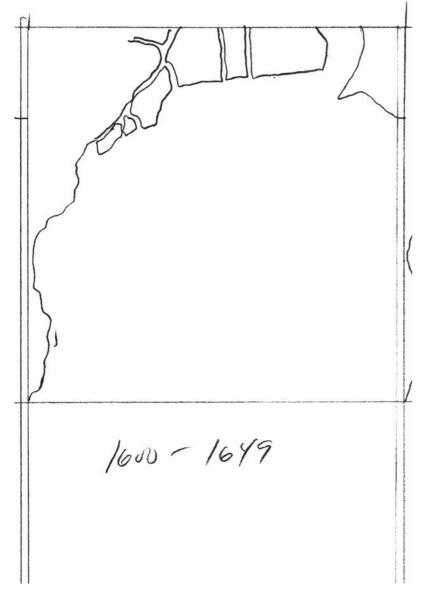
KS

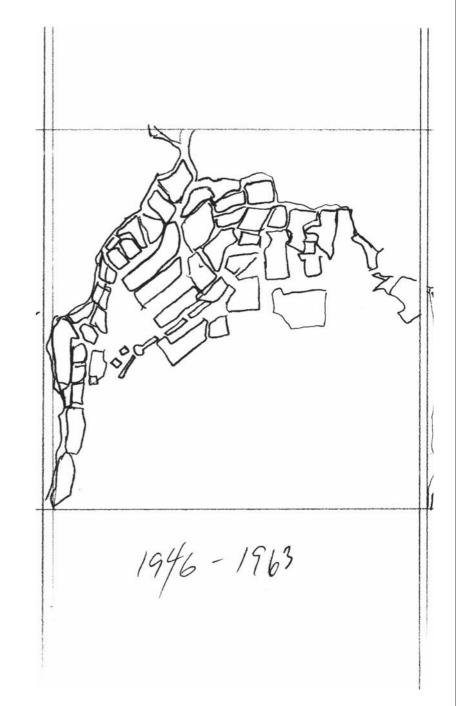
107

On Harmony

What is this island?

この島は、なに?

Self = Island

私=島

ジリジリと照り付ける太陽 もくもくとわく入道雲 風は熱を帯び 水道水は 場所に依ってはぬるま湯 吸い込む空気も熱く 白い砂浜だとて 素足では歩けない けれど 打ち寄せる波はどこか涼しげで ついつい足先をつけてしまう そんな ビールが旨い夏の日の海

陽が傾き 影が長くなる
夕暮れ時になると 浜風は寒いくらいだ
意味もなく 物悲しくなる今日この頃
ブラブラと
アテもなく砂浜を歩き詩人になる
この 大量の塩水に隔たれた向こう岸
そこには 会った事もない
言葉を交わした事もない人が立っているのだろう
ついつい感傷的になる秋の日の夕焼け

The Sea

The sizzling, scorching sun
A billowing bank of clouds
The wind takes on heat
Tap water lukewarm in places
The air I breathe in is hot
Though on a white beach, I can't walk barefoot
And yet something about the rolling surf is refreshing
I can't help dipping my toes in
On such a summer day when beer tastes good by the ocean

The sun tilts in the sky shadows grow long
When sunset comes the sea breeze is almost chilly
For no reason I get blue these days
Strolling
Aimlessly along the beach, I become a poet
This shore across the expanse of saltwater
There someone may be standing
Whom I've never met, with whom I've never exchanged words
The autumn sunset unintentionally makes me sentimental

ゴーゴーと響く海鳴り 泡吹く波 全てに厳しい冬の夜 肌を切りつける海風に 首をすくませる 思わず丸まってしまう背中 吐く息も白く凍りつき 歯の根も合わない 行く手を阻むかのように横たわる 鉛色の塩水の向こう側では何が起きているだろう 願いは一つ 望みも一つ みなに 暖かいベッドと安らかな眠りがありますように

河口から 雪解け水が流れ込んで来た 風が軽やかになり 空も眩しい 春だ…春だっ…春だっ! 待ちに待った春の朝だっ! 波音が穏やかになっている 降り注ぐ陽はたおやかで 全ての負を吹き飛ばしてくれる 海の色も 青さを増した 強張った手足を 身体を 思い切り伸ばそうか The echoing ocean roars foaming waves

On a winter night harsh on everything

Against the biting ocean wind I brace my neck

And hunch my shoulders without thinking

My breath comes out frosty white my teeth chatter

I wonder what's happening on the shore across the leaden saltwater

That lies before me as if to block my path

I have one wish one hope

I wish everyone a warm bed and a peaceful night's sleep

The snowmelt has flowed in from the estuary
The wind is light and the sky, dazzling
It's spring... Spring!. Spring!
A long-awaited spring morning!
The sound of waves has calmed
The sunlight pouring down is delicate
And casts out all negativity
The color of the sea grown bluer
Shall we stretch out our stiff arms and legs
our bodies with all we've got?

If each one of us

is an island,

what is our view

of the sea?

私 たちのひとりひとりが 島 だ と し た ら 、 海 は ど ん な 様 子 で 私 たちの目に映るだろう

ゆうらあり ゆうらあり パシャ パシャ ぐん ぐん ゆうらあり ゆうらあり ピシャ ピシャ すい すい あの雲を追ってみようか それとも そこの群れを追ってみようか 速さなら負けない 一番速く泳げる 波間に漂い ゆうらぁり ゆうるぅり 波を破って パシャ パシャ 水を裂いて ぐんぐん すいすい 何処まで行こうか 何処までだって続く青 何処へだって続く青 途切れる事もなく埋められている青 風が 鳴いてる

Dolphin

Turning twirling

Splash splash

Darting forward

Turning twirling

Splish splish

Gliding on

Shall I chase the clouds

Or shall I try chasing after that school?

My speed is second to none

I can swim the fastest

Drift between waves turning twirling

Breaking waves splish splash

Slicing through water darting forward gliding on

How far shall I go?

Blue, endlessly continuing

Blue, continuing on and on

Awash with blue with no break

The wind howling

何か 何か天の青の塊であったな それは ココにも関与する これだから 天の青は嫌だ 笑っている時は良いけれど 泣いたり 怒ったり 知らんぷりしたり 毎日 ご機嫌伺いをしなきゃならない さぁ 今日の終わりだ 明日が今日になって始まるまで 束の間の休息 風を置いて行こう お前が及ばぬ彼方へひと泳ぎ そこで 漂っていようか 行こう 皆! 全速力で泳げ! What what a cluster of blue of the sky

That impacts us here, too

This is why I can't stand the blue of the sky

When it's smiling, it's fine but

It cries gets angry feigns ignorance

Every day you have to inquire on its mood

Alright, the end of the day

Until tomorrow becomes today and begins

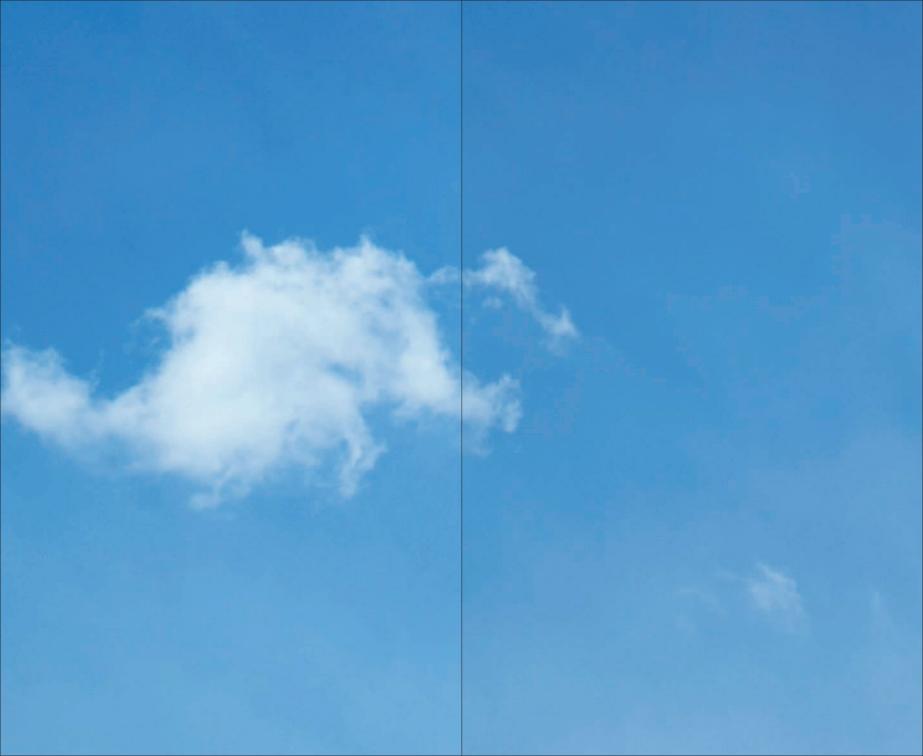
A fleeting moment of rest

I'll leave the wind be

Just a short swim to someplace beyond your reach

There maybe I'll do my drifting

Let's go everyone! Swim at full speed!

もろ:他の島=ひとも使っている…そんなイメージ。言葉 は波を打つように伝わるんだろうか。

> ハーモニーの「水」…そうだな、それがないと島同士が出会うことはない、なかったろうな、今のようには。 そうだな、日々波が寄せてくるよ。生きた島からの波が。

エロ: そうかい。アンテナ、伸ばしてるねぇ。私は、アンテナ 引っ込めてるからね。

言葉がウェーブってのさァ、その島(人)の存在そのもののウェーブってないかな。引力みたいなもの。 波紋を広げるっつうかさァ。

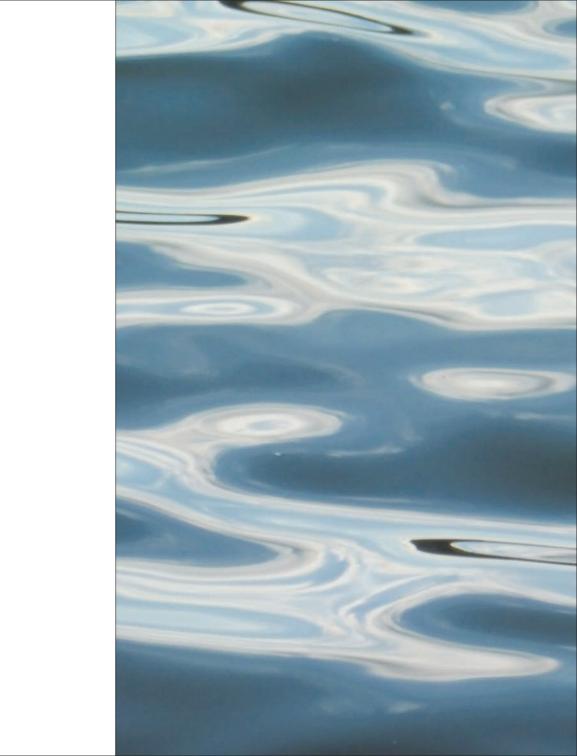
もろ: それはあるだろう。言葉の波、以前に、その「島」 がそこに存在する事で伝わってくる波ー個性。そ れと引力、波紋。「潮汐力」というのがあるな。 Moro: Other islands = people also use these places... That sort of image. I suppose words are conveyed the way waves surge through water. The "water" that is Harmony... Let's see... Without it, there's no way the islands would meet —would not have met—the way they do now. Yes, waves are drawn here every day. Waves from living islands.

Ero: Is that so? You've got your antenna out, don'cha?

I've got mine retracted, see. If words are waves, then maybe there are waves emitted from a person's being.

Like an attracting force. Like, maybe it gives off ripples or something.

Moro: I think that's likely. Before there can be waves from words, there must be a unique wave that's transmitted by the being that is the "island." And there's the attractive force, the ripple. There's a "tidal force" there.

Each island

has its own culture,

own language.

First we must

get a clearer idea:

the color of this island.

それぞれの島には、

それぞれ固有の文化、

そして言葉がある。

先ず、

この島の色をはっきりと

認識すること。

Explore its shape

by walking,

feeling

its outline

step by step.

Each step

brings a new way of seeing

this island

by realizing oneself—

歩きながら

島の姿を探索し、

徐々に

その輪郭を

感じていく。

歩みを進めていくことで

自分を知り、

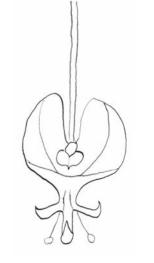
この島の

新しい見方につながる一

What flora and fauna exist here?

ここにはどんなフロラとファウナが生息しているだろう。

自分とは何か。 ないのかもしれないけど あるのかもしれない。

自分とは何か。 見えないのかもしれないけど 見えるのかもしれない。

自分とは何か。 消えてしまわないのかもしれないけど 消えてしまうのかもしれない。

自分とは何か。 動けないのかもしれないけど 動けるのかもしれない。

自分とは何か。 明日がないのかもしれないけど 明日があるのかもしれない。

自分とは何か。 死んでしまわないのかもしれないけど 死んでしまうのかもしれない。 What am I? Maybe I do not exist but maybe I do.

What am I? Maybe I cannot be seen but maybe I can be seen.

What am I? Maybe I will not fade away but maybe I will fade away.

What am I? Maybe I cannot move but maybe I can move.

What am I? There may be no tomorrow but maybe there is a tomorrow.

What am I? I may not die but maybe I will die.

Everyone is

an island...

I wonder what it is that connects island to island?

みんなは

島なんだ...

じゃあ、島と島をつなぐものとは何だろう。

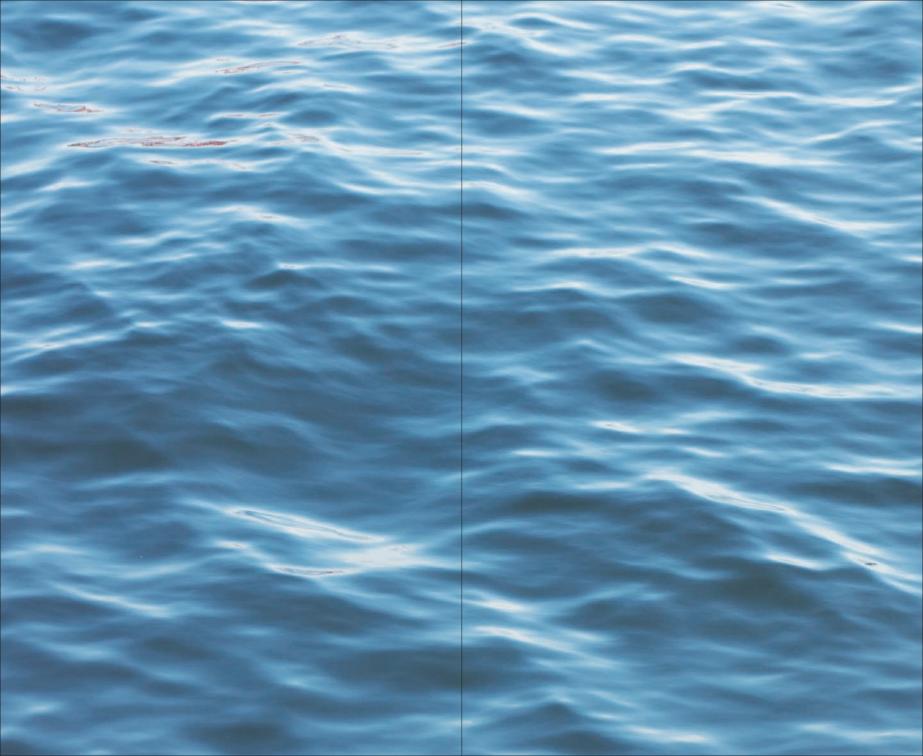
Snap a photo

of the water around you

身のまわりの水の

写真を撮って

090

水溜まり

雨上がりに 水溜まりが出来た 覗き込んでみた 自分の世界の ヒトカケラだった 普段 鏡に 無かった

足を踏み入れてみた たちまちスルスルと 吸い込まれて 私は沈んでいった

すべてが泳いでいた ライオンも自由の女神も コアラもエッフェル塔も パンダも富士山も めくるめく 大きな 地球の水槽だった

するとしばらくの間 私は流されて回転した そして知らぬ間に 漂着した

The Puddle

After the rain

A puddle formed

I peered within

Saw my face reflected

I was one fragment

Of my own world

It was not the world

Usually reflected in the mirror

I tried stepping into it

Suddenly, I slid

Sucked inside

Down I sank

Everything was swimming

Lions and the Statue of Liberty and

Koalas and the Eiffel Tower and

Pandas and Mount Fuji

In a dizzying, giant

Aquarium of Earth

Then, for some time

I was swept around

And before I realized

Washed ashore

ホノルルの ワイキキビーチだ

太陽の刺すような 熱波の空に 音が鳴り響いた

ギィーッ ギィーッ 間違いない 世田谷線の車両だ 私はこの天空から 落ちてきたのだ

お~いっ 水溜まりよ 何処にあるんだあっ~ 目の前は 水平線の彼方まで どう見ても本物の海

おいっ これは夢かっ!! もしかして 私は夢を観ているのか! 夢ならば この天空の世界を タブレットの薬にして On Waikiki Beach In Honolulu

Where the sun pierced through the hot, vacillating air—A sound echoed

Squee squee
There is no mistaking it
That is a railcar on the Setagaya Line
I must have fallen here
From the sky high above

Hello!
Hey, puddle
Where are you?
Before my eyes
Stretching beyond the horizon
A real sea in every respect

Oh!
Is this a dream?!
Could it be that
I am dreaming?
If this is a dream
I need only make this world in the sky
Into a tablet

飲んでしまえばいい

いやっ!! もう私は飲んでいるのだ 自分で自分の心を タブレットの薬にして 飲んでしまったのだ

その時
私は世田谷線の踏切のそばに
立っていた
どこまでも曇一つ無い空
目の前に
水溜まりがあった

覗き込んでみた中には何も無い映ったのは自分の顔だった。

And swallow it down

No!!

I have swallowed it already

By my own hand, made my heart

Into a tablet

And swallowed it down

And then

I was standing

At a railroad crossing on the Setagaya Line

A sky extending without one cloud

Before my eyes

Lay a puddle

I peered within

Inside was nothing at all

Reflected there was

My own face.

To Sea Islands

We spend a lifetime shaping our identities while searching for the right language to express our ever-changing minds. At times, however, our words take on a life of their own and get away from us, and they trouble us greatly. When we cannot rein in our words, our hearts are instantly shrouded in anxiety and worry about the world around us.

At Harmony, daily operations are carried out to offer a place for people who have met with much struggle and mental illness to support one another and spend time being themselves.

James Jack visited this place for the first time in 2015. He listened to the people who gather at Harmony, went out for walks with them, and read their poetry. All the while, he shared creative ideas that would tie all those experiences together.

Each of us is an island with a unique history and shape—a majestic sea opening in the space between each island.

Year Two. This idea became poems, pictures, and drawings from which this folio (an assemblage of works) was conceived. During the production process, the members of Harmony contemplated the words and images they had created and examined them perseveringly.

What do these islands see, feel, and dwell upon? And what form of expression does the sea among the islands take? Supported by images, I feel words have gradually come back home.

島を海る

私たちは、刻々と変化する心にふさわしい言葉を探しながら、 生涯をかけて自己を形づくっていく。しかし、ときに言葉 が手元からひとりでに飛び出し、ひどく私たちを苦しめる ことがある。言葉の所在が曖昧になった心には、たちまち 不安が覆い、取り巻く世界に思い悩む。

ハーモニーでは、それぞれに病気の経験や心の悩みで苦労 を重ねてきた人が、互いに支え合い、その人らしく過ごせ るようにと場が開かれ、日々の活動が営まれている。

この場所を、初めてジェームズ・ジャックが訪れたのは 2015年。ハーモニーに集う人たちと会話し、散歩に出かけ、 詩を読んだ。その体験の一つひとつをつなぐ、あるイメー ジの想像を共有しながら。

私たちは、一人ひとり成り立ちや形の異なる島であり、島々の間には雄大な海が広がっている。

104

二年目。このイメージが文章となり、絵となり、図となり 収められたフォリオ(作品集)が誕生した。制作過程では、ハー モニーのメンバーも、自分の用いた言葉とイメージを注意 深く見つめ、辛抱強く吟味した。

島は何を見て、感じて、憂いているだろうか。そして海は、 どんな表情でその島々の間に在るだろうか。イメージに支 えられ、言葉が少しずつ手元に帰ってくる感覚を覚えた。

ハーモニーのこと

私たちはハーモニーをこんな場所にしたいと思っています。

- 1 メンバーの一人ひとりが安心して通所できるところ。 自分の気持ちを表すことができるところ。
- 2 その人が、そこにいるだけでその人には価値があると 思える場所。いたずらに人を評価しない、人に評価 されない場所。
- 3 自分の興味や関心のある作業を選べるところ。 いろいろな人がいて、いろいろな作業がある場所。

On Harmony

We want Harmony to be a place like this:

- A place where each member feels safe coming.
 A place where members can express their feelings.
- 2. A place where members feel a sense of worth just for being. A place where members do not judge others unfairly and are not judged by others.
- 3. A place where members can choose work that interests them or matches their interests. A place where there are different kinds of people and types of work.

Contributors

James Jack JJ Masami Kinbara | MK Kōtarō Masuyama | KM Jun Morohoshi l M non l N Ryuichiro Ogawa | RO Riko Okuyama OR Katsunori Shinzawa | KS Jun Tanaka | JT

(Alphabetic order)

All texts appear in the order of the source text.

Artwork Images

Front cover and p. 14, 15, 41, 42, 52, 53 | James Jack studio

Inside cover and p. 61, 89 | Kumiko litoyo

p. 25, 30, 31 | non

p. 23, 46, 47, 48, 51, 112 | Jun Morohoshi

p. 33, 60, 88 | Jun Tanaka

p. 83, 84 | Sam Stocker

p. 6, 7, 83, 84, 92, 93, 100, 101 | Harmony members

Folio: The Sea We See

Director: James Jack

Artwork: Harmony & James Jack

Editor: Sho Sugita Design: Kenta Kawagoe

Cooperation: Yukiko Togashi, Harmony Staff

Translator: Donald Anderson (English), Kanako Iwanaka (Japanese)

March 2017

This folio is part of the TURN project organized by Art's Embrace Specified Nonprofit Corporation, Arts Council Tokyo (Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture) and the Tokyo Metropolitan Government.

ジェームズ・ジャック 1.1.1 金原 正海 | MK 益山 弘太郎 | KM 諸星 純 l M non l N 小川 隆一郎 | RO 奥山 理子 OR 新澤 克憲 | KS 田中 純 | JT

(アルファベット順)

テキストは全て原文の順序に沿って編集されております。

作品画像

ジェームズ·ジャック スタジオ | 表紙, p. 14, 15, 41, 42, 52, 53

飯豊 久美子 | 表紙裏, p. 61, 89

non | p. 25, 30, 31

諸星 純 | p. 23, 46, 47, 48, 51, 112

田中純 | p. 33,60,88

サム・ストッカー | p. 83, 84

ハーモニー メンバー | p. 6, 7, 83, 84, 92, 93, 100, 101

フォリオ「The Sea We See」

監修 ジェームズ・ジャック

制作 ハーモニー、ジェームズ・ジャック

編集 杉田 証 デザイン 川越 健太

協力 富樫 悠紀子、ハーモニースタッフのみなさん

翻訳 ドナルド・アンダーソン(英訳)、岩中 可南子(和訳)

発行 2017年3月

このフォリオは、東京都、アーツカウンシル東京(公益財団法人東京都歴史文化財団)、特定非営利活動法人Art's Embraceが主催する「TURN」プロジェクトの一環として制作しました。